

[FRESH ARTS PODCAST] EPISODIO 5: ¿DEBO O NO DEBO INICIAR UNA ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO?

Esta es la transcripción del Episodio 5: "¿Debo o no debo iniciar una organización sin fines de lucro?" del podcast de Fresh Arts ¿Debo o no debo?, Presentado por Reyes Ramirez, que se publicó el 11 de noviembre de 2020 con Emanuelee Bean y Marlana Doyle.

Reyes:

Hola y bienvenidos a "Debería o no debería", un podcast de Fresh Arts presentado por mi, Reyes Ramirez, en el que exploramos las decisiones que los artistas toman cada día para triunfar en su práctica creativa. Hoy preguntamos "¿debería o no debería iniciar una organización no lucrativa?" Tenemos al creativo de Houston, Emmanuel Bean, también conocido como Outspoken Bean, un director ejecutivo y artístico, fundador de la Compañía de danza contemporánea de Houston, Marlana Doule, para debatir. ¿Cómo estáis los dos?

Bean:

Yo estoy bien.

Marlana:

Me va muy bien.

Bean:

Sí.

Reyes:

Excelente. Una vez más, sé que vosotros dos..., he hablado con vosotros antes, pero solo para que nuestros oyentes lo sepan, Marlana, ¿puedes darnos un recorrido rápido de quién eres, qué es lo que te impulsa, lo que te inspira?

Marlana:

Sí. Hola, soy Marlana Doyle. So la directora artística y ejecutiva de Houston Contemporary Dance Company, que es un compañía de danza de repertorios no lucrativa. Somos la única compañía de danza de repertorios en la ciudad de Houston, y muy emocionados por estar en nuestra segunda temporada. También soy presidente y CEO del Instituto de Danza Contemporánea, que es un espacio para las artes y la danza ubicado en Houston Avenue, en First Ward Arts District. Estoy contenta de estar aquí.

Reyes:

Excelente, Bean.

Bean:

Hola. Me conocen por mi apellido, Bean, pero profesionalmente, Outspoken Bean. Soy poeta que recita, escritor, y trabajo para escritores en las escuelas como servicio de asistencia, bueno, no como

servicio de asistencia, como su enlace de conexión con la comunidad. Me he dedicado a la poesía durante largo tiempo. Escribo mucho de mi propio trabajo. Bueno, todo mi trabajo lo escribo yo, lo produzco y lo represento. Estoy contento de ser parte de esto. Gracias, hombre.

Reyes:

Por supuesto. Una de las razones por las que, al formar este podcast y hacer de esto uno de los principales temas de los que queremos hablar, es porque, en nuestra experiencia y en la mía también, creo que los artistas están más familiarizados con el contexto de no lucrativo, de 501C3, porque esos son sus empleadores, esos son quienes les pagan o con quien trabajan muy a menudo. Y cuando oyen hablar de subvenciones, normalmente lo asocian con una organización no lucrativa. Así que supongo que lo primero que me gustaría comenzar por definir, o al menos lograr conocer... Invitamos a Marlana Doyle porque tienes una organización no lucrativa. Invitamos a Bean porque no tienes una, si embargo haces tantas cosas en la comunidad de Houston. Supongo que mi primera pregunta sería si, Marlana, podrías abordar primero esto, ¿por qué iniciar una organización no lucrativa?

Marlana:

Bueno, esa es una buena pregunta. En mi empleo anterior, éramos una organización no lucrativa, así más o menos tenía la experiencia de 17 años con esa organización y de cómo funcionan las actividades no lucrativas, pero sin tener conocimiento sobre el alcance financiero de ello, solo con la transparencia de la organización no era suficiente. Así que iniciar una actividad no lucrativa fue algo que sabía que tenía que hacer a nivel nacional para que la danza obtuviera subvenciones más grandes, con tú decías, mayores fondos, y también para tener otro equipo, el Instituto de Danza Contemporánea es una sociedad de responsabilidad limitada o LLC , así que tener eso como mi negocio y luego esta actividad como algo no lucrativo tenía sentido para lo que yo estaba intentando hacer con rapidez después de dejar mi anterior empleo y comenzar con estas dos cosas. Pero se nos patrocinó físcalmente con Fresh Arts. Alguien dijo "tienes que conseguir un patrocinador fiscal, de algún modo tienes que entrar en ese campo". Fresh Arts es una organización tan excelente que me ha ayudado a facilitarme los primeros meses, de cómo funciona todo esto. Y solicitamos la exención de impuestos conforme a 501c. Contraté a un abogado para ayudarme con esa solicitud. Es muy larga e intensa Y recibimos nuestro status de 501c en marzo, justo cuando comenzó la pandemia . Pero nos sirve de ayuda. Definitivamente, existen beneficios por conectar con la comunidad, por fines educativos, para que consigamos algunas subvenciones y fondos, también para los donantes. Realmente necesitan esa deducción de impuestos, que puedes hacer también con Fresh Arts. Pero queríamos ser de algún modo independientes, la junta y yo, queríamos el status de 501c. Así que Fresh Arts fue una forma excelente de comenzar. Pero ahora que ya lo tenemos, estamos ahora aprendiendo lo que eso significa para nuestra organización y para la compañía de danza.

Reyes:

Sí, y entonces, Bean, creo que..., esta es la pregunta opuesta para ti. Tenéis TODO plus. Más bien, Plus Festival, que significa Festival de TODO más POESÍA. Trabajáis con WITS, Writers in the Schools . Eres un educador de la comunidad. Haces muchas cosas. Así que mi pregunta sería..., ¿por qué no has comenzado una organización no lucrativa? O ¿por qué decides continuar siendo independiente? Sí.

Bean:

Quiero decir, no lo sé, hombre. Un gran parte de mi razonamiento para no hacerlo es el coste por adelantado, y el dinero en muchas ocasiones fue una gran parte de ello. La ideas llegaban y me asociaba con alguien y lo hacía con esa persona. Esa es una gran razón. Otra razón fue que lo vi como..., bueno, si se trata de un negocio entonces no quería tener los problemas de una organización no lucrativa. Por ejemplo, ahora mismo, estoy en el proceso de crear algo neoclásico, una LLC en vez de lo que ha sido, que ha sido una especie de DBA. Y vi que eso iba más de acorde con lo que yo quería hacer, y mi LLC todavía puede asociarse con organizaciones no lucrativas. Otro de los motivos por los que me detuve es que sabía que mi madre lo iba a crear, iba a crear una organización no lucrativa. Así que seguía las ideas de mi madre. Ahora simplemente utilizo la suya. Y eso fue importante. Eso ha sido también parte de la razón. Pero antes, era algo así como..., eh, si el trabajo ya se ha hecho, entonces utilizaré a alguna otra persona ¿Entiendes lo que quiero decir? Voy a hacer alguna otra cosa. Utilizaré a otra gente. Y no me importó pagar. Como los dos años que estuve con Fresh Arts. No me importó pagar el coste por ser parte de ello, y todavía conseguía hacer lo que tenía que hacer.

Reyes:

Sí, Cuando hago esa pregunta, no quiero decir..., bueno, ¿por qué no has hecho eso? Es más bien, bueno, algo así como "no quiero tener una". No quiero crear una no lucrativa particularmente yo mismo, en esta etapa de mi vida. Trabajo con organizaciones no lucrativas. Ahora en particular trabajo con Fresh Arts, porque sé que requiere mucho trabajo. Y antes de que lleguemos a eso, supongo que la otra pregunta que tengo es, Marlana, ¿cuáles crees que son los beneficios de la ruta que tú has elegido respecto a iniciar una organización no lucrativa? Quiero decir, has mencionado antes el acceso a fondos, pero otra pregunta es, que más o menos va enlazada con eso, con respecto a tu no lucrativa, a dirigir tu propia organización no lucrativa, la dirección artística, decidir sobre muchos factores, sí, ¿cuáles crees que son los beneficios de iniciar una organización no lucrativa?

Marlana:

Bueno, como dije antes, definitivamente es el acceso a fondos de subvenciones. Pero entonces, al examinar otras compañías de danza más grandes en el mundo que son no lucrativas y lo que ellas logran, un gran componente de lo que queríamos hacer era educativo. Pero ahora,

debido a lo que está ocurriendo con la COVID, estamos muy limitados. Obviamente, no podemos ir a las escuelas, no podemos hacer eso. Pero tener el status de 501c sirve de ayuda con ciertos inversores, patrocinadores y subvenciones, saber que podemos devolver a la comunidad tanto como podemos. Y con respecto a la diferencia, sé que vamos a tratar esto algo más tarde, pero dirigir un negocio y ser artista, yo simplemente superviso. Contrato a los bailarines, ellos conocen su horario, hacen su trabajo artístico y yo contrato a los coreógrafos. Ser una compañía de repertorios significa que traemos artistas. Hemos trabajado con Bean antes. Traemos gente con la que colaboramos. Debido a que nosotros no creamos las danzas, yo solo superviso lo que es la visión de la organización. Así que tener esas otras voces que opinan y hacen el arte, y luego nosotros dirigimos el aspecto comercial de ello, la parte que corresponde al director ejecutivo, es beneficioso porque yo puedo hacer las dos cosas. Pero pienso que el status de 501c realmente contribuye a expandir la comunidad de la danza, al ser una compañía de repertorio. Y además, como dijimos antes, se trata del acceso a fondos. Y eso simplemente, no lo sé, nos coloca en un eslabón más alto, supongo, entre las organizaciones de danza que hay en el mundo, no solamente en Houston, al ser no lucrativa. Y tener una LLC, como decía Bean, además de eso, no tenía sentido para mi tener dos LLC . Y una compañía LLC retorna beneficios, de una forma, porque dona espacio a la compañía, la no lucrativa, ya que nosotros tenemos el espacio con la LLC. Parecía que funcionaba cuando me encontraba en transición. Y algunos días, pienso "¿debería haberlo hecho de este modo? ¿Debería haber hecho todo no lucrativo? Pero está funcionando. Es simplemente, es un poco más de trabajo para mi porque son dos cosas diferentes. Diferentes impuestos, diferentes trámites administrativos, todo.

Bean:

Otras razones, porque no me gusta implicarme en cosas de impuestos. No me gusta en absoluto. Si te soy sincera, soy..., oh, la mía no es una no lucrativa, así que..., La mía es lucrativa. Es lucrativa. Por tanto, los impuestos son un gran parte de ello. Una gran razón de por qué no me pregunta esto a menudo, solían preguntármelo, algo así como "¿Por qué no abandonas WITS?" y una gran parte de ello es porque WITS ha proporcionado la estabilidad para mi..., ha proporcionado estabilidad en lo que respecta a finanzas, los fundamentos financieros, al ser asalariado a jornada parcial, y todavía soy capaz de hacer mi otro trabajo. Cosas así han sido beneficiosas para mi. Y además, tampoco estaba trabajando demasiado. Soy escritor y trabajo en una organización literaria, de modo que fue algo natural, y esa organización literaria me da mucha libertad para hacer lo que necesito hacer, mientras que muchos de mis amigos no tienen esa suerte de tener ese tipo de compromiso, de tener eso de trabajar en el campo de lo que quieren hacer, hacer algo que quieren hacer, como formación y cosas por el estilo, pero poder viajar por razones de trabajo probablemente no sería beneficioso para ellos y cosas por el estilo. Gran parte de ello es porque creé los fundamentos para mi en otro campo.

Reyes:

Y creo que eso es..., es realmente un factor excelente. He tenido el tipo de vida en la que he trabajado en tres o cuatro organizaciones no lucrativas diferentes, trabajando como subcontratado o a jornada parcial, donde he sido una especie de administrador artístico redactor/profesor, y todo eso con organizaciones no lucrativas. Y fue muy bueno, pero tengo un límite en lo que respecta al horario extenuante que puedo soportar. Pienso que, en tu caso, dijiste antes que te parece bien trabajar con otras organizaciones, que te sientes bien utilizando su status de no lucrativas o patrocinios fiscales y utilizar todos esos diferentes modelos empresariales. ¿Puedo preguntarte qué clase de beneficios hay en eso? Has aludido un poco a tener esa estabilidad financiera, pero hay alguna otra cosa que también sea parte de tomar la decisión de, u otros beneficios que....,

Marlana:

Las horas, debido a que no dediqué..., crear mi..., crear mi propia organización no lucrativa. Así que cuando puedo..., cuando hablo con..., muchas veces necesito espacio, ¿entiendes lo que quiero decir? Y realmente no sé qué sería mi organización no lucrativa. Otras personas me han dicho lo que debería ser, pero yo..., realmente no quiero hacerlo . Realmente no quiero hacerlo. Pero un gran beneficio para mi era el espacio, en muchas ocasiones. Mi primer año haciendo el Festival Plus, fue con una organización... que era una compañía. era una galería de arte que era compañía y además organización no lucrativa, y ellos me dieron el espacio que me dieron. Esa fue mi asociación en aquel momento. El segundo años, lo hice con todos vosotros, con Fresh Arts. Pero puede haber usado la asociación con Buffalo Bayou, Buffalo Bayou... Ahora he olvidado su nombre. Pude haber usado su organización no lucrativa porque eran una, y necesitaba el espacio y me lo dieron. Me dieron el espacio de forma gratuita. Y el último año, Y'all solamente. Eso lo hice para obtener dinero de los patrocinadores. Y no se sentían cómodos dándome directamente el dinero. Así que los beneficios de ello han sido..., no tengo que hacer esos trámites burocráticos con fines de impuestos, en serio. Y además puedo..., si ya está preparado, puedo simplemente usarlo. Incluso con mi libro, que acaba de publicarse, lo hice todo yo mismo y lo hice a través de la organización no lucrativa de mi madre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El dinero vino de la fuente A, llegó directamente a mi madre, y luego me llegó a mi, y luego yo lo utilicé para hacer lo que tenía que hacer. Y no tuve que... Voy a continuar usando a mi madre , voy a continuar usando a mi madre, o, en función del dinero, puede que continúe usando Fresh Arts. Pero llegó en un sentido de..., yo no la comencé, el beneficio fue que ya está construido, ya está hecho. Me uniré a ello justo en el momento. Y fue beneficioso para mi en ese momento.

Reyes:

Sí. Creo que es algo interesante a mencionar. Yo sé, con respecto

a..., como cuando trabajo para diferentes organizaciones en las que soy..., sí, un educador, soy un redactor aquí, y soy también un administrador artístico, pero pero pienso que algo que me dio la capacidad de hacer..., bueno, este en realidad no está funcionando con mi horario, me voy de aquí. Voy a terminar mi contrato. Pero, Marlana, no es tan sencillo contigo. Quiero decir, tuviste que diseñar toda una misión, tuviste que realizar trámites administrativos, pagar las cuotas que me imagino que están asociadas con esos trámites. ¿Podrías explicarnos un poco el proceso de lo que te llevó y, sí, cómo de útil te es eso ahora?

Marlana:

Sí, bueno, mientras estábamos con el patrocinador, con Fresh Arts, con el patrocinio fiscal, hablé con un abogado. El presidente de nuestra junta conocía a un abogado que ha realizado este formulario antes. Es como el 1025. Es posible que no lo esté diciendo correctamente. El formulario para organizaciones no lucrativas. Y, siendo nuevo, es solamente un montón de preguntas, muchas de ida y vuelta. Es muy, muy intrincado, muy extenso. Nos llevó unos cuatro meses reunir todo porque éramos nuevos, ¿y cuáles es el propósito exactamente? Todas las cosas que necesitábamos planificar. Quiero decir, lo primero que hice cuando recibimos el patrocinio fiscal de Fresh Arts y continuamos avanzando fue para encontrar una junta. Encontrar miembros para una junta, formar la junta, diseñar el propósito, tener una reunión de la junta, votar los estatutos, hacer todos estos tipos de cosas que tienes que hacer para una organización no lucrativa porque en tu solicitud de status 501c al IRS tienes que mostrar que tienes una junta y quiénes son sus miembros. Hicimos eso y luego continuamos con el abogado y presentamos la solicitud en enero, y recibimos la respuesta en 40 días. Yo presioné llamé varias veces al IRS, hablé con alguien directamente en Dallas, y solo quería asegurarme de que todo el proceso llegaba a su fin. Y recibirlo fue como la guinda del pastel. Era la misión de la junta conseguirlo el primer año, solo para situarnos en el espacio correcto. Pero, dicho eso, es difícil ahora mismo porque todavía no puedo presentar muchas solicitudes porque no tengo un 990. Acabo de presentar mi solicitud para mi primer 990. En realidad, mi contable acaba de enviar la factura para pagarlo y firmarlo para que vaya al IRS. Debido a muchas solicitudes de subvenciones, solamente recordar todo esto, si alguien piensa en lograr el status 501c, requiere al menos tres o cuatro años de 990 para solicitar algo que sea mayor, por ejemplo, más de 10.000 \$. Tienes que mostrar la estabilidad financiera de la organización. Tener a Fresh Arts o a Bayou como asociados, estas otras cosas en la ciudad son beneficiosas para cualquiera que piense en obtener el 501c, porque de eso es de lo que estamos hablando aquí, o en cómo hacerlo. Todavía tengo mi patrocinio de Fresh Arts porque recibimos dinero a través de Houston Arts Alliance, que es lo que solicitamos. Es solamente la lucha de los dos primeros años. Una vez que llevas dos o tres años con tu organización, estás en buenas condiciones para continuar. Supongo que la de madre de Bean ha sido no lucrativa durante tiempo, porque él

puede utilizarla. Creo que la diferencia aquí entre la de Bean y la mía es que la de Bean está funcionando. Él es la mente, el cerebro, el poeta, el tipo que aparece para hacer las charlas y yo estoy más o menos detrás del escenario, ayudando a facilitar la vida de los bailarines y la danza. Esas son más o menos las limitaciones de iniciar una organización no lucrativa, tener todo eso y los impuestos y el IRS y permanecer en control de ello. No sé si eso ayuda a responder a tu pregunta, pero eso es más o menos donde...

Reyes:

Es de gran ayuda. Quiero decir..., parece mucho, pero, una vez más, podemos entrar en, una vez más, has hablado acerca de los beneficios, pero también, sí, hay ventajas relativas y hay limitaciones en cualquier conjunto de decisiones. Bean, ¿podrías hablar de eso también? Sé, como artista independiente yo mismo, y no tener una organización no lucrativa ni ningún tipo de organización a la que estar atado, desde la perspectiva de lo que fundé o de lo que soy legalmente responsable o algo por el estilo. Para ti, ¿cuáles son algunas de las limitaciones, en tu experiencia, digamos, para hacer las cosas que quieres hacer y continuar siendo independiente?

Bean:

Mis limitaciones más grandes serán probablemente el tiempo que puedo dedicar yo mismo para hacer dichos proyectos. NO es necesariamente... Porque cualquier cosa que tenga que hacer, en cuanto a si necesito o no una no lucrativa, simplemente busco a la persona, ¿no? Y, como tú decías, se puede decir que soy la persona, cuando alguien llama a mi asistente, yo soy la persona que va. ¿sabes lo que estoy diciendo? Neo-Classic Experiences soy yo. Es Outspoken Bean. Sí, la limitación soy yo. ¿Que si rellené la solicitud? ¿Seguí las pautas? ¿alguien revisó el formulario? ¿Averigüé con quién me voy a asociar para asegurarme de que dicho proyecto se realiza? Eso depende de mi. Y cuando fallo en mi responsabilidad, porque ha ocurrido, desgraciadamente, ni siquiera en la no lucrativa con la que trabajo, porque sus riesgos en ese momento son muy bajos. Solo necesitan los trámites burocráticos para lo que sea. De lo que tú estás hablando, no sé qué número era, Marlana, no tengo ni idea de qué estás hablando. No tengo ni idea. Además, eso es alguna otra cosa que no quiero añadir a mi ancho de banda. Tal vez tenga una idea de cómo sería, qué sería lo mejor, que debería iniciar una no lucrativa. Pero incluso en ese momento, utilizaré la de mi madre Pero no veo nada en lo que eso encaje para mi. Las limitaciones están en mi, en lo que hago.

Reyes:

Sí, creo que algo interesante entre vosotros dos es que vosotros dos tenéis experiencia como educadores. Y yo también he tenido experiencia como educador. Algo común que he visto en la gente, piensan que en las no lucrativas tienes que tener alguna forma de educación, ¿verdad? Inicias una organización no lucrativa, y principalmente lo que experimetas es que hay organismos educativos o instituciones

educativas. Y esta es una forma de pasar a la pregunta de la diferencia entre, digamos, un creativo en tu trabajo y el trabajo creativo que estás haciendo, en contraste con la función que asumes como creativo. Marlana, ¿podrías hablar sobre tu experiencia con relación a tu papel como educadora en contraste con tu papel como administradora y en contraste con el de bailarina?

Marlana:

Entiendo. Bueno, sí. Lo que pasa es que ya no practico la danza, pero cuando lo hacía e intentaba hacer estas cosas, sé lo agobiante y difícil que es. Cuando era más joven, con mi antiguo empleador y mi antigua organización, estaba embarazada. Me quedé embarazada dos veces y pude dar un paso atrás físicamente. Entonces me di cuenta de cuánto había que hacer en el lado de la administración artística y cómo tal vez podría prosperar en eso al mismo tiempo que ejercía como nueva madre. Luego volví a actuar y quedé embarazada de nuevo y luego intenté actuar de nuevo. Finalmente, me di cuenta de que esto no es..., creo que he terminado. Toda la gente con la que bailaba, toda la pasión y..., estaba más nerviosa. Fue algo así como, vale, no pasa nada. Ahora voy a ejercer este papel. Y entonces, con la transición de pasar a mi propia organización e iniciar mi propio negocio, tenía la confianza de los años y el tiempo que había dedicado y la educación que había recibido, principalmente de Dance/USA, que, como sabéis, es una organización de servicio nacional. He pertenecido a ella. Fui parte de la junta durante tres años, fui presidente del consejo para directores artísticos. He pertenecido a ella durante 15 años. Y todo lo que aprendí, la interacción con contactos, las conversaciones que tenían, los recursos que tienen, han dado forma a lo que soy para sentirme segura y dejar a mi empleador y comenzar mi propia organización, iniciar mi propia , mi propia organización no lucrativa. Y que los bailarines se vinieran conmigo, todos se fueron conmigo y solo quieren bailar. Simplemente quieren estar aquí. Quieren estar haciendo cosas creativas. Son jóvenes y yo entiendo eso, porque así era cuando me vine aquí desde Boston, hace 18 años. Así que proporcionarles eso y permitirles que no tengan que estar preocupados acerca de impuestos con el IRS o cualquiera de esas cosas. Ellos necesitan implicarse en eso. Ellos tienen que venir la estudio, crear con el coreógrafo, ellos necesitan actuar. Y simplemente tener esa comunicación. Así que, sí, educador/mentor, diría yo, para esos artistas. Incluso los coreógrafos, algunos de ellos están muy bien establecidos, algunos de ellos están, no quiero decir emergiendo, pero son jóvenes y tal vez no tan experimentados, quizá nunca hayan estado en Houston, no saben que hay una situación artística muy próspera aquí. Y darles la oportunidad de tener su voz aquí y dar a Houston la oportunidad de ver lo que está ocurriendo fuera de Houston. Se trata de crear esa asociación aquí en Houston. Educar, ser mentor y dirigir. Una vez que se prepara una pieza, yo voy y la examino. Ya no hago coreografía. Lo hice en la primera temporada, pero pienso que hay suficientes coreógrafos que necesitan el trabajo. Creo que si puede proporcionar el espacio y los bailarines y pagarles por su tiempo y

traerles dejar que tenga una opinión artística, quiero continuar proporcionando eso. Así que soy una especie de presentadora, de algún modo. Bean y yo estamos hablando acerca de colaborar en el futuro. Hay tantas oportunidades a las que quiero sacarles provecho mientras estoy aquí. Así que, sí, mentor, educador, director. Ya no practico danza, solo quiero asegurarme de que lo he aclarado. Enseño, pero mi corazón está dedicado realmente a hacer que se produzcan cosas para otra gente y hacer que la estabilidad y la transparencia sean realmente importantes para ambos aspectos de mi negocio, si eso tiene sentido.

Reyes:

No, y eso en realidad, es realmente bello. Creo que es algo así como... porque requiere... Sí, algo así como es algo que me está impresionando, cuando te das cuenta de tu papel y tu fuerza. Una vez más, ya no bailas, pero yo estoy..., sí, de nuevo, has entrado en un tipo de vida creativo porque eso significa tanto para ti. Y ahora, estás facilitando eso para otros. Creo que eso es realmente importante, y pienso que es realmente bello, eso pienso, tener el deseo de permitir a otra gente hacer eso. Entonces, Bean, tu también eres educador. Tú juegas un papel en diferentes comunidades. ¿Podrías explicar un poco eso, ese aspecto de lo que consideras tu papel como administrador? Has estado en la faceta de contratar a personas para actuar, y tú has sido contratado para actuar. ¿Puedes contarnos cómo es eso de asumir esos papeles y salir de ellos? Pasando a los diferentes roles de ser contratista, contratado.

Bean:

Por supuesto.

Reyes:

Y lo que eso significa para ti.

Bean:

Sí. Quiero hacerlo en profundidad, pero realmente se trata de, bueno, ¿para eso me necesitas? Excelente Y yo lo veo como algo realmente lineal. Estoy en la negociación con alguien ahora mismo, y pienso "porque se están poniendo en contacto conmigo, mi mentalidad es la de "¿qué necesitas de mi?" ¿Qué necesitas de mi? Sí o no, ¿entiendes lo que quiero decir? Perdón. Y así es como lo veo más o menos. Y llevo eso cuando estoy contratando a alguna otra persona. Llevo ese tipo de mentalidad de, muy bien, esto es lo que quiero que me respondan cuando la gente me aborda. Rápidamente ¿de qué se trata? Bueno ¿para qué tienes un presupuesto? ¿Para qué tengo un presupuesto? Y trabajo con gente todo el tiempo, pero también me gusta llegar al quid de la cuestión. Me gusta llegar al tema muy directamente, más bien rápidamente. Prefiero oír eso ante que oír la visión Quiero oír algo como "Oh, de esto se trata". Así que cuando hablo con la gente, digo algo así "Eh, tengo este festival. He sabido acerca de ti a través de esta persona o de este medio. Soy un fan", cualquier cosa que se te ocurra. "Tengo este festival. Esto es lo que tengo. ¿cuánto cobras?"

"¿Cuánto cobras? ¿Estás interesado? Si quieres escuchar más al respecto, te diré más. Me encantaría contarte más cosas". No quiero hacerle perder el tiempo a la gente, incluso en ese momento. Y eso no es algo que me digan siempre, pero cuando hablo con la gente, trato de ser tan sincero acerca... Si hablo con la gente y yo tengo la cartear, si soy el que tiene la subvención y el dinero y estoy organizando algo, esa es una de las primeras cosas. Presento dinero cuando me reúno con la persona. Porque voy en serio en lo que respecta a pagarles y voy en serio acerca... Quiero pagarles tanto como se merezcan, tanto como sea posible, lo más parecido a lo posible. Algunas veces, pago A veces yo doy con ello exactamente y no es ningún problema. Pero a veces, soy yo . Otras veces no.

Reyes:

Sí Y pienso en algo que, supongo, que la gente aprecia, o tal vez no, es realmente el arte de organizar, el arte de educar, el arte de ser un administrador. Esas son sus propias profesiones, ¿no? Esas son sus propias prácticas. Por ejemplo, en mi caso, yo solía pensar "conservadores de museo, ¡bah!" O "redactores, ¡bah!" Estoy aquí por el trabajo, estoy aquí para hacer lo mío, y si no te gusta, bueno..." Pero es algo así como..., bueno, en realidad ser redactor o ser conservador de museo, son sus propias profesiones, son su propio arte. Y el arte de conseguir recursos, el arte de conseguir espacio, el arte de saber qué lo que funcionará bien para qué audiencia o con qué audiencia. Pienso que ese es un rol realmente interesante que vosotros dos habéis representado de vez en cuando. ¿Podrías hablar acerca de lo que significa ser un administrador? ¿Qué significa estar detrás del escenario, no estar en el foco, no ser el talento? Tu nombre no está necesariamente en la carpa grande. Está el nombre de otra persona. Lo has hecho de tal modo que su nombre está en la carpa principal, por decirlo de algún modo. Ese tipo de experiencia. Sí, Marlana, por favor.

Marlana:

Bueno, pienso que hay una sensación de orgullo que tengo cuando veo algo representado o que adquiere forma. En el pasado, ha habido cosas que no funcionaron realmente de la forma que yo pensaba que iban a funcionar, y no quería que mi nombre apareciera en ello. Pero el arte es arte, y a veces la visión no sale exactamente como lo esperabas. ¿Dónde pude tal vez ser de más ayuda? Donde tal vez podría haber tenido estos duros debates con el coreógrafo o un bailarín sobre lo que no está funcionando. Pero también creo que ves cosas, oyes cosas, pero se trata realmente de cuál es la experiencia para la audiencia y qué le gusta a la gente. En esta ciudad una vez se dijo..., algunas veces "¿Por qué no intentas esto, por qué no intentas eso?" Intentar esas cosas, pero saber en última instancia o mantener la visión y la misión al frente de lo que estás haciendo. Actualmente estamos..., con el problema del COVID ahora, estamos en el proceso de crear un trabajo con distancia social en nuestro espacio. Los bailarines llevan mascarilla, no se tocan, lo cual es difícil para la danza

contemporánea porque a todos les gusta que se toquen. Y lo vamos a presentar. Lo vamos a presentar en nuestro espacio con una audiencia muy limitada y separada por una distancia y con seguridad. ¿Qué aspecto tiene eso? Y cómo estoy facilitando eso para hacer que..., en realidad no estoy involucrada en la parte artística de ello. En otros palabras, yo facilito a los bailarines y el coreógrafo pero trato de hacer el trabajo de apoyo, las entradas, la logística, la recaudación de fondos, los comunicados de prensa; es decir, todas esas cosas que pertenecen a un rol administrativo, y asegurarme de que es el mejor producto para representar lo que hacemos. Por ejemplo, cuando Bean y yo hablamos, en mi primer año como organización, hicimos una película pero pensábamos "sería estupendo si tuviéramos palabra hablada" Y me reuní con Bean antes de..., Ni siquiera lo sé. Era una recaudación de fondos, creo que estábamos en..., para los niños en la frontera. Hicimos una recaudación de fondos con unas cuantas organizaciones artísticas y nos conocimos allí. Yo dije "sería realmente estupendo si escribieras algo que hiciera eco de lo que estoy intentando hacer aquí". Es realmente curioso que estuvieras hablando de eso, Bean, porque literalmente se implicó dijo "bien, ¿de qué se trata?" Y yo pensé "Vale, bueno, allá vamos". Así que le conté mi historia y él escribió un prólogo para mi libro, para este libro de mi nueva organización. Fue nuestro primer video promocional de la temporada, y fue algo bonito. Yo nunca hubiera pensado que podríamos haber trabajado juntos. Yo siempre quise, y al tener esta nueva organización, fue algo así como sí, hagámoslo. Y él estuvo muy dispuesto a ayudar. Ser administrador, intentar organizar esas cosas y hacerlas funcionar y tener éxito en ello es siempre grandioso. Así que me siento orgullosa. Me siento orgullosa cuando veo ese video. Me siento orgullosa cuando veo cosas que él está haciendo. Quiero decir que tenemos una excelente relación, pero ¿dónde están estas otras personas con las que podría hablar en la ciudad y cómo podemos conectarnos? Por tanto, sí, creo que me salí por la tangente aquí, pero, sí, ser administrador es sentirte orgulloso de lo que ocurre. Mi nombre..., tienes razón, no es..., Es el de director artístico, pero este es el coreógrafo, este es el artista. Pero me siento bien con eso. Me siento bien. Yo ya disfruté de mi tiempo A algunas personas les gusta apegarse a ello durante mucho tiempo. Yo me siento bien. Simplemente, yo quiero devolver to que yo tuve cuando tenía veintitantos y treintaitantos años. Y esa es la situación en la que me encuentro ahora.

Reyes:

Bean, ¿quieres responder a eso o hablar sobre ello, ese rol de alguien que facilita algo en vez de se parte de ello?

Bean:

Sí, pero hago las dos cosas.

Reyes:

Oh, por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto

Bean:

Hago las dos cosas. Y Plus Fest fue una de las formas, fue una visión que tuve, y también fue una forma de hacer dinero para mi. Y cumplió su cometido en aquellos momentos. Pero también..., quiero que esto crezca y se haga más grande. No lo hice este año. No debido a la pandemia. No lo hice este año porque iba a hacer mi lanzamiento de mi libro en su lugar. Y entonces llegó la pandemia. No tenía nada que ver con la pandemia, en realidad. Pero, sí, hago las dos cosas. Y comenzar a hacer cosas que pueden derivar en más cosas promocionales en marquesinas y cosas similares. Y todavía quiero crear oportunidades para la gente. Me gusta hacer ambas cosas. Recientemente, al hacer mi espectáculo en Stages, me di cuenta de que realmente he estoy perdiendo este mundo de realizar mis propios espectáculos personales y cosas por el estilo. Echo mucho de menos ese mundo. Así que, sí, lo que me gusta es hacer ambas cosas.

Reyes:

Porque, pienso que cuando la gente pregunta "¿Debería iniciar una organización no lucrativa?" o "¿Debería comenzar con este modelo de empresa?", creo que en última instancia, lo que llega al corazón es el autodeterminismo con la visión de un creativo. Pienso que los artistas a veces pueden desarrollar frustración por algo así como "Oh, una galería no ha seleccionado mi trabajo. Si tuviera mi propia galería, haría esto". O, como escritor, si nadie se encarga de publicar mi libro, o si tuviera mi propia imprenta, aceptaría este tipo de libros. Sin duda, publicaría esos trabajos. Creo que en el núcleo de eso, realmente hay un modo de autodeterminismo. Pero creo que también hay algo de, de nuevo, al ser un administrador, tener un rol diferente, podrías tener que sacrificar esa visión sobre todo, tu propia visión creativa, porque vas a estar facilitando cosas para otra gente. Y, Bean, tú has hecho ambas cosas. Marlana, tú has tenido experiencia en ambas cosas. I creo que la siguiente pregunta sería ¿cuáles son algunas cosas que los artistas deberían tener en cuenta antes de aventurarse en cualquier empresa que requiera ese paso extra? Hay una diferencia entre... De nuevo, como escritor, hablaré sobre ser escritor. Hay una diferencia entre mi, sentado, escribiendo una historia o un poema, y luego esperar a que sea publicado, comparado con ser la editorial, ¿verdad? Ser alguien que quizá no sea la vanguardia de esa producción creativa, pero estar facilitando eso. Por tanto, dínos cuáles son algunas cosas que tú piensas que la gente debería tener en cuenta antes de aventurarse en cualquier cometido que requiera esa organización, que requiera ese papel de liderazgo. Marlana, por favor.

Marlana:

Sí. Esta pensando en la pregunta, y realmente creo que el conocimiento de tu profesión, estar realmente seguro de que sabes que puedes destacar, que eres excelente, que tienes muchos conocimientos sobre danza o música o arte o la palabra hablada, que tengas seguridad en

ello. Porque te van a atacar . La gente va a decir no, y no va a ser lo que tú esperas, y vas a tener que ser capaz de aceptar eso, y a veces esos golpes te hacen más fuerte. Ha habido muchas veces en las que he pensado "deberíamos hacer X, Y y Z, pero no podemos debido a Z, Y y Z". O "vamos a hacer la solicitud, pero todavía no tenemos la situación financiera adecuada" Quiero decir, hay tantas cosas que puede afectar a eso. Y la otra cosa es, en mi caso, porque soy Virgo personalidad multitarea, también soy madre de dos niños, y si tienes niños o si tienes otras cosas que te mantienen ocupado, Bean es también muy bueno en esto, tienes que ser capaz de hacer todas las cosas pero también tener tiempo para ti mismo, que se está convirtiendo en algo muy importante durante esta pandemia. Mucha gente se pregunta "¿Y qué pasa con los cuidados personales? Debido a que tenemos la sensación de estar moviéndonos en círculos tratando de conectar y tratando de hacer las cosas sin recursos o simplemente intentando conectar con la gente, que puede ser abrumador. Por tanto, tener tiempo para dedicarte tiempo a ti mismo. Sentirte bien con la derrota, sentirte bien con tener muchas tareas que resolver. Tengo listas de tareas pendientes que continúan sin terminarse y a veces ni siquiera llego a ponerme con ellas. Se trata solamente de danza, no de curar el cáncer . Saldrá bien. Nos pondremos a hacer estas tareas. Me comentaron esa analogía hace un par de años, y yo pensé "Oh, tienes razón". Porque me estaba volviendo tan intensa con ello. Y luego, tratar de encontrar tiempo para dedicártelo a ti mismo, darte ese tiempo para desconectar de tu trabajo y para poder prosperar en lo que es. He observado que principalmente durante la pandemia la mayoría de artistas, la mayoría de bailarines, especialmente debido a que es tan físico, no podemos estar en el estudio, o no podíamos al principio y ahora podemos pero con limitaciones. Eso es lo que significa también. Esa es mi aportación a eso.

Reyes:

Por supuesto. Bean, ¿cuáles son algunas cosas que los artistas deberían tener en cuenta antes de implicarse en algo que requiera ese papel de organizador, de liderazgo?

Bean:

Sí. Es decir, saber lo que haces, y que eres bueno en ello. Esto es lo primero que dijo Marlana, y estoy de acuerdo con eso. Tienes que tener muchos conocimientos al respecto . Y la gente se dará cuenta. La gente verá si eres bueno en lo que haces. Yo realizo una función administrativa en una organización no lucrativa y trabajar en un papel administrativo me ha forzado a hacer cosas que me han beneficiado en mi negocio. Incluso como hombre del espectáculo. Ser organizado, organizarme, utilizar estas diferentes cosas. Utilizar la imprenta Hay muchas cosas que pueden provenir de mi trabajo y que me pueden beneficiar de otros modos. Pero, sí, no soy una persona organizada, organízate hombre, pero no importa si lo eres o no. Simplemente tienes que hacerlo. Hay cosas que no surgen de forma natural en mi y que tengo que hacer, porque dependen de mi si no las hago. Son mi

responsabilidad. Pero, sin duda, de forma definitiva, algo así "tienes que ser bueno en lo que dices que haces". Y no tener la sensación de..., bueno, ellos no lo saben. Bueno, ellos saben lo que quieren. La gente sabe lo que quiere, ¿verdad? Y, además de eso, ser buena persona. Ser alguien con quien a la gente le gusta trabajar, que la gente te halague cuando hayas realizado tu tarea, que la gente no piense "hum, realmente no me gusta demasiado" ¿Entiendes lo que trato de decir? Cosas de ese tipo. Porque la gente habla y se comunica, tiene conversaciones, y tú necesitas tu... Tienes que defenderte a ti mismo cuando no estés en el lugar. Y la única forma de hacerlo es tratar bien a la gente. Trata bien a la gente cuando trabajes con ellos. Sé eficaz. Sé bueno en lo que hagas, pero especialmente también... Me veo a mi mismo mejorando y cosas por estilo. Lo que sea que me haga apreciarlo, ¿no? No me gusta que la gente piense "es un gilipollas con el que no se puede trabajar". ¿Entiendes lo que trato de decir? No me gusta eso. Quiero que la gente disfrute de mi compañía, que le guste que yo esté ahí trabajando con ellos. Incluso si llego un poco tarde, que todavía piensen "Sí, pero ha llegado y logra muy buenos resultados cada vez que viene". Así es como quiero que sea.

Reyes:

Sin duda. Y pasando a la siguiente pregunta, creo que hay formas diferentes de que el entorno de uno pueda dar mayor apoyo a los esfuerzos que uno hace. Algo que ocurre en Houston, siendo escritor en Houston, la comunidad de escritores es muy diversa, es enorme, pero algo que descubrí es la disponibilidad de imprentas, de editoriales en Houston en realidad no es muy grande. Hay algunas, sin duda, pero no son tan grandes como, digamos, en otras ciudades. Pero eso no significa que no me encante mi ciudad. Eso no significa que no me guste escribir en mi ciudad. Pero esa es la realidad de quién posee qué recursos, dónde puedo encontrarlos y si están disponibles para mí. Así que, mi siguiente pregunta es, Marlana, dime algo que te gustaría ver en la comunidad o infraestructura artística de Houston, que la haga más hospitalaria para gente como tú que quiere empezar su propia organización no lucrativa o su propia empresa.

Marlana:

Sí, yo diría que sin duda sería la interacción con contactos y la obtención de capital de esos inversores o gente que realmente cree en el arte que cura o en arte que puede prosperar o en artistas como yo misma que tiene experiencia pero que está comenzando algo nuevo. Tengo la sensación de que a veces hay limitaciones para contactar a esas personas. Iniciar una actividad no lucrativa es encontrar a esas personas que realmente creen en el arte y en la gente que ama el arte. No quiero tener que sermonear a mis estudiantes y sus padres. Quiero encontrar gente en esta ciudad que realmente ame el arte. Así que, cómo lo hago, como nueva organización con la que tengo algunas ideas, ¿cómo puedo contactar a esas personas? Especialmente ahora, durante una pandemia, ¿dónde están esas personas y cómo puedo conectarme con ellas? Y hay muchas cosas como Fresh Arts y diferentes organizaciones

que pueden ayudar con eso, pero de alguna forma... No lo sé, solo encontrar un espacio o encontrar recursos que ayuden a conectar y hacer un puente de enlace, supongo, entre algunos de los siete grandes, la ópera, el ballet ; el SPA, la orquesta sinfónica. ¿Dónde están esos donantes para pequeños y medianos grupos o gente que está comenzando? ¿Cómo podemos conectarnos con ellos? O crear asociaciones. ¿Cómo pueden esas grandes organizaciones colaborar con nosotros? Sé que trabajado con la orquesta sinfónica antes, he trabajado con TUTS, pero cómo puede mi organización, me han contratado como coreógrafo, ¿cómo puede mi organización trabajar con ellos? Creo que eso es todo lo que tengo por ahora al respecto, pero no sé, no lo sé. Bean, ¿qué piensas? Reunirnos con esas personas y...

Bean:

Sí. Pero gran parte de eso consiste en salir y moverse y desarrollar relaciones mientras progresas. Creo que Houston... No sé cómo hacerlo mejor. No sé cómo hacerlo mejor, en sí mismo, pero pienso que Houston lo hace bastante bien con, bueno, tenemos X, Y y Z en marcha. Ve. Ve a por ello. Porque yo me dirijo a ellos. Yo voy a ver diferentes cosas. Fresh Arts, sé que todos hacéis muchas cosas con ellos, como..., todos os vais por ahí a tomar un copa después del trabajo, y.... etc. Y esas cosas son excelentes. Sí, eso es excelente, y creo que se podría hacer más a menudo. Bueno, no se pueden hacer ahora mismo debido a la pandemia, pero pienso que esas son cosas que la gente debería aprovechar en la medida que las conozcan. Creo que el problema más grande de Houston, es su geografía. No todos los artistas viven dentro de 610. Marlana no vive ahí . ¿Me sigues? Pero una vez que hagas esa expedición a casa, es difícil pedirle a la gente que salga y regrese. Creo que mucho de eso es, tal vez haya algún espacio virtual de contactos virtuales que se puedan producir, pero incluso eso es difícil de hacer. No lo sé, pero sé que el problema más grande de Houston, especialmente con las artes y todas las demás cosas, el problema más grande de Houston es la geografía y cómo todo está tan esparcido en el espacio.

Reyes:

Sin duda. Supongo que hice esa pregunta porque pienso que es totalmente aceptable querer conocer tu ciudad y saber lo que quiere y lo que necesita, o la forma en que uno interactúa con su ciudad. Para mi, como dije antes, y como escritor, una cosa que me encantaría ver en Houston sería tener, digamos, más fondos disponibles para los artistas, más incentivos para iniciar las cosas que hacemos. O, si quisiera poner en marcha una imprenta, saber ¿cómo me ayudará la ciudad a realizar eso? Pienso que, sé que voy a desvirtualizar esto pero, por ejemplo, sé que al final de muchos programas de TV, ves el logotipo del estado de Georgia, ¿verdad? Como el...,

Bean:

Estás hablando del melocotón. Sí, sí, sí.

Reyes:
Sí.

Bean:
Sí, sí.

Reyes:
Y esa es una de las cosas por las que la gente va a Georgia a rodar... ¿por qué? Porque obtienen ciertos incentivos de impuestos o consiguen ciertos beneficios. Así que, ¿que os parece eso? Como un sueño, como un sueño en voz alta.

Bean:
Bueno, sí, ese es un gran sueño, pero de algún modo tienes que iniciar algo. Por ejemplo, Tyler Perry fue a Georgia, y Georgia no tenía ninguna industria de cine en absoluto. Él creó toda una industria. Tenía TV. Tenían TV y noticias. Pero no tenían una industria cinematográfica. Así que él construyó algo que no existía ahí, y luego querían más de eso . Es..., es una especie de sentido, pero él construyó algo. Construyó algo que no estaba ahí inicialmente. Y tal vez haya algo que concuerde con... No lo sé, tío, no lo sé. Creo que si Houston viera el arte como un negocio, porque hay préstamos a pequeños negocios y subvenciones y cosas por el estilo que las ciudades... No sé si Houston realmente lo hace. Tengo que examinar eso yo mismo. Pero ellos quiere pequeños negocios. Así que muchas veces los mismos artistas, porque yo fui uno de ellos, no se ven a sí mismos como empresarios. Y, sin duda, los artistas deberían verse a sí mismos como empresarios, como jefes de negocios. Tu actividad es un negocio, ¿no? ¿Por qué no tener las mismas cosas? Definitivamente, puede ser cosas como..., muy bien, ¿durante cuánto tiempo has estado haciendo esto? Puedes mostrar trayectorias de éxito con tu negocio para conseguir algunos de estos préstamos. Tal vez algo así sería beneficioso para los artistas ¿no? Y tiene que demostrarse. Y mucho de eso, el mercado mostrará que si se está trabajando en ello, si se está demostrando. Gracias, Marlana. Acabo de ver que has comprado un libro. No, no es verdad.

Marlana:
Yo sí. ¿Me lo firmarías?

Bean:
Sí, te lo firmaré, sí.

Marlana:
Después de recibir el email de Reyes pensé "Oh, caramba, olvidé comprar uno" Por supuesto.

Reyes:
Marlana, ¿hay algo que quieras añadir a eso?

Marlana:

No, estoy completamente de acuerdo con eso. Quiero decir, pienso que, sí. Es decir, la ciudad tiene algunas subvenciones, Bean, pero parece que tienes que ser..., yo no puedo solicitar mi status de no lucrativa. No ayudan con fondos a las no lucrativas. Mi LLC puede, pero estoy en mitad de eso. Y, siendo mujer y ahora la propietaria de un pequeño negocio, tengo algunos beneficios, pero estoy en mitad de esa solicitud, que es muy larga ¡Tiene tantas cosas!

Bean:

Me lo creo. Así que piensa, sí, y Houston sin duda hace mucho por...,

Marlana:

Los negocios pero no realmente por los no lucrativos o

Bean:

0 artistas individuales, ¿verdad?

Marlana:

Sí.

Bean:

Hace muchas cosas por los artistas individuales, creo yo. Creo que Houston lo hace.

Marlana:

Sí.

Bean:

Y digo, cuando hablo con mis amigos que están en otras ciudades que tiene el mismo... San Francisco no es más grande que Houston, pero respecto a la cantidad de artistas que tienen allí, eso es de lo que estoy hablando. A quién se puede comparar en ese sentido. Sí, en realidad Houston hace mucho. Houston hace muchas cosas diferentes. Pero pienso que, sí., si... Pero, culturalmente, la gente tendría que considerar a los artistas como empresas. Y, culturalmente, ese no es el caso.

Reyes:

Sí, y pienso, con respecto a lo anterior de lo que dijimos sobre, sí, el papel como empresario. Creo que la gente, o más bien los artistas, lo consideran como algo separado. Lo cual, en cierto sentido, es cierto. El artista, el creativo, en contraste con el administrador, la persona que rellena los formularios. Creo que, una vez más, la principal razón por la que pensamos en vosotros dos es porque vosotros habéis habéis ejercido esos roles de vez en cuando. Una vez más, creo que eso es lo que ha derivado en la conversación tan extraordinaria que estamos teniendo. Una vez más, hemos tocado la superficie de lo que todo esto representa, pero creo que es indicativo de lo profundo que puede ser este tema y del excelente trabajo que estáis haciendo

los dos al representar estos dos papeles. Para resumir el debate, ¿podrías hablar, de forma breve, acerca de la capacidad de querer trabajar como parte de un equipo en contraposición al artista individual? Creo que, en mi caso, como escritor, pienso que escribo solo, hago esas cosas y a veces lo comparto con otra gente, pero eso no es parte inherente de mi proceso. De forma rápida, ¿podrías tú, Marlana, hablar sobre el individuo en contraposición a trabajar como parte de un equipo?

Marlana:

Bueno, en lo que concierne a ser administrador, es decir, mucho de eso es simple yo y mi ordenador Así que es algo bastante individual. Tengo mi junta. Y ahora que tengo una actividad no lucrativa, incluso con Fresh Arts, todavía tengo que tener una junta en el momento de presentar la solicitud. Con la organización no lucrativa, tengo que conseguir que me aprueben todo o si se trata de una decisión importante o algo de tipo financiero. Pero con mi LLC, no tengo que hablar con nadie . Puedo simplemente hacerlo. Tengo personal y profesores, obviamente, pero en lo que respecta al instituto, yo puedo tomar la decisión. Y, al contrario que con Bean, al no practicar la danza, solamente facilitar la vida de los bailarines y el coreógrafo para que hagan el trabajo, sirve de ayuda. Me siento parte del equipo. Necesito estar allí más. Pero ahora también escolarizo a mis dos hijos en casa, de forma virtual, así que estoy en casa mucho más de lo que quisiera estar en estos momentos. Pero, ¿quién iba a saber que esta pandemia iba a golpear de forma que lo hizo? Bueno, lo sabíamos, pero no se detuvo nada ni se ordenó nada para que pudiéramos solucionarlo rápidamente. Pienso, en lo que respecta al equipo, con mis dos organizaciones, o mi no lucrativa y mi LLC, esa es la gente que trabaja para mi y son parte de mi equipo, y los coreógrafos, los bailarines/bailarinas, incluso el personal de producción, cuando hacemos una actuación, los clientes..., es decir, hay tantos elementos para preparar el espectáculo y producir danza de repertorio para conciertos, porque ese es el principal foco aparte de la educación, que no podemos hacer ahora mismo. Y por otro lado, en lo que respecta a la LLC, se trata de mi tomando esas decisiones y teniendo personal y profesores, tengo cantidad de ideas que rebotan. Pero se trata de mucho trabajo individual de mi misma con mi ordenador, y tengo muchas ideas que chocan, de mi equipo y de mi junta, si eso sirve de ayuda.

Reyes:

Por supuesto que sí. ¿Bean?

Bean:

Lo siento. Espera un momento.

Reyes:

Es algo que pasa. Sí. Oh, perdón. Adelante, Bean.

Bean:

Oh, no, no. Vuelve a hacer la pregunta, lo siento hombre.

Reyes:

Todo está bien. Sí, hablemos rápidamente sobre la dinámica de trabajar como parte de un equipo en contraposición con el trabajo como artista individual.

Bean:

Artista individual, quiero decir... Trabajar en el espacio administrativo me ha ayudado como artista individual para estar concentrado y otras cosas, ideas que puedo presentar a escritores y en las escuelas, Pienso en cómo poder hacerlo solo. Así que tengo ese tipo de pensamientos y comparaciones en mi cabeza. Pero, las subvenciones que estoy solicitando son diferentes. Cuando la gente , perdón, habla conmigo individualmente acerca de mi profesión o cualquier cosa que esté haciendo, es un espacio de algún modo diferente y una idea diferente. Sí, depende, sinceramente, de lo que esté haciendo. Pero las diferencias son bastante grandes. Una diferencia es... La máxima diferencia es, una, hago cosas para promocionarme a mi mismo; la otra es promocionar y ayudar a una organización. Así que los objetivos son amplios, pero lo que hago entre ellos es en muchas ocasiones bastante de lo mismo. Muchas veces pienso "tengo que hacer esto por mi mismo Así que termino haciendo eso también.

Reyes:

Muy bien. Supongo que la razón de querer resumir esa pregunta es que, en última instancia, qué significa cuando preguntamos, cuando yo pregunto ¿por qué iniciar una actividad no lucrativa? Creo que una de las primeras cosas que tienes que preguntarte a ti mismo es, ¿qué responsabilidad más grande quieres desempeñar en tu comunidad? Creo que los dos habéis respondido a esa pregunta. Habéis estado respondiendo a esa pregunta. Continuáis respondiendo a esa pregunta. Así que, gracias por este extraordinario debate sobre este tema. Una vez más, hemos arañado la superficie, pero también habéis proporcionado mucha información. Así que os agradezco todo eso. Voy a hacer algunas preguntas de respuesta instantánea, y habremos terminado. Así que, Marlene y Bean, los productos favoritos para llevar en Houston.

Marlana:

Ohh.

Reyes:

Algún lugar para recomendar o...

Bean:

Me encanta Les Givral, ese sitio vietnamita cerca de Milam.

Reyes:

Oh, sí, sí. Es excelente.

Bean:

Me encanta ese lugar. Todavía me gusta Turkey Leg Hut. Aunque son caros, son muy buenos. Son realmente, realmente buenos. He estado comiendo pastas, Spaghetti Western. Restaurante italiano Spaghetti Western, creo que así se llama. Algo así. Son realmente buenos. Mezclan la cocina del suroeste con la italiana. Oh, y es tan buena. Acabo de descubrirlos.

Marlana:

Eso suena bien. Yo soy una gran fan de Barnaby., porque normalmente tengo que hacer pedidos de comida para mis niños. Son muy amables con los niños y tienen excelentes postres. Y además soy una fan enorme del chocolate, así que The Chocolate Bar. En encanta ir allí también. Es difícil porque vivo en Sugar Land. Como dijo Bean, tengo que conducir lejos. Pero me encanta apoyar a los restaurantes cuando estoy en la ciudad. Antes de tener los niños, comía muy a menudo en restaurantes. y antes de la pandemia. Pero yo diría que Barnaby. Y The Chocolate Bar. También diría Aka Sushi. Me encanta el buen sushi. Nadie de mi familia lo come, así que cuando tengo la oportunidad de comerlo, puedo hacerlo .

Reyes:

Estupendo. Otra pregunta rápida. ¿Quién es el artista de Houston que la gente debería sin duda conocer? Bean.

Bean:

Mi chico, Tim Woods. Tim Woods, sí. Sin duda, tienes que conocerlo. Es realmente maravilloso. Y yo.

Reyes:

Por supuesto, por supuesto.

Marlana:

Yo iba a decir Bean también.

Bean:

Oh.

Reyes:

Cierto.

Marlana:

Sí. Y no sé, hay tantos por ahí.

Reyes:

Sí. Y, para finalizar, los próximos proyectos. Esto se emitirá en octubre, así que cualquier cosa que queráis que la gente sepa o si queréis dirigir a la gente a algún lugar.

Bean:

Todavía tengo mi libro "Color Outside the Lines". El espectáculo individual de eso "Coloring Outside the Lines", se estrenará en San Antonio el mes que viene. Eso es increíble. Y, sí. Pero..., sí. Mi libro. Para entonces tendré más copias.

Marlana:

La Compañía de danza contemporánea de Houston está haciendo nuestro espectáculo en el Instituto de danza contemporánea. Vamos a intentarlo, con distancia social. Se titula "Coalesce". Será el 13, 14, 20 y 21 de noviembre. Vamos a tener ocho actuaciones de 20 personas por cada una, a una distancia de los bailarines y a una distancia entre los espectadores. Vamos a tener entradas a la venta en nuestro sitio web en octubre. houstoncontemporary.org. Y tendremos asientos individuales limitados. También lo emitiremos virtualmente por streaming una noche. Todavía se tiene que anunciar cuándo será eso. Y tenemos espectáculos a las 7:00 y a las 9:00, en los que la mascarilla será obligatoria. Así que ese es nuestro próximo proyecto. Presentará obras de Andrea Dawn Shelley, que es una obra que ella creó en febrero. Es un trabajo muy orientado a la mujer. Estaba previsto su estreno en abril y luego en mayo, y lo hemos pospuesto hasta ahora. Y luego el nuevo trabajo con distancia social de Robbie Moore cuyo título es "Recuerdo..." que se está creando mientras hablamos, así como una película de un buen amigo suyo, que será parte del intermedio en una de las salas. Será una forma excelente para que la gente vea el instituto, para que vean el espacio. Estamos emocionados de tenerlo ahí. Parece como si, si bien tengo el espacio, podría hacerlo y hacerlo de forma segura y dar a la gente un tour del instituto. Solo tenéis que ir a nuestro sitio web, houstoncontemporary.org, y para obtener más información sobre las entradas.

Reyes:

Estupendo. Una vez más, gracias a los dos. Gracias por vuestro tiempo. Ha sido un bello debate. Nos veremos por ahí

Bean:

Adiós. Gracias a todos.

Marlana:

Gracias, Reyes.

Spokesperson:

Este podcast está patrocinado por Fresh Arts, una organización no lucrativa con base en Houston que ayuda a promocionar las carreras de artistas y creativos locales mediante el uso compartido de recursos, iniciativas de desarrollo de habilidades y programas en la comunidad centrados en los artistas. Para obtener más información, visita fresharts.org.