

Discovery Ep. 8 (Spanish)

Victoria Rogers [00:03:22] Hola y bienvenidos a Discovery, la serie semanal de La Fundación Knight que estudia la creación de comunidades informadas y comprometidas a través de la óptica del arte y de los artistas. Soy Victoria Rogers, Vicepresidenta para las Artes con la Fundación Knight.. Me acompaña Deana Haggag, presidenta y CEO de United States Artists, para conversar acerca de lo que significa vivir y trabajar como artista. Por favor envíen sus preguntas durante el programa, a través de Zoom usando el botón de Q&A en la parte inferior de su pantalla, a través de Twitter usando el hashtag #Knightlive, o por la sección de comentarios de su Facebook @livestream. Responderemos tantas como sea posible. Deana, bienvenida a Discovery.

Deana Haggag [00:04:00] Hola, gracias por invitarme.

Victoria Rogers [00:04:06] Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. El otro día estaba investigando y me encontré con esta cita de George Bernard Shaw. «Sin el arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuera insoportable». En definitiva hoy vivimos una cruda realidad. Pero como tú y yo ya hemos dicho, de hecho, nunca ha sido fácil ser artista. Partamos de ese punto. ¿Qué se requiere para ser artista? Porque no es fácil serlo. Hablemos de eso.

Deana Haggag [00:04:38] Sí. Para ser artista definitivamente hace falta garra.

Victoria Rogers [00:04:45] Seguro...

Deana Haggag [00:04:45] ¿A quién se le puede ocurrir que quiere ser artista? Algo que siempre me ha quedado muy claro, tanto en nuestro trabajo en United States Artists como en mi práctica personal como curadora es ser artista conlleva mucho trabajo. Un artista debe tener muchas habilidades como emprendedor para poder sobrevivir económicamente, y además saber ingeniárselas para subsistir, porque a diferencia de una profesional tradicional, los artistas no cuentan con la infraestructura que sabemos se necesita para una fuerza laboral productiva. Recientemente, United States Artists, y sé que más adelante vamos a hablar de esto, creamos un cuantioso fondo nacional para apoyar a los artistas, después de la pandemia COVID-19 y la consecuente recesión económica. Y fue al ver a estos artistas verse obligados a solicitar estos apoyos, que fue muy evidente que ninguno de nosotros la tiene fácil. Y también quedó de manifiesto que muchos artistas son muy buenos para los negocios y que muchos han sobrevivido, a pesar de la muy poca infraestructura con la que contamos como profesión. Pero definitivamente, no es fácil ser artista. Y si hay artistas acompañándonos, quiero felicitarles a cada uno por ser capaces de sacar adelante a esta profesión como lo han hecho.

Victoria Rogers [00:06:11] Y al respecto, ¿quiénes han visto ustedes solicitar esos apoyos? ¿Puedes hablar un poco sobre el tema?

Deana Haggag [00:06:20] Claro. El Artists Relief es un gran fondo nacional que apoya a todo tipo de creadores en todo el país: desde diseñadores hasta cineastas, actores de teatro, bailarines, pintores, poetas, etc. Cada una de estas disciplinas tiene economías y estructuras muy distintas entre sí; y cada parte del país tiene necesidades también muy distintas entre sí. Pero algo que hemos notado entre los solicitantes y en todas las disciplinas, es que hay artistas muy nuevos y también muy establecidos. Y eso nos hizo caer en cuenta que incluso cuando los artistas están en el apogeo de su éxito, la precariedad siempre está muy, muy presente en nuestra profesión. Y cuando la economía se detiene, también lo hace cada una de estas disciplinas. Cuando ocurre algo como la COVID, los escritores ya no pueden hacer presentaciones de sus libros en vivo por todo el país; quienes trabajan en el teatro ya no pueden hacer giras por toda la nación. Los artistas visuales pierden su mercado. Y las obras en construcción de los diseñadores se detienen de golpe. También pienso que algo que este fondo ha dejado en claro es que, en este nuevo mundo, sea cual sea el nuevo mundo que esperamos poder construir y en el cual resurjamos, tendrá que haber una profunda reestructuración de casi todas las disciplinas. Y realmente debemos pensar de qué forma apoyar a todos los artistas: desde quienes están apenas comenzando hasta los ganadores del premio Pulitzer. Tiene que haber más estabilidad. Creo que eso siempre lo hemos sabido en United States Artists, y por eso nuestro programa de becas está

muy comprometido con dar ayuda financiera a los artistas en todas las diversas etapas a lo largo de la carrera profesional. Pero el fondo Artists Relief de verdad nos demostró eso de una forma muy marcada.

Victoria Rogers [00:07:54] Hemos conversado mucho sobre el hecho de que los artistas son trabajadores.

Deana Haggag [00:07:58] Sí.-.

Victoria Rogers [00:07:58] Acabas de hablar de ello. Realmente se necesita trabajar duro.

Deana Haggag [00:08:01] Sí.

Victoria Rogers [00:08:01] Ahora, en el contexto de lo que acabas de decir, ¿qué significa hoy tratar de reestructurar la disciplina de arte en todos sus géneros? ¿Dónde radican esas similitudes? ¿Y qué tiene que ocurrir para que sea posible que las personas--en este caso los artistas--logren un grado mínimo de sostenibilidad o puedan volverse verdaderamente sostenibles?

Deana Haggag [00:08:29] Sí, sí.

Victoria Rogers [00:08:29] Disculpe.

Deana Haggag [00:08:31] Es que no es apenas solo una cosa. Yo pienso que son dos conversaciones distintas. Una es: ¿qué estamos haciendo para dar una mejor infraestructura y sostener las organizaciones artísticas? Y (la otra): ¿cómo fomentamos que esas organizaciones sean más respetuosas de la labor de los artistas? Pero primero tendremos que hacer lo propio después de la recesión. No es fácil administrar una organización de arte, y es aterrador cuando lo primero en desaparecer del presupuesto es la partida de fondos para los artistas; y también nos damos cuenta de que el apoyo para los artistas está desapareciendo vertiginosamente en este mundo profesionalizado. Así que hay todo un mundo nuevo, en el que realmente tenemos que aprender a manejarnos para bien de nuestras queridas organizaciones artísticas. Por otro lado, es curioso lo que pasa con los artistas, de verdad, en muchos casos. Hemos tenido diálogos a nivel nacional sobre una nueva WPA (Works Progress Administration - Pacto del gobierno federal 1934-1943), y sobre nuevas oportunidades de empleo para los artistas. Todas esto se necesita desesperadamente y es de suma importancia. Algo que nos sorprendió fue darnos cuenta que si hubiéramos tenido un mejor sistema de salud, no hubiéramos tenido ni la mitad de los solicitantes de ayuda. Nos alienta mucho que haya un diálogo con los fondos de ayuda de la Domestic Workers Alliance (Alianza de Trabajadores del Hogar), y con los trabajadores de restaurantes, del transporte, educadores, y otros trabajadores que realmente solo necesitan lo básico para que tengan una economía saludable, productiva y segura. Creo que lo que más aprendí de Artists Relief fue cuestionarme qué estamos haciendo para apoyar el campo de las Artes para que pueda fomentar el trabajo y generar sustento para las personas que lo conforman. Pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo en pro de los derechos de los trabajadores? Y en todos los sectores, y a nivel nacional, hay mucha gente maravillosa personando en el tema. ¿Cierto? Laura Zabel, en Springboard for the Arts, ha hecho un trabajo increíble. ¿No crees? Sé que Clay Lord ha hecho lo propio en AFTA, y realmente ha sabido luchar por esta causa. Y además quiero decir que hay mucha gente en las bases buscándole solución a esto. Y además creo que, especialmente en un año de elecciones, independientemente de quién quede en el próximo gobierno, va a ser necesario mucho trabajo en defensa de los trabajadores. Y necesitamos seguir recordándole a los artistas mismos y a toda la demás gente, que los artistas son trabajadores, y que necesitan seguro de desempleo y todo lo demás.

Victoria Rogers [00:10:35] Entonces vamos hablar de la defensa de los derechos más adelante, pero tenemos una pregunta aquí de Asimina. «Creo que ser artista es por encima de todas las cosas, una identidad, y en segundo lugar, es una profesión.» ¿Qué piensas al respecto?

Deana Haggag [00:10:53] No digo que no sea así. Es decir, no discrepo. No, siento que para muchos, ya sabes, si le hubieras preguntado a mi mamá..., creo que lo mismo se podría decir de cualquier profesión. ¿O no? ¡Claro que sí! Yo vengo de una familia de científicos y, ya sabes,

para ellos, ser científico es la identidad fundamental para los de la familia. Ellos creen en la ciencia. Es lo que los motiva día tras día. Nuestro desafío es encontrar formas de proteger las dos cosas. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para preservar la identidad de un artista para que no tenga que sacrificarse para sobrevivir profesionalmente? ¿No? Para que no estén tan amarrados a un mercado, tan obligados a hacer cosas que no siempre les interesan. Y al mismo tiempo, ¿cómo deshacernos de esta idea de que ser artista responde a una vocación más espiritual, y por lo tanto, se deshumaniza completamente a los artistas al punto que se piensa que ya no tienen necesidad ni de lo más básico? ¿No? Creo que estamos atrapados entre estos dos conceptos. Pero yo no creo que uno excluya al otro. Y tampoco creo que uno sea el primordial, y el otro algo secundario. Creo que tenemos que encontrar una manera de llegar al justo medio.

Victoria Rogers [00:11:58] Has hablado mucho de que tu trabajo tiene que ver con la defensa de los derechos de los artistas. Me encantaría escuchar algunas de las conversaciones que estás teniendo con las distintas personas con quienes hablas sobre la defensa del mundo de las artes. Ya sabes, con alguien del NEA - (el Fondo Nacional para las Artes NEA), o alguien en cualquiera de las cámaras del Congreso o a nivel estatal. Hablemos un poco de ese trabajo y, de cómo, en última instancia, todos los que somos tan apasionados sobre este tema podemos cumplir ese papel de defensores de las artes?

Deana Haggag [00:12:27] Sí. Creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Sabes que nosotros, a pesar del nombre de nuestra organización, United States Artists, no tenemos ninguna relación con el gobierno. Y cuando hablamos de defender derechos, nuestro equipo, o hasta nuestra junta de directores no necesariamente abogamos en el mundo del gobierno, ni en promover la causa de las artes con legisladores, porque la política electoral no es nuestro terreno de batalla en particular. Lo que sí considero que es nuestro trabajo, y lo que yo procuro que podamos hacer, es fomentar una mayor consciencia o voluntad pública. ¿Se entiende? Algo que quedó muy claro cuando comenzamos con Artists Relief fue que, por ejemplo, es que en redes sociales hubo cierta oposición con esto. ¿Por qué están trabajando tanto para ayudar a los artistas cuando tanta otra gente estadounidense está luchando tanto ahora mismo? Y existe, por supuesto, esta desconexión, que creo que United States Artists ha tratado de resolver desde sus comienzos. La desconexión entre lo que es el arte, y quienes son los artistas y cómo los protegemos. Cuando decimos abogar por los artistas, lo que yo quiero es que se entienda de una manera mucho más clara de quién es el artista para la sociedad, que son un todo, desde tejedores tradicionales de canastas de hace ocho generaciones en Dakota del Sur hasta pintores de gran renombre en Nueva York, desde los que hacen cine en Hollywood, hasta los alfareros, los poetas y todos los demás. Creo que cuando yo hablo de abogar por las artes, lo que quiero hacer es ayudar a que ejemplificar mejor quiénes son los artistas y por qué son importantes, para que los NEAs (fondos de apoyo público para las artes), y las cámaras legislativas y para que para todos los demás les sea más fácil convencer al legislador de que se trata de un grupo de trabajadores que necesita protegerse. Para nosotros, entonces, creo que el campo de batalla realmente es fomentar la voluntad pública. Creo que por eso me siento tan animada por la organización que representa United States Artists. Es más fácil hacer esto si realmente se toma en cuenta cada disciplina, en cada estado, cada territorio y cada nación indígena, y si respetas el colectivo cultural que todo ello representa. Por esto digo que soy defensora de, pero también creo profundamente en los artistas, y quiero que todos sepan que en su comunidad hay artistas.

Victoria Rogers [00:14:18] Entonces, ¿qué hacemos localmente en relación a esto? Tu misma, tienes una plataforma a escala nacional, que es algo fenomenal. Estoy tan feliz de que tengas esa posibilidad. Pero, ¿qué sugieres? Ya sabes, algunos... He leído mucho y he hablado mucho con Laura sobre algunas de las, ya sabes, la apertura que tienen ellos sobre los artistas y sobre lo que contribuyen a la comunidad. Cabe la pregunta ¿cómo nos aseguramos de que puedan recibir el tipo de apoyo que, no solo les permita ganarse la vida, sino que también les permita tener una vida propia?

Deana Haggag [00:14:48] Sí, sí. No sé. Quiero decir, creo que hay hasta cosas muy pequeñas que se pueden hacer. Creo que como amantes del arte, a nivel local deberíamos tratar de hacer participar a más gente con nosotros. Con esto, literalmente quiero decir hacer algo como llevar a mi hermano que es ingeniero a una obra de teatro. Algo tan sencillo como atraer a la gente que que tal vez no se da cuenta de que aquí tenemos algo que también es para ellos. Creo que realmente tenemos que deshacernos de esta idea romántica de quién es un artista, en términos

muy locales, sabes... Angie Kim en la organización CCI, y Laura, como ya se dijo, en Springboard, han sido muy buenas en tratar de recordarle a la gente que hay un espectro muy amplio de quien es un artista... Creo que a nivel local, yo animaría encarecidamente, especialmente en esto nuestro mundo nuevo, a que cada institución realmente se replantee el tipo de artistas con los que están trabajando. Ya sabes, y que apoyen a los artistas a nivel local, en su comunidad, así como lo hacen con los artistas estrella, a nivel nacional y mundial. ¿Se entiende? Para empezar realmente a construir estos esfuerzos locales para que esto sea posible. Por último, creo que, a nivel local, habrán muchas oportunidades para que organizaciones artísticas y para que los artistas colaboren con los que están fuera del sector de las artes. Creo que vamos a estar por mucho tiempo en un proceso de mucha reconstrucción. No sé cómo se crea la infraestructura para estos esfuerzos. Pero cada vez que alguien menciona el caso del WPA, ya sabes, yo la verdad no sé si se está haciendo algo así en el gobierno federal. Creo que puede ser desarrollado localmente por fundaciones y por instituciones artísticas, por artistas y empresas y otras entidades sin fines de lucro en las comunidades. Y por esto tengo curiosidad de ver qué iniciativas pequeñas pueden surgir en ciudades y pueblos pequeños, que realmente apoyan la defensa de los artistas y el papel de los artistas en la reconstrucción.

Victoria Rogers [00:16:32] Ahora, a título personal, tengo en familia una historia personal con ese histórico programa (del WPA), mi tía pintó murales en la Universidad Berea en las afueras de Louisville, Kentucky.

Deana Haggag [00:16:39] Ay ¡me encanta saber eso!

Victoria Rogers [00:16:42] Esa fue una de las maneras en que ayudó a mantener a su familia. Me encanta eso.

Deana Haggag [00:16:46] Además, Berea es increíble. Sí, Berea es bonita.

Victoria Rogers [00:16:48] Es, es hermoso, es un lugar hermoso. Pero...

Deana Haggag [00:16:51] Sí...

Victoria Rogers [00:16:51] Sabes, también hemos tenido muchas conversaciones sobre el valor intrínseco y extrínseco de las artes. Quiero que hables sobre esto, porque nosotros creemos que el arte tiene este valor intrínseco de poder conectarnos unos con otros, y de poder contar nuestra historia. Pero también tiene un impacto económico para nuestras ciudades, como ya hemos comentado, para la vitalidad de una ciudad. Me encantaría que hables un poco más de esto.

Deana Haggag [00:17:18] Sí. Es interesante. Yo actualmente estoy en Brooklyn, y he estado monitoreando, sabes, algunos de los esfuerzos locales aquí para pensar en serio sobre cómo la ciudad y el estado van a poder sobrevivir en un nuevo mundo post-Covid y se me ocurren varias cosas. Sí, en Nueva York como en la mayoría de las principales ciudades, se puede cuantificar el gasto cultural y todos los gastos relacionados en restaurantes, hoteles, etcétera. Por lo general son cifras bastante importantes. ¿No es cierto? Cuánto dinero es generado por la cultura, en turismo y en el comercio a nivel local. Pero algo que hemos visto en Nueva York y que nos parece muy interesante es el debate estamos viendo sobre la economía de trabajadores autónomos que trabajan por encargos.

Victoria Rogers [00:17:55] Sí...

Deana Haggag [00:17:55] ... y cómo esta economía puede ser totalmente abusiva y depredadora. Hace poco estaba leyendo un estudio que publicó la New School sobre cómo hay trabajadores por encargo que son muy bien remunerados y trabajadores por encargo de ingresos muy bajos. Esta es una generalización muy, exagerada, pero mayormente, se categorizarían a los artistas y a los trabajadores culturales como de altos ingresos. Lo que quisieron decir es que la mayoría de los artistas pueden controlar las condiciones en las que trabajan. Es un poco distinto a un empleado doméstico, o a un trabajador jardinero, etc... Aunque también se observó que a menudo un artista está en ambas categorías, ¿cierto? Muchos artistas terminan teniendo un trabajo de bajos ingresos como chofer de Uber al mismo tiempo que es dramaturgo. como que viven en esta intersección de estas categorías... Bueno, una de las ideas que el trabajo de la

New School quería explicar es que los artistas no sólo aportan un valor monetario extrínseco para una ciudad, sino que también son defensores extraordinarios de la economía del trabajador por encargo, porque tienen más poder en estos debates. A menudo tienen al menos dos años o más de estudios universitarios. Y si logras que los artistas que son parte de este debate lleguen a reconceptualizar lo que significa trabajar y lo que es el trabajo, ellos van a impulsar a muchos otros trabajadores vulnerables de este tipo de trabajo precario, por encargo. Parte de lo que yo quisiera, más allá del valor monetario de las artes, es recordar quienes son los artistas como personas, y cuáles son sus habilidades en este debate. Creo que en Nueva York, hay esfuerzos para que haya artistas cuando se habla de este tema. ¿Cómo es trabajar solo por chambas, o encargos, en el Estado de Nueva York y en la Ciudad de Nueva York? ¿Qué no funciona en este tipo de situaciones? ¿Qué tipo de seguro de desempleo se necesita? Si los artistas pueden defender sus derechos y abogar por sí mismos, esto también va a beneficiar a los taxistas, a las niñeras, y a los trabajadores de restaurantes... Creo que debemos realmente recordar que los artistas son poderosos, y que tienen estudios, y pueden ser tan buenos defensores de sus derechos que ayudarían a mucha gente.

Victoria Rogers [00:19:43] Tenemos una pregunta, voy a mirar bien para poder leer la pregunta aquí. Dice, ¿Crees que el concepto del mundo occidental del artista como alguien al margen de la sociedad va en contra de poder defender los derechos de los artistas? Al principio de tu conversación hablaste del caso de pueblos indígenas donde el arte es algo arraigado en la identidad propia. En algunos casos ni siquiera hay una palabra para lo que es el arte. Es sencillamenteuna manera de vivir. Hablamos un poco sobre esto y sobre lo que estás observando.

Deana Haggag [00:20:07] Sí, estoy de acuerdo, en realidad, en que la concepción del artista en la cultura occidental ha sido problemática para defender la causa de las artes... No quiero hablar demasiado de mi caso personal, pero no provengo de una familia del mundo del arte. Siempre les confundió que yo no haya acabado siendo científica, y además son inmigrantes de Egipto. Es curioso, creo que pasé algo así como los primeros 30 años de mi vida creyendo que lo que hacía lo hacía por despotricar contra ellos, que estaba educando a mis padres inmigrantes sobre el significado y el valor mismo del arte. No fue sino hasta ser parte de United States Artists y poder traspasar la barrera de esta "cuarta pared," que, como, ya sabes, es el título de nuestra charla, sobre lo que es el arte, que me di cuenta de que la razón por la que esto confundió tanto a mis padres es porque de donde ellos son originalmente, en Egipto, el arte es sencillamente parte de todo. No tienen que justificarlo en términos tan específicos. He pensando mucho en esto, y claramente mi experiencia en United States Artists, me ha enseñado una gran lección al respecto. Hemos visto cómo el arte se puede manifestar de maneras tan distintas, desde Nuevo México hasta Hawaii, de Nueva York y hasta más allá. Pero lo cierto es que no sé cómo dejar atrás este concepto, no sé cómo podemos colaborar para desmantelar de una vez esta noción occidental del artista genio único... No conozco a un solo artista que haga cosas solo. No conozco a un solo artista que pueda mantenerse sin su comunidad y sin un público, y sin toda una constelación de trabajadores a su alrededor que hacen que su arte sea posible. Quizás algo que podamos hacer en este mundo nuevo es que si eres un artista, ser más abierto sobre cómo llega a hacerse el arte, de dónde viene, y cómo es hacerlo. Creo que un esfuerzo en este sentido en United States Artists ha sido que desde el año pasado comenzamos a otorgar el premio Berresford, que lleva el nombre de una de nuestras cofundadoras, Suzanne Berresford, para reconocer el trabajo de los administradores de las artes, y a toda la fuerza laboral que hace posible el arte. Cuanto más podemos hacer para darle visibilidad a este ecosistema, y sobre cómo se produce la cultura, será más fácil desmantelar la idea de que hay un hombre que trabaja solo en su estudio pintando obras que valen dos millones de dólares. Así no es realmente como esto funciona. Definitivamente, deberíamos acabar de una vez y rápido con esa idea.

Victoria Rogers [00:22:13] Pues tenemos una pregunta de Wayne Brown que ahora está en Detroit y antes trabajó con la NEA: teniendo en cuenta la duración de la pandemia, ¿se está considerando apoyar a los artistas más de una vez con dinero del fondo Artists Relief? Y a los artistas que demuestren una calidad excepcional pero que siguen trabajando a pesar de pasarla muy mal.

Deana Haggag [00:22:38] Sí, es una excelente pregunta. Ahora mismo, francamente no estamos considerando darles becase de apoyo por segunda vez a los artistas que ya hayan sido becados,

si entendí bien la pregunta. Y esto se debe principalmente a dos razones: en este momento, Artists Relief ha recibido casi 128,000 solicitudes, muchas de las cuales son sumamente urgentes. Estamos tratando de llegar a tanta gente como sea posible. Y una de las razones por las que hicimos que la beca fuera de 5,000 dólares fue con la esperanza de que la gente tuviera un tiempo suficientemente largo para poder resolver qué hacer en un momento de crisis tan grave. Wayne, en este momento nuestra mayor prioridad es en realidad poder seguir otorgando becas después de septiembre y llegar al mayor número de personas posible, y aprovechar la designación calificada de apoyo por desastre que han otorgado las autoridades fiscales que, me parece, llegará hasta fin de año. Entonces estamos trabajando en asegurarnos de poder seguir entregando fondos a los artistas hasta diciembre y reevaluar conforme evolucione la pandemia. Sí. Al día de hoy hemos podido ayudar a 2,400 de 128,000 personas. Así que enfrentamos necesidades de dimensiones considerables.

Victoria Rogers [00:23:44] Otro tema sobre el que hemos conversado es la posibilidad de siquiera comenzar a imaginar la nueva normalidad. También hemos hablado de dejar de pensar en la escasez y pensar en la abundancia. Lo mencionamos la semana pasada cuando hablaba de este concepto con Kristi Bowling Brook, que dirige el Centro de Coreografía en Akron. Pero cuando estás atrapado justo en medio de la escasez, ¿cómo sales de ella? ¿Cómo te sobrepones? ¿Conoces artistas que lo hayan hecho? De ser así, ¿qué es lo que les permite hacerlo? Quienes lo logran, ¿tienen un sistema de apoyo distinto?

Deana Haggag [00:24:23] Sí. Sí. ¿Sabes? Son varias cosas. Uno de mis aprendizajes del verano son los sistemas de ayuda mutua tan destacados que los artistas han implementado por su propio pie. Y lo hemos visto en todas partes. Alguna vez lo hacen por otros artistas, a veces por alguien más, ¿cierto? Hemos visto artistas como Lauren Halsey dirigir proyectos de apoyo con alimentos en Los Ángeles para familias que no pueden acceder a la comida. Hemos visto a artistas en Nueva York organizar fondos para pagar fianzas. Hemos visto artistas discapacitados crear fondos para personas discapacitadas que no pueden acceder a medicamentos en este momento. Y algo que también surgió una y otra vez este verano y que me pareció muy interesante, es que los artistas no tenían capacidad para administrar estos fondos de ayuda mutua porque crecieron más rápido de lo que pensaron. En esencia, lo que los artistas decían era: yo pongo mi capital social para hacer algo posible, pero no cuento con el sistema de apoyo administrativo para recibir el dinero, distribuirlo y mantener un registro adecuado de todas estas operaciones. Y de verdad que nos costó mucho trabajo encontrar este verano organizaciones no lucrativas que estuvieran dispuestas a hacer este trabajo para los artistas por muchas razones complejas. Específicamente, se debió a que los artistas no querían que esto se promoviera como un proyecto sin fines de lucro porque estaban muy firmes en que se trataba de proyectos de ayuda mutua dirigidos por artistas. Y esto se volvió algo complicado. La mayoría de las asociaciones sin fines de lucro no sabían cómo ocuparse de un proyecto de un artista como estos sin articularlo como un proyecto realizado por un artista. Entonces durante el verano vimos a las asociaciones trabajar para conocer a los artistas y dilucidar cómo modificar su infraestructura para poderles ayudar en la forma que ellos necesitaban, y se logró sacar adelante los proyectos. Pero se hizo alejándose del control de las relaciones públicas. Las cosas se hicieron con el aporte de los departamentos jurídicos y de finanzas muy flexibles. Y pudieron lograrse exitosamente porque una institución y el artista verdaderamente colaboraron en hacer algo. Y fue muy hermoso atestiguarlo. Yo espero que haya más colaboraciones como éstas. Lo que aprendí de esto es que el artista realmente dirigió el proyecto con lo que necesitaba y con lo que su comunidad necesitaba y la institución colaboró con la infraestructura que tenía para respaldarlo- Pienso que necesitaremos muchos de estos proyectos en los próximos años, en donde las instituciones no se vean a sí mismas necesariamente a cargo de la curaduría de los proyectos sino más bien como un verdadero recurso para los artistas y las comunidades. Y si sabes escuchar, el artista sabe lo que ocurre en su comunidad y sabe a dónde tienen que llegar los recursos, y lo que hay que hacer es ponerse a disposición del artista. Esto es muy contrario a la forma en que estamos acostumbrados a hacer las cosas en las instituciones; nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas y luego invitar al artista. Y me parece que esta vez toca invertir un poco las cosas. De hecho, ayer estaba conversando con algunos colegas y alguien dijo: es que todo se va a encoger. Entonces en lugar de pelear con uñas y dientes por mantenerlo, mejor debemos pensar como podemos encogernos, achicarnos, pero con dignidad. Me quedé pensando toda la noche: para el sector cultural, ¿qué significa encogerse con dignidad? No

conozco a nadie que sepa hacer las cosas con tanta dignidad y con tan pocos medios como los artistas. Entonces en eso tenemos algo de ventaja.

Victoria Rogers [00:27:21] Y también creo, bueno, sabemos que obviamente en el caso de algunas instituciones que emplean artistas estamos hablando de lo mismo. Realmente les preocupa que, si hacen un recorte, van a perder ese talento.

Deana Haggag [00:27:38] Sí.

Victoria Rogers [00:27:38] Y luego hay que reconstruir nueve meses después. ¿Cómo se hace eso? Si, en esencia, estás empezando de cero y con voluntad de realmente poder seguir pagando o apoyando a los artistas que han estado trabajando con ellos.

Deana Haggag [00:27:53] Sí.

Victoria Rogers [00:27:54] Creo que hacerlo con dignidad es una cosa, pero también significa, ya sabes, que no todo sobrevivirá. Y entonces, ¿qué significa eso? Así que eso se vincula con nuestra posibilidad de siquiera poder reimaginar el futuro. Aquí volvemos a preguntarnos... ¿piensas que los artistas, las artes... son tema de suficiente debate en nuestro discurso político a nivel local o nacional?

Deana Haggag [00:28:21] No, ¡pero para nada!

Victoria Rogers [00:28:23] No.

Deana Haggag [00:28:24] En lo absoluto. Cero. Nada.

Victoria Rogers [00:28:25] Ok, bueno. Entonces te voy a preguntar...

Deana Haggag [00:28:27] No.

Victoria Rogers [00:28:28] ¿Qué tenemos que hacer?

Deana Haggag [00:28:30] No, no, no. No se está debatiendo lo suficiente. Y también quiero decir que pienso que tal vez la pregunta deba ser, ¿qué les estamos pidiendo que debatan? ¿Verdad? Es decir, ¿qué estamos pidiendo cuando decimos que queremos que se debata más sobre las artes en estos ámbitos políticos? ¿A qué acciones nos estamos refiriendo? Y a decir verdad, ni siquiera sé si tengo una respuesta a esa pregunta todavía. Amén del hecho de que no podemos darnos el lujo de perder tanto trabajo cultural de calidad que hay en todo nuestro país. Por lo que a mí respecta, porque yo me concentro mucho en lo individual, más bien me pregunto ¿qué pueden hacer los artistas para defender los derechos de todos quienes les rodean? Es decir, ¿qué acciones pueden emprender los artistas para promover una reforma para mejorar los servicios de salud? ¿Qué pueden hacer los artistas para promover un mejor seguro de desempleo? ¿Qué pueden hacer los artistas para defender los derechos de aquellos que trabajan por encargo a cambio de una paga precaria? ¿Si no lo estén haciendo ya? En mi opinión, se trata más de preguntarnos qué estamos haciendo por nuestro país y no qué está haciendo nuestro país por nosotros. ¿Dónde se llevan a cabo los debates que van a conducirnos a construir un país mejor, más seguro y equitativo? ¿Y cómo nos cercioramos de incorporar a los artistas al debate y de que aporten sus excepcionales habilidades para la narrativa, las lenguas y para la interacción comunitaria? ¿Pero se hace en el marco de la política? ¡No, no! Durante mucho tiempo trabajé en Baltimore y hubo una contienda muy polémica por la alcaldía. Recuerdo que en una ocasión una organización y una fundación hicieron hasta lo imposible para realizar un debate sobre cultura. Todos los alcaldes respondieron a las necesidades de la comunidad cultural. Jamás he visto nada igual en ninguna otra ciudad en la que haya vivido. Pero pienso que esa tarde en la que vi a media docena de candidatos, por muchos que fueran, tener que responder a preguntas difíciles sobre cómo protegían sus barreras culturales, resultó ser muy productiva. Y a pequeña escala, pienso que podemos aprovechar más estos recursos en los municipios locales. Sin embargo, creo que la pregunta en el ámbito político es: ¿los artistas tienen participación política no solo para favorecer a los artistas sino a toda la comunidad? Opino

que estamos a punto de iniciar lo que espero sea una época legislativa muy productiva para los Estados Unidos, y quisiera que los artistas también participaran en ella.

Victoria Rogers [00:30:36] ¿Sabes? Durante los últimos meses en especial hemos visto a los artistas reunirse para discutir sobre lo que ocurre en nuestro país hoy. Se puede ver que en el corazón mismo de tantas ciudades, se escuchan sus voces, como lo acabas de decir. Vemos lo que dicen estas voces, que hablan de que en nuestro país hay prejuicios que datan de hace mucho tiempo. Sin embargo, también creo esto nos muestra que los artistas tienen el poder de ver no solo lo que fue, pero también lo que existe hoy en día, y lo que puede ser en el futuro. Ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera pedirte que nos digas qué piensas de la función de los artistas como un tejido que actúa para conectar a nuestras comunidades. Los artistas juegan un papel preponderante porque son sumamente importantes para el desarrollo económico y, hablando con franqueza, también lo son para cuestionar las creencias y opiniones de antaño.

Deana Haggag [00:31:37] Sí. Creo que en los Estados Unidos no nos gusta tratar algo complejo, ¿me entiendes? Queremos que todo se resuelva sin mayores problemas ¿o me equivoco? Somo como una historia que inicia como algo sumamente complicado y poco a poco todo se resuelve. A nosotros nos gusta que todo se resuelva muy rápidamente. No sé... como si el movimiento a favor de los derechos civiles hubiera sido solo un desfile de tres días y con eso se hubieran conseguido los derechos para todos, sin reconocer la complejidad de las cosas. Yo creo que el arte logra hacer que las cosas complicadas sean más comprensibles y no siempre necesita encontrar una solución perfecta. El arte me recuerda que es aceptable no siempre conocer la respuesta y que es válido simplemente sentir algo y seguir adelante a pesar de lo complejo. No sé cómo logramos sobrevivir lo que acontece en nuestro país en este momento. Pienso que la situación es complicada en todas partes y que si no incorporamos las habilidades de pensamiento artístico, de pensamiento crítico, de lo que hace que el arte sea viable, entonces no sé como salimos de esta situación. Hace poco en una fiesta, en una fiesta donde seguimos las reglas de distanciamiento social...

Victoria Rogers [00:32:43] Desde luego...

Deana Haggag [00:32:44] Estábamos solos con dos otros amigos y nos gritábamos a tres metros de distancia. Bueno, con ellos nos preguntábamos sobre el valor de nuestros grados académicos en historia del arte. Nos cuestionábamos para qué servía todo esto. Porque ahora hay un debate sobre si es válido cursar un grado académico en una economía tan precaria. Pero en lo que sí concordamos fue que aprender historia del arte fue como volver a estudiar la historia de mi país por primera vez. Es la historia relatada por los vencedores que me enseñaron en la secundaria. Y por otro lado, está todo lo que he aprendido directamente de los artistas vivos, que dejaron un registro de lo que sucedió en realidad. Y pienso que eso es justamente lo que los artistas están haciendo ahora: están dejando un registro de lo que es vivir en los Estados Unidos en 2020. Y es ese registro, que nos permitirá enfrentar las cosas con veracidad, lo que también nos permitirá reimaginar el futuro. Después de varios meses en los que ha transcurrido la pandemia, pienso que no se trata de un giro a nuestras vidas, no estamos girando. Estamos reimaginando. Tenemos que volver a empezar. Y pienso que son los artistas quienes tienen el registro real de todo lo que hemos intentado hacer hasta ahora como nación, en un afán por encontrar las estrategias para lograr avanzar con mayor facilidad. Y yo quiero saber la verdad. No quiero que me presenten nada fabricado. Quiero la verdad. Y eso es lo que hacen los artistas: contarnos la verdad.

Victoria Rogers [00:34:01] Estoy de acuerdo con esto y creo que nuestras generaciones venideras merecen la verdad.

Deana Haggag [00:34:05] Sí, de verdad lo merecen.

Victoria Rogers [00:34:05] También quiero felicitar aquí en Miami, en la localidad, a Rosie Gordon Wallace, quien...

Deana Haggag [00:34:12] ¡Sí!

Victoria Rogers [00:34:13] Que instituyó un programa de alimentación para artistas.

Deana Haggag [00:34:16] Sí...

Victoria Rogers [00:34:17] Así que es eso, esa es la esencia y la generosidad que encontramos en los artistas.

Deana Haggag [00:34:22] Sí. Y es su perspectiva sobre las cosas. Eso no es sólo su trabajo, son sus vidas.

Victoria Rogers [00:34:28] Sí. Bueno, también demuestra lo grandes y extensos que son sus intereses. Ellos son personas que pertenecen a nuestra comunidad. Hemos trabajado con ellos. Los vemos. Los amamos. Así que te agradezco infinitamente.

Deana Haggag [00:34:41] ¡Gracias!

Victoria Rogers [00:34:42] Desafortunadamente, nuestro tiempo se acabó. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Y, por supuesto, un agradecimiento especial para Deana Haggag, podría decir, a la increíble Deana Haggag, y al equipo de producción de la Fundación Knight, los ritmos que escuchamos al inicio del programa son creación de Chris Barr, nuestro Director de Arte y Tecnología aquí en la Fundación. Y la música que se escuchará al terminar fue compuesta por el increíble pianista de jazz Thera Brown, de Akron, Ohio. La próxima semana en Discovery, estarán Priya Sircar, Directora de Artes, que conversará con Connie Martínez, CEO de SVCrees, sobre cómo se pueden centrar las artes y los artistas en el presente y el futuro de las ciudades. Esperamos verles la próxima semana a la 1:00 p.m. horario del este de los Estados Unidos. De nuevo, Deana, muchas gracias.

Deana Haggag [00:35:26] Gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias, Victoria. Gracias a la Fundación Knight.