

DISCOVERY Ep. 14 - Spanish

[00:02:38] Hola y bienvenidos a Discovery.

[00:02:40] Serie semanal de la Fundación Knight que mira la creación de comunidades informadas y comprometidas a través de la lente del artista en las artes. Soy Victoria Rogers, vicepresidenta de Artes, y estoy organizando la sesión de hoy. Junto a mí está Laura Zabel, una oradora frecuente sobre las artes y el desarrollo comunitario. Ha hablado en lugares como el Aspen Ideas Festival, el Urban Land Institute y Americans for the Arts convocando a un becario de la Fundación Bush 2014. Ha sido nombrada una de las 50 personas más influyentes de los Estados Unidos, sin fines de lucro, actriz y autora y directora de Springboard for the Arts. Hablaremos de personas creativas, poder, vida cultural y creación de significados y del poder de los artistas para impactar en sus comunidades. Si tiene preguntas, por favor envíelas a lo largo de todo el espectáculo. El Zoom usa el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla a través de Twitter. Utiliza el hashtag Knight Live y en la sección de comentarios de la transmisión en vivo de Facebook. Llegaremos a tantos de ellos como podamos a lo largo de la conversación. Por favor envíelos. Realmente añade mucho a la conversación que nos encanta tener tus pensamientos. Laura, bienvenido a Discovery.

[00:03:49] Hola, Victoria. Es genial verte y genial estar aquí.

[00:03:54] Tú también. Gracias por tomarse su tiempo para hacer esto. Sabes, ahora, posiblemente más que nunca, necesitamos comunidades fuertes. So Springboard, con sede en St. Paul, Minnesota, se trata de crear comunidades y artistas que tienen un recíproco.

[00:04:11] Donde los artistas son contribuyentes clave a los problemas de la comunidad y son visibles y valorados por el impacto que crean para el público.

[00:04:19] Hemos publicado un enlace a un estudio que Springboard y Helicon Collaborative publicaron llamado Creative People Power. Te animo a echar un vistazo. Es un gran informe y un marco para combinar el desarrollo centrado en la creatividad y el desarrollo centrado en las personas para construir comunidades fuertes, sanas y resilientes. Laura, hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de los años y en nuestra última cuando hablamos de artistas como canarios en la mina de carbón, dada la crisis del desempleo, la falta de una red de seguridad y todo lo demás que está pasando. ¿Cómo ayuda Springboard a los artistas a ganarse la vida y ayudar a nuestras comunidades a conectarse con el poder creativo de los artistas, especialmente durante estos momentos de crisis casi sin precedentes?

[00:05:10] Sí, quiero decir, creo que esa misión, ese propósito tanto de ver que el ecosistema y la infraestructura para el arte y para la cultura y la creatividad y la creación de significados realmente necesita comenzar tanto con sistemas de apoyo a los productores creativos y a los trabajadores de la cultura como para esos mecanismos de conexión para las personas aprovechar su propia creatividad y aprovechar la creatividad y la cultura del lugar donde viven o de las comunidades de las que forman parte. Sabes, esa siempre ha sido nuestra misión. Y tienes razón, parece aún más importante ahora mismo. Y, por supuesto, ya sabes, tenemos un gran desafío y desafíos nuevos que han existido durante mucho tiempo con los que estamos lidiando en ese complejo el uno al otro. Ciertamente el desafío de la pandemia y la crisis económica, el desafío del racismo y la violencia policial, especialmente aquí en las Ciudades Gemelas, se agravan de una

manera que han creado un ambiente para los artistas que creo que es no sé, esta palabra es un uso excesivo, pero es bastante sin precedentes donde, ya sabes, piensas como un artista individual que se ganan la vida enseñando en las escuelas, trabajando en un centro de atención de ancianos, enseñando clases, haciendo trabajo basado en la comunidad, vendiendo trabajo en mercados o actuando en escenarios. Y en este momento, ninguna de esas vías de conexión o oportunidad económica está abierta. Así que eso realmente exige tanto nuevos sistemas de soporte como iluminar algunas de las lagunas que hemos estado allí durante mucho tiempo. Pero tal vez eso lo hemos pasado por alto y también, creo, en el lado más optimista de las cosas, realmente ha despertado la creatividad de la gente y ha ayudado a la gente a encontrar nuevas formas de conectarse. Una cosa que realmente me inspira en este momento es la cantidad de personas, artistas y otras personas, también, se mueven a conectarse incluso con todas las barreras que existen.

[00:07:04] La gente está descubriendo cómo unirse, cómo hacer que el significado de lo que está sucediendo en nuestro mundo y en nuestros lugares. Y si tengo optimismo en este momento, es que veo a los artistas pisando el momento y entrando en el liderazgo y también veo a la gente reconociendo el valor de la cultura y su tipo de profunda necesidad humana de conexión y significado. Ahora mismo.

[00:07:32] Entonces, ¿qué hay de los otros muchos programas que ofrece actualmente? Cuales parecen ser los más útiles ahora y algo así como eso. Dadas estas circunstancias actuales, ¿hay nuevos programas que desea crear o cómo cambiaría los que tiene actualmente?

[00:07:52] Sí. Sabes, los programas de trampolín siempre están realmente arraigados en la practicidad. Así que una de las cosas más importantes que hemos hecho en los últimos seis meses es el apoyo de emergencia a los artistas. Así que Springboards siempre tenía un fondo de socorro de emergencia.

[00:08:06] Y ha sido una gran parte de nuestro trabajo durante mucho tiempo. Aunque la escala es realmente diferente. Así que, ya sabes, en un año normal, financiamos alrededor de veinte mil dólares en apoyo de emergencia a artistas. Eso suele ser alrededor de 40 artistas. Así que, ya sabes, un mes desde marzo, hemos recaudado y distribuido más de un millón de dólares a más de dos mil artistas en Minnesota.

[00:08:29] Quinientos dólares a la vez. Así que esa es una escala significativamente diferente. Pero la magnitud de la crisis y la necesidad de que los artistas tengan incluso ese tipo de pequeña ayuda provisional es realmente urgente. Y sigo creyendo que ese tipo de apoyo directo sin restricciones para pagar literalmente sus facturas y poner comida sobre la mesa es una de las cosas más importantes que podemos hacer, especialmente para las personas que enfrentan múltiples barreras. Ya sabes, artistas de color, artistas y comunidades rurales, artes queer y trans. Como artista con discapacidad son nuestras prioridades en este momento debido a las formas en que la crisis afecta a esas personas de múltiples maneras y en agravar las disparidades existentes.

[00:09:14] Y entonces creo que sí. Por un lado, existe la idea de apoyo directo y oportunidad económica. Y también creo que la otra pieza que nos interesa es ¿cómo apoyamos a los artistas para que conozcan este momento? ¿Cómo apoyamos a los artistas a construir los canales que ayuden a las personas a dar sentido, expresar su dolor y dolor y alegría y conexión en este momento?

[00:09:35] Así que a principios de este verano, pudimos hacer un proyecto en St. Paul llamó a Artists Responder que apoyó a artistas negros a asociarse con empresas locales para pintar murales temporales en edificios tapados en la especie de espesa de la insurrección que siguió al asesinato de George Floyd aquí en las Ciudades Gemelas. Y ahora mismo, estamos haciendo un proyecto llamado Artistas Responden al Aislamiento Social. Se trata de un proyecto estatal que apoya a los artistas para que hagan proyectos que realmente ayuden a abordar y combatir el aislamiento social, particularmente en comunidades que se ven desproporcionadamente afectadas por la pandemia. Así que las instalaciones de cuidado de ancianos, las nuevas comunidades de inmigrantes, otras comunidades comunitarias que realmente están lidiando con el aislamiento de una manera muy aguda.

[00:10:27] Así que realmente sentimos que los artistas tienen el potencial y la posibilidad de proporcionar parte de ese recurso a las personas y de atender a la humanidad de las personas en este momento y ayudarnos a expresar y dar sentido a todas las cosas que necesitamos. Tenemos que dirigirnos y expresarnos el uno con el otro. ¿Y realmente averiguar cuáles son las formas tangibles en que podemos hacer eso? ¿Cuáles son las formas prácticas en que siempre podemos usar esta frase, ese trampolín llegar a hacer, ya sabes, en lugar de hablar no es una de tus frases.

[00:11:02] Piénsalo. Hazlo.

[00:11:03] Sí. Sabes, sin ella, siento que eso viene de Springboards, una organización dirigida por y para artistas. Así que todos en el personal como artista practicante, mis antecedentes están en el teatro y en el rendimiento. Y siento que esa clase de ética de la organización proviene de nuestra práctica artística. Correcto. Al igual que, haces trabajo, haces arte haciéndolo. Haces teatro parándote con la gente y probándolo, no sentándote alrededor de una mesa y hablando de ello. Y creo que ese tipo de proceso artístico realmente informa a nuestro trabajo en Springboard de, ya sabes, vamos a ponerlo en pie.

[00:11:36] Vamos a probarlo. Vamos a sentir la respuesta. Veamos cómo funciona y la comunidad y continuemos iterando y cambiando a medida que avanzamos en lugar de necesitar algo que esté completamente horneado o completamente terminado antes de que salga en el mundo.

[00:11:49] Sí, esa es una declaración controvertida para mucha gente que está al menos en los campos en los que he trabajado, especialmente con la música clásica. No puedes apagar nada hasta que sea absolutamente perfecto. Lo que eso signifique. Pero vuelvo a esta cuestión del aislamiento, porque creo que muchos de nosotros, especialmente los que vivimos solos durante esta pandemia, nos sentimos increíblemente aislados a veces. Y las llamadas de Zoom son geniales. Pero como estábamos hablando antes, te pierdes el matiz. Usted no sabe esto detrás de las declaraciones que la gente hace y simplemente toque humano prefieren otro. Así que cuando hablas de algunos de tus artistas trabajando, ya sea en casas de retiro o ayudando a cuidar de ancianos, ¿qué más estás diciendo que crees que es realmente interesante que la gente esté haciendo? Para conectar con otros durante esto, quiero decir, usted trajo el teatro. Quiero decir, ¿cómo es el teatro ahora mismo? Sabes, estamos viendo a mucha gente pivote hacia lo digital y a veces es genial y a veces no funciona. Pero habla un poco sobre lo que estás viendo de tu artista. Y la gente necesita saber que usted está radicado allí y que usted tiene otra ubicación, pero usted trabaja con personas literalmente en los EE.UU.

[00:13:08] Sí.- Sabes, creo. No es sorprendente, pero también realmente maravilloso ver la forma en que los artistas innovan. Sabes, creo que nadie desearía este nivel de restricción. Pero sabemos que la mayoría de los artistas hablan de cómo las limitaciones conducen a la creatividad. Así que a pesar de que, de nuevo, nadie desearía este conjunto particular de restricciones. Pero creo que los artistas están siendo muy creativos en este momento. Y ahora mismo, estoy particularmente interesado en las formas en que los artistas están explorando, ya sabes, fuera del reino digital. Así que explorando de maneras más analógicas. Así que si son cosas seguras y socialmente distantes que pueden suceder en persona o cosas que usan Estados Unidos. o, ya sabes, el teléfono, donde este otoño estamos trayendo de vuelta un proyecto que hicimos durante varios años llamado Arte apoyado por la comunidad que se basa en el modelo agrícola apoyado por la comunidad donde la gente compra y obtiene una parte de verduras. Obtienen obras de arte. Y este año, todo eso va a ser a través de los EE.UU. mail. Y los artistas están creando trabajo en torno a estas tres ideas en torno a la comodidad, el cuidado y la creatividad. Por lo tanto, habrá proyectos que están diseñados específicamente para ser algo que puedes regalar a otra persona. Así que para continuar esa cadena de conexiones, así que tienes esta conexión con el artista y te han dado algo que deberías pasar a alguien más. Y habrá proyectos que están realmente diseñados para ser casi como kits para que la gente haga cosas en casa y realmente comprometa su propia creatividad y luego los comparta potencialmente digitalmente entre sí. Y luego las obras de arte que son piezas realmente personales con las que la gente podrá conectarse y tener son parte de sus vidas. Y creo que ese tipo de proyectos que, ya sabes, he visto un gran rendimiento digital también, pero ahora estoy entusiasmado con ese tipo de proyectos que nos traen de vuelta a la comunidad unos con otros de maneras realmente tangibles, ya sea en persona o a través de un objeto similar que puede viajar a tu casa de otra persona.

[00:15:19] Y puedes sentir esa sensación de eso. Alguien hizo algo con cuidado por ti y tiene ese tipo de reciprocidad en la relación que siento que es lo que todos estamos realmente anhelando ahora mismo.

[00:15:32] Sí, el que me viene a la mente es que los clientes del Miami City Ballet hicieron hermosas máscaras. Para las personas y habiendo tenido el lujo de estar dentro de su espacio y ver el hermoso trabajo que hacen, que su idea de que querían ser parte y que querían ayudar y esta era una manera de hacerlo. El Centro de Coreografía de Akron creó estas pequeñas cajas que puedes ir en línea y comprar, lo que, por supuesto, hice. Y te lo envían a ti. Y hay cosas que puedes hacer con el movimiento. También te enviaron una gran bolsa de tos en caso de que no tengamos suficiente cafeína en el mundo de hoy. Pero es lo que es. Siempre estoy interesado en las formas en que los artistas son capaces de expresarse y luego editar lo realmente importante de la conexión. Tú y yo hemos tenido muchas conversaciones acerca de que ambos creemos que las ciudades vibrantes. Tener que tener muy buenos ecosistemas artísticos. Pero el desarrollo económico no es lo único que los artistas proporcionan, ¿verdad?

[00:16:43] Sí, creo, ya sabes, si hay algo que los últimos seis meses nos han enseñado, es que los sistemas que hemos construido en este país son insuficientes y no abordan la escala de los desafíos. Y creo que una parte de. Mi sensación es que una parte de lo que se ha estado perdiendo es que estamos comenzando en la parte equivocada de la conversación. Si hablamos de desarrollo comunitario o de la idea de la salud de la comunidad, tendemos a empezar con el tipo de solución transaccional y no empezamos con la humanidad de las personas, su propia agencia y poder no construimos a partir de lo que ya es. Creativo y arraigado en la cultura en su lugar.

[00:17:29] No creamos sistemas diseñados para ayudar a las personas a imaginar y construir su propio futuro. Tendemos a comenzar con una especie de solución transaccional y algunas de esas correcciones transaccionales son superimportantes.

[00:17:42] Pero siento que realmente hemos omitido culturalmente en este país el tipo de causa fundamental, la humanidad raíz de la gente. Y mucho de eso tiene que ver con la cultura y la creación de significados.

[00:17:57] Y creo que los artistas pueden desempeñar un papel en ayudarnos a reconectarnos con ese fin.

[00:18:02] Y la idea de que las personas posean su propio arte, su propia creatividad, su propia práctica cultural y su propia imaginación como parte de cada uno de nuestros propios poderes individuales en la agencia, creo que tiene que ser parte de cómo pensamos sobre lo que significa desarrollo comunitario o incluso desarrollo económico. Que eso no sólo puede ser sobre el entorno construido o no puede ser sólo sobre quién es dueño de la tierra. Sabes, toda la tierra en la que estamos es robada. La mayoría de nuestros sistemas fueron construidos por mano de obra robada.

[00:18:34] Y así hablar de la propiedad de la tierra o de la ocupación del espacio y la comunidad como caracterizamos el desarrollo comunitario se siente como que nunca nos llevará al nivel de cambio que necesitamos.

[00:18:46] Tenemos que retroceder a un lugar donde podamos reconocer y honrar y apoyar la humanidad del otro.

[00:18:53] Hable un poco más sobre su declaración. Significado hacer.

[00:18:58] Sí. Así que trampolín. Sabes, podríamos hablar durante horas y horas sobre lo que es arte. Y es trampolín. Utilizamos una definición de arte y artistas que tomamos prestada de los artistas.

[00:19:11] Alan Capra, ese arte se trata de hacer significados en la vida cotidiana. Y eso es ese el tipo de base para nosotros trampolín, no una organización que está invertida en decidir quién es y no es un artista. De hecho, a menudo jugamos una especie de papel de evangelista de tratar de ayudar a más personas a reconocerse como artistas y donde la gente ve la oportunidad que y el poder que puede venir de reconocer su propia creatividad y su propio arte. Y porque sabemos que el sistema de artes sin fines de lucro ha dejado a mucha gente fuera.

[00:19:44] Y en nuestro tipo de búsqueda como artistas para la validación, hemos puesto algunos parámetros artificiales alrededor de quién hace y no da para llamarse a sí mismos un artista que yo pienso que realmente lastima a todos. Y entonces esa idea de entender cómo tenemos sentido del trauma, cómo tenemos sentido del dolor, cómo tenemos sentido de nuestra historia es cómo hacemos sentido de nuestras alegrías y orgullo en nuestro lugar o en nuestras comunidades. Esas cosas están realmente conectadas con la cultura y la creatividad. Y eso es para mí, eso es lo que es el arte. ¿Es ese sentido realmente, realmente fundamental de cómo nos conectamos unos con otros y hacemos sentido de nuestras vidas individual y colectivamente?

[00:20:26] Y sé que el retroceso con frecuencia en esa idea luego se convierte y entonces dónde está el valor de alguien que ha pasado su vida entrenando para ser un arte, ya sabes, cita, artista que amo también. Pero, ¿cómo ves eso? Creo que es una falsa dicotomía, pero creo que es algo que se expresa. Ya sea una fobia.

[00:20:52] Sí. Quiero decir, mucha gente me lo ha expresado a lo largo de los años.

[00:20:59] Creo que en primer lugar, creo que es una falsa dicotomía. Creo, sabes, creo que esas cosas se refuerzan mutuamente todo un espectro de actividad creativa, de diferentes maneras que la gente posee y contribuye. También creo que nosotros. Hemos caído en una trampa donde podemos donde estamos mezclando lo que llamamos calidad artística, que es más o menos subjetiva y está arraigada en una idea blanca occidental de la cultura muchas veces cuando la gente usa esas palabras. Eso es lo que quieren decir con rigor. Correcto. Al igual que, realmente valoro el rigor de la práctica. Pero eso puede.

[00:21:40] Y eso abarca toda una variedad de tipos de práctica.

[00:21:43] Y, sabes, hay personas que son portadores de tradiciones y portadores de cultura que son todo un día y tradiciones culturales que han transmitido a través de generaciones que han pasado la vida invirtiendo y perfeccionando esas formas de arte que nunca han sido reconocidas como artistas o que ni siquiera tienen permiso para pensar en sí mismos como artistas porque es justo lo que hacen. Pero ese rigor está ahí. Y eso es, creo, lo que habla a la gente y lo que crea ese significado. Así que estoy mucho más interesado en las formas en que la gente está comprometida y continúa perfeccionando y desarrollando su práctica con rigor que en algunas de afuera. Ya sabes, una idea impuesta desde el exterior sobre lo que es la calidad. Creo que eso es un mandamiento tonto tratar de decir que cualquier persona o cualquier grupo de personas puede determinar qué calidad es. Sabes, todos tenemos nuestra propia. Cosas que resuenan nuestros propios sentidos de lo que significa para nosotros. Y ahí es donde vive la calidad. Pero me interesa esa idea de la práctica rigurosa y de las personas que están comprometidas a hacerlo, es decir, convertir en la cultura tejiendo y la creatividad en sus vidas de manera significativa.

[00:22:59] Sí. Y creo que haber sido capaz de pasar tiempo con gente cuyo lenguaje ni siquiera tiene palabra para el arte porque está tan arraigado en lo que hacen. Y es tan valorada de esa manera, especialmente fue un lector de Rassmussen y llegó a pasar algún tiempo en Anchorage, Anchorage de ese museo fenomenal que está allí. Y sólo las exhibiciones de la obra más bella e intrincada que es una historia de un pueblo. Brown fue realmente divertido y significó mucho en ese proceso. Usted mencionó anteriormente en la conversación el malestar que ciertamente han experimentado las Ciudades Gemelas.

[00:23:47] Pero, ¿cómo es ahora? - ¿Paul?

[00:23:53] Sí, quiero decir, creo que ambos en cualquier contexto como este, siento una gran responsabilidad de tratar de representar a Minneapolis y St. Paul en las Ciudades Gemelas en Minnesota. Y siempre tengo que empezar reconociendo que mi perspectiva o mi sentimiento sobre lo que es vivir aquí en este momento es sólo eso, ya sabes, y cada persona que vive aquí tiene una perspectiva diferente y un sentimiento al respecto. Y la mía está informada por todas mis identidades y relaciones. Sabes, me siento como en este punto de octubre. Ya sabes, en las Ciudades Gemelas, todavía estamos en medio de y lidiando con un trauma colectivo e individual en nuestra comunidad. Tanto el trauma del asesinato de George Floyd, su vida, y una especie de despertar colectivo y darse

cuenta de que ese asesinato proviene de sistemas realmente arraigados de racismo y anti negrura que están integrados en nuestros sistemas en todas partes, pero de algunas maneras muy particulares aquí en Minnesota. Y el trauma de ver a Amado. Empresas y organizaciones sufrieron daños y destrucción en el levantamiento y parte de la reacción contra el levantamiento que siguió a ese levantamiento.

[00:25:25] Y así que creo, ya sabes, que no lo hay. No tengo una respuesta para cuál es exactamente el resultado. Y realmente no hay forma de poner un punto en esa frase.

[00:25:35] Está en curso. Y creo que nuestra comunidad sigue lidiando con y averiguando cómo presionar por el cambio, cómo hacer la sanación necesaria para apoyar a las comunidades en los barrios que nos preocupan y cómo honrar la vida de un hombre que, ya sabes, tenía una familia y pedir ser los símbolos de esta movimiento y de este momento.

[00:26:02] Y eso, ya sabes, al final eso sucede en el contexto de la tierra que era y es la patria de los Dakota y en el pueblo judío. Y eso es un legado largo, largo de sistemas que fueron construidos para reclamar espacio, vidas y recursos para el beneficio de la gente blanca.

[00:26:28] Sabes, puedo y lo sé y me alegro de que yo y yo sepamos lo que nuestras conversaciones, ya sabes, palabras y sólo hablar con usted para comprobar en un amigo, así como un colega. Y así fue como la comunidad respondió y ayudó y que esto, de nuevo, poniendo valor en las personas que están a su alrededor y en las personas que conocemos y cómo vemos a las personas, que hay mucho más allá de lo que podemos imaginar a veces o. O C, y con frecuencia, desafortunadamente, es a través de circunstancias horribles que la gente finalmente tiene los ojos abiertos y comienzan a ver realmente a su alrededor. Tenemos un par de preguntas aquí. Así que Amy pregunta, ¿cómo haces más espacio en la mesa para BIPOC Voces?

[00:27:26] Quiero decir, creo, en primer lugar, preferiría pensar que mi red de inclinación en Springboard está al servicio de tratar de apoyar todas las tablas y en lugar de crear una mesa que invitamos a la gente a pensar realmente en cómo recurrimos a las tablas que ya existen, particularmente en comunidades de color y en la comunidad negra y en las comunidades indígenas y nativas, que ya existen mesas allí. Y creo que eso conecta con esta idea de que todas las comunidades tienen creatividad y cultura, que la riqueza ya existe en la comunidad. Y parte de nuestro trabajo es, ya que cualquiera que trabaje en un tipo de sistemas son organizaciones sin fines de lucro o filantropía. Creo que nuestro trabajo debería ser apoyar el trabajo que ya está sucediendo y apoyar el poder y la agencia de las personas que ya están allí. Creo, ya sabes, desde una perspectiva realmente práctica, no sé ninguna manera de hacer ese tipo de trabajo sin empezar con relaciones y realmente estar en relación a un nivel muy popular. Creo que como trampolín funciona como Patrice y nosotros trabajamos, ya sabes, en todo el país de alguna manera, pero de muchas maneras muy específicas, nuestro trabajo está muy basado en lugares y de alguna manera realmente en barrios. Así que en St. Paul, hemos estado trabajando en el desarrollo de la construcción de un nuevo espacio para la cultura y la creatividad y una especie de centro en casa para la vida artística de nuestra comunidad. Y nuestro vecindario está en la intersección de realmente todo. Creo que en St. Paul. Es, ya sabes, inmediatamente al sur de nosotros está el histórico barrio negro de St. Paul, Rondeau, que fue dividido por la construcción de la carretera interestatal. No inmediatamente al norte de nosotros hay un barrio llamado Frogtown, que es el tipo histórico de St. Paul de primer lugar de aterrizaje de inmigrantes y ahora es el hogar de

una gran población de familias de inmigrantes y refugiados de primera y segunda generación del sudeste asiático.

[00:29:35] Estamos a unas tres cuadras de la capital del estado y a una milla del centro. Así que realmente es esta confluencia de todos estos lugares y parte de cómo abordamos el desarrollo de ese edificio. Prometo que esto realmente está llegando a la pregunta que era en lugar de creo que una forma muy tradicional de desarrollo de nuevos edificios es invitar a la gente a su mesa, incluso como un desarrollo comunitario muy bien intencionado y arraigado dice que usted viene a nuestra mesa y nos da comentarios sobre el diseño de este edificio. Y tratamos muy duro de dar la vuelta a eso. Y pasamos un año entero antes de hacer cualquier tipo de trabajo sobre cómo iba a ser el edificio o cualquier tipo de construcción diciendo, muéstranos. Y acabamos de entregar las llaves a unos 200 grupos comunitarios diferentes y seis mil personas que utilizan este concesionario de coches sin renovar con mi eufemismo es baños rústicos.

[00:30:30] Sólo son otra. Sí. Una gran sala abierta. Dejamos que la gente lo llene con la creatividad y la cultura.

[00:30:38] Y nosotros que nos dieron la oportunidad de aprender de nuestros vecinos, de nuestras comunidades lo que la gente quería de un espacio y aprender, creo, de una manera mucho más profunda de lo que tendríamos si hubiéramos invitado a la gente a votar sobre su diseño favorito de nuestro arquitecto. Permitted a nuestros arquitectos hacer ese aprendizaje también. Y ahora que lo somos.

[00:31:01] Sabes, en construcción, sé que ese edificio está realmente arraigado en las esperanzas y los sueños y la visión de la gente en la comunidad y que seguirán contribuyendo a ella y continuarán ayudándonos a perfeccionarlo y desarrollarlo hacia algo que es su más alto y mejor propósito. Ciertamente el más alto y mejor propósito de cualquier concesionario de coches usados vacante, un enorme estacionamiento que usted podría tener.

[00:31:25] Yo estaría de acuerdo con usted. Una última pregunta de Margaret. Y la pregunta es, ¿cómo involucramos las artes para ayudar a la curación que necesitamos sin poner la carga sobre los propios artistas?

[00:31:40] Pagarles. Eso es lo primero. Como dije, un óptico y soy realmente práctico.

[00:31:46] Parte de esto es que tenemos que valorar este trabajo y podemos pedir a muchos artistas y luego necesitamos recursos de un espíritu competitivo y no solo recursos en el proyecto, sino recursos para ser los líderes que están en comunidad para dar un paso a este momento en todas las formas que somos todos. Sabes, creo que hay sistemas de rizomas que necesitan cambiar para hacerlo bien. Así que eso es una cosa.

[00:32:17] La otra cosa que creo que es un enfoque Springboard utiliza mucho en términos de apoyo a los artistas. Esa no es la única manera.

[00:32:25] Pero soy realmente un fan de un montón de poco enfoque. Entonces, ¿cómo apoyamos a muchos artistas a hacer pequeños experimentos u objetos pequeños para que no estemos poniendo la carga en una sola persona para hablar en nombre de toda una comunidad o para resolverlo todo? Pero estamos en el proceso de fertilización o labrando el suelo con un montón de pequeñas cosas que pueden echar raíces y crecer. Y esas pueden ser estas pequeñas formas en las que la gente puede unirse y dar sentido y

hacer ese tipo de trabajo de sanación. Creo que eso también puede ser una forma de generar mucha actividad creativa, que realmente surgen nuevos líderes a los que quizás no se les ha llamado mucho. Creo que una trampa en la que muchas comunidades caen es que se posponen a los mismos seis.

[00:33:10] Por lo general, son seis artistas una y otra y otra vez los que suelen ser líderes fantásticos, realmente consumados en sus comunidades.

[00:33:19] Pero no pueden hacer todo y no deberían tener que sentir la carga de todo cayendo sobre ellos.

[00:33:25] Así que tenemos que encontrar formas de sacar a la superficie a esos nuevos líderes y apoyar a más gente para que hagan ese trabajo, así como cosas que realmente ayuden a la gente a ver que su propia creatividad puede ser parte de su curación, que no siempre es algo que tiene que venir desde el exterior, sino que también se trata de apoyar la propia práctica creativa y el desarrollo de oportunidades y espacio y tiempo y recursos para que las personas puedan aprovechar su imaginación y aprovechar la curación que puede venir de reclamar su propia creatividad en su propia cultura.

[00:34:01] Vamos a pasar unos minutos. Creo que deberíamos seguir adelante y mostrar tu clip. Por espacio.

[00:34:09] Sí. Así que este video que hicimos, este video sólo para documentar el antes del edificio muy rápidamente, es un concesionario de coches usados vacante. Estuvo vacante durante 15 años.

[00:34:21] Y hemos estado en el proceso durante los últimos dos años de este profundo trabajo comunitario y luego renovado el edificio para realmente ponerlo de nuevo en servicio como centro para nuestro vecindario y para las ciudades gemelas más amplias y el país.

[00:34:53] Springboard compró este edificio por toda una serie de razones. 50 coche, estacionamiento de superficie de asfalto se conserva accidentalmente espacio público. La caja realmente apela, creo, a los valores de trampolín de apertura y de compartir, siendo así y todo.

[00:35:09] Max amplía nuestra misión para los artistas, ganarse la vida en su vida brindando oportunidades, particularmente en torno al acceso al capital, a cien grupos diferentes.

[00:35:18] Y 5000 personas han pasado por este espacio en doce meses. Puede ser un teatro. Puede ser un espacio de ensayo. Puede ser un espacio para talleres y entrenamientos. Puede ser un espacio de organización.

[00:35:28] Puede ser un mercado que más destaque. En cuanto a los mercados emergentes, estamos viendo lo grande, animada y diversa que era la sala. Mucho más arriba en esto fueron los vendedores por primera vez.

[00:35:38] Lo que ha significado es realmente un gran espacio para reuniones.

[00:35:42] Hemos tenido nuestro primer Rondeau de Frogtown, así que la primera vez que los dos barrios se han reunido para algo intencionalmente. Esas reuniones iniciales ocurrieron aquí.

[00:35:52] Estoy muy emocionado por la llegada de la tabla de primavera y estar en ella entre Frogtown alrededor. Este es el lugar donde viven los artistas es donde el arte siempre ha vivido. Así que tener la infraestructura ahora para presenciar, como pueden ver, es emocionante.

[00:36:05] Fue en la primavera que realmente tuvimos la oportunidad de acoger a padres de seis regiones diferentes en Minnesota para reunirse y descubrir cómo integramos estructuralmente la comunidad, el conocimiento, la autoridad y el liderazgo en los espacios públicos de toma de decisiones a nivel estatal.

[00:36:25] Jugar al tablero está haciendo con Springboks es crear una especie de relación mutuamente beneficiosa con la comunidad, creando un espacio donde no solo son bienvenidos en el espacio, sino aquí, aquí están las claves.

[00:36:36] Entra y haz tus propios tipos de eventos. ¿Cómo te ves en este espacio?

[00:36:41] Parte de lo que estamos recaudando dinero es, por supuesto, la transformación física. Pero creo que casi lo más importante, estamos recaudando dinero para asegurarnos de que el espacio permanezca realmente accesible, que podamos seguir asegurándonos de que las personas que construyeron este barrio sean las personas a las que pertenece el espacio.

[00:36:59] Una vez que vuelvas a abrir el espacio, no puedo esperar a ver quién aparece. Creo que lo único de esta organización es que su construcción es porosa y el trabajo que hacemos aquí será definido por las personas que la rodean.

[00:37:12] Siento que este es un momento en el que tenemos muchas fuerzas diferentes convergiendo en este país, en el mundo, encontrando espacios y oportunidades para unir a la gente, para poder tener estos lazos comunes y fortalecer realmente los lazos de comunidad. Creo que va a ser muy importante seguir adelante.

[00:37:37] No podemos esperar. Se nos acabó el tiempo. Laura, quiero agradecerte mucho por ser mi invitado hoy y el equipo de producción de la noche del fiscal Justin Rawal. Y Grace, gracias por hacer que el espectáculo suceda. La próxima semana para Discovery es Preist Sarkar, mi colega y director de artes. Estará en conversación con Gary Anderson. Gary es el director productor de Plowshares Theater Company en Detroit y cofundador de Mar Negro, una iniciativa nacional que aborda las desigualdades históricas en el teatro. Realmente espero verte la semana que viene, a la 1:00 p.m. Este. Tener uno genial. Muchísimas gracias. Gracias.