

DISCOVERY Ep. 19 - Spanish

[00:01:48] Hola y bienvenidos al programa Discovery Knight Foundation en las Artes. Gracias por unirse a nosotros. Soy Priya Sicar. Anene aquí ha traído vacunas Covid-19 y junto con esas, algunas esperanzas para el fin de la pandemia. En este momento, muchos de nosotros estamos pensando en el último año y reflexionando sobre el trauma y el crecimiento que hemos atravesado hoy, donde exploraremos la experiencia de crear arte en medio de la angustia y en medio de un año de desafíos sin precedentes y los regalos y lecciones inesperados que vienen con él y que podemos tomar hacia el futuro. Así que tenemos dos invitados hoy que estarán en conversación sobre este tema. Jennifer Harge es coreógrafa y fundadora y directora artística de Hardstand Stories en Detroit. Es una ganadora del Desafío de Artes Knight y una compañera de Kreisky. Compartirá su experiencia, desarrollando la última iteración de su obra, Fly Drone, en los últimos meses a través de una residencia e intercambio artístico llamado Trade School, establecida por nuestra otra invitada, Sarah Bishop Stone. Sarah es fundadora de Filadelfia Thing. Conecta y apoya a artistas, productores y curadores ayudándoles a avanzar en su práctica artística. Jennifer y Sarah, bienvenidos al show y muchas gracias por estar aquí.

[00:03:20] Gracias por tenernos.

[00:03:23] Así que como ambos saben, recientemente tuve la oportunidad de sintonizar un episodio o una edición de Trades Trade School en la que, Jennifer, compartiste tu última evolución del dron mosca. Y me impresionó mucho cómo ustedes dos en su práctica artística, Jennifer y también, Sara, en su evolución de la residencia de artistas, es decir, la escuela de comercio, tuvieron que adaptarse a lo que estaba sucediendo y cómo trabajaron a través de la evolución, la evolución de su obra de arte o la evolución de la residencia en sí misma. Y creo, Sara, que empezamos a hablar de la escuela de comercio, creo, junto con su colaboradora, Shereen Assab de una multitud de personas, que es una organización teatral de Detroit antes de la pandemia, ciertamente quizás en otoño de veinte diecinueve. Y así. Sí, lo sé. Luego nos reconectamos y simplemente mantuvo la conversación y yo y nuestro equipo de Knight Foundation estábamos realmente interesados e impresionados por cómo empezaste a pensar de manera diferente en lo que ese intercambio y residencia podría ser para los artistas y lo que los artistas necesitaban en este tiempo. Y luego, por supuesto, Jennifer, me impresionó mucho tu intercambio, tu proceso artístico mientras repetías en la diapositiva y mientras hablabas con tus colaboradores en esa pieza sobre cómo era esa experiencia en este proceso. Y muy emocionado de que nuestros espectadores también les escuchen a ustedes dos en conversación sobre lo que han aprendido y tal vez lo que descubrieron acerca de ustedes mismos y de su trabajo que podrían llevar adelante hacia el futuro. Rápidamente quiero hacerles saber a los espectadores que tendremos una breve preguntas y respuestas hacia el final después de que Jennifer y Sara tengan una conversación. Volveré al final del programa para moderar eso. Así que por favor ponga sus preguntas para ellos en la función de chat de cualquier plataforma en la que esté viendo. Y creo que también tendremos algunas maneras de que puedes cambiar a otra plataforma si no estás viendo una función de chat. Así que si estás viendo desde nuestro sitio web, puedes dirigirte a Facebook o YouTube para hacer preguntas en los comentarios o para enviar tus preguntas con hash tag night en vivo en Twitter. Y entonces nuestro equipo podrá enviar esas preguntas para Jennifer y Sarah. Así que para comenzar a ustedes dos en su conversación, primero, nos gustaría dar a los espectadores una muestra de ahogamiento de moscas compartiendo el trailer. Vamos a eso.

[00:07:27] Sarah, Jennifer, cada vez que veo ese trabajo, me sorprende de nuevo, es tan hermoso. Así que gracias por compartir eso. Gracias. Gracias.

[00:07:41] Y para aquellos que ven un poco de contexto de eso sobre ese trailer, eso es lo siento. En primer lugar, mi nombre es Jennifer Hodge. Hola. Gracias por su visión por tenernos aquí hoy para hablar de nuestras prácticas artísticas actuales y nuestras vidas. Me baso en lo que ahora conocemos como Detroit en un tema que no es por tierra. Y yo soy el director artístico de Movement Collective en Detroit llamado Hardan Stories. Y la última pieza que. Creé con un equipo de colaboradores con sede en Detroit se llama Fly Around, es una que comenzó como una instalación de performance, una escultura social que tuvo lugar en el mercado de artistas de Detroit en veinte diecinueve años. Y era una pieza que pensaba sobre las mujeres negras en la domesticidad en la forma en que las mujeres negras han utilizado sus hogares como un lugar de refugio y la vista del autodescubrimiento. Y así sucedió en el otoño de veinte diecinueve.

[00:08:59] Y desde entonces ha sido.

[00:09:04] Ramificándose a otros mundos, siendo el cine una de esas iteraciones, y así el tráiler de la película que acabas de ver es el comienzo de nuestra siguiente área de investigación, pensando en lo que podría ser excavado.

[00:09:23] Contar la historia a través del cine, y eso es algo en lo que hemos estado pensando en la pre pandemia, pero cuando surgió la oportunidad de trabajar con la escuela de comercio, pudimos realmente, como, amplificar lo que significaría pensar en la pieza cinematográficamente y no sólo en la actuación en directo.

[00:09:50] Así que vamos a hablar un poco más sobre lo que hacemos a través de nuestra experiencia en la escuela de comercio para mí, para que puedas hablar un poco sobre el programa de la escuela de comercio en el que puedo hablar de nuestra propia experiencia con la escuela de comercio.

[00:10:04] Perfecto. Sí. Gracias.

[00:10:07] Y, sí, permítanme hacerme eco de la gratitud de Jennifer por la invitación de Brianna y de Knight.

[00:10:16] Yo, estoy aquí en Filadelfia en Leonella Not Failand y la escuela de comercio del programa, que es el tipo de programa de firma de mi organización.

[00:10:33] La cosa de Filadelfia comenzó como una manera de conectar artistas entre ciudades y conectar artistas con otros artistas y conectarlos con recursos que podrían avanzar en su práctica más allá de tener que pasar por el tipo de instituciones de presentación poco raras en otras ciudades, pero en lugar de conectar artistas con otros artistas y sabiendo que todos ellos tienen los que conocen mejor tipo de recursos en cada ciudad y cómo hacer trabajo allí.

[00:11:11] Así que cuando hablamos por primera vez con la noche sobre la escuela de comercio, obviamente iba a ser un intercambio físico.

[00:11:21] Íbamos a traer a un artista de Filadelfia a Detroit. Íbamos a traer artistas de Detroit a Filadelfia para compartir la práctica, para actuar y también para compartir

comidas y comida y suerte y todas esas cosas buenas que suceden en tiempos previos a la pandemia, cuando la pandemia golpeó, se hizo muy claro que el tipo de forma más urgente que podíamos apoyar a los artistas era con directo, financiación sin restricciones. Y realmente, quiero decir, lo que ha sido, tanto sorprendente como tampoco sorprendente en absoluto es que nos sentimos como Cherine Assab y yo, Cherine, como mencioné, como mi compañera, comisaria y productora en Detroit. Y realmente pensamos que estábamos bajando las apuestas, diciendo, como, solo te daremos un montón de dinero y como, apenas tienes que tener ningún resultado. Solo úsalo para lo que necesites usarlo. Algo como lo entendemos esta vez ha diezmado por completo nuestra industria y las oportunidades de actuar y de ganar dinero que los artistas normalmente usan para sobrevivir. Así que si necesitas usar esto para pagar tu alquiler, si necesitas usarlo para, ya sabes, como lo hemos hecho, todo lo que queremos hacer es registrarte contigo al final del año y ver lo que hiciste.

[00:12:46] Y resulta, en realidad, que, ya sabes, un par de cosas sucedieron. Una es que nuestra línea de tiempo realmente se extendió. Y eso es algo que hemos estado escuchando de artistas, también, que el ritmo de todo ha cambiado. Y al extender esa línea de tiempo, realmente sí.

[00:13:09] Ofreció algunas oportunidades para explorar lugares inesperados.

[00:13:15] Y sí. Así que estábamos realmente encantados de ver lo que la gente había inventado al final de esto al final de este tiempo.

[00:13:30] Algunas dos cosas que acabas de decir que fueron muy útiles para mí como artista en el programa de la escuela de comercio, pero los fondos sin restricciones es como. Necesita ser la forma en que sí, eso está en eso. Así que para nosotros, entré en una escuela de comercio con una idea y pude, sin embargo, debido a mí sin restricciones, voltear completamente esa idea a mitad del proceso sin tener que ser como lo haremos, por supuesto, ¿sabes a qué me refiero? Y estoy pensando, también, si hubiera sido una actuación en vivo y decidí dos semanas antes de como voltear la cosa en su cabeza más allá de sólo coreográficamente hacer la lata hacer eso como director. Pero al igual que la tripulación de la gente en la pieza.

[00:14:32] Pero eso realmente afectará a muchas otras personas que hayan hecho ese tipo de volteo a mitad de camino como un volteo de producción básicamente en un flip temático. Y así que creo que hay algo.

[00:14:50] Restringió los fondos para usar cómo necesitamos usarlos y luego también ser capaces de escuchar lo que la pieza está tratando de hacer y no tener que encajar en algún tipo particular de modelo de exposición que podría funcionar. Pero ahora estoy tratando de hacer que funcione. Y así. Sólo estoy pensando que estoy recordando lo importante que era poner lo en juego para ser lo suficientemente bajo como para, como, hacer cambios, jugar con eso, volver a algo. Y creen que para nosotros fue como, bueno, lo que sea que tengamos para ese primer día es lo que estamos tratando de hacer, ¿entiendes lo que quiero decir? Cuando conocimos a los colaboradores son artistas realmente brillantes que, ya sabes, les gusta seriamente su oficio, como todos somos. Y así son como, no vamos a mostrar nada, pero aún así la manera de ser como, ¿qué tuvimos que empezar y dejar de hacer el espectáculo? O si tenemos que hacer lo que sea, podría haber sido el caso como allí. Siempre sentí que había espacio para hacer eso.

[00:16:03] Sí, es casi quiero decir, mira, como que bajamos las apuestas para hacerlo. Presentación informal, pero también como lo suficiente para darle una fecha límite, ya sabes, algo justo como lo suficiente de una línea de tiempo para que creo que, como las líneas de tiempo y los plazos pueden ser tan favorables para los artistas y tratar de hacer eso de alguna manera.

[00:16:32] Escuché a alguien describir 20, 20 como el año del borrador, como la forma en que simplemente no esperamos que nada sea terminado o pulido o.

[00:16:43] O completa. Pero de alguna manera, eso es también, ya sabes, esa fue también la idea del intercambio donde el ya sabes, en lugar de ser capaz de reunir artistas en proximidad física y práctica compartida real o ese tipo de conversaciones informales, como, alquímicas que ocurren, ya sabes, creo que compartir estas obras entre, ya sabes, en este tipo de emparejamientos casi arbitrarios, tengo que decir que terminó siendo como, quién fue el que se sentía listo en lo que la línea de tiempo y quién era capaz de compartir esas noches. Pero todo fue siempre así, tan interesante identificar dónde artistas de Filadelfia, de Detroit están lidiando con preguntas similares o haciendo. Sí, modos similares.

[00:17:47] Hubo un montón de rituales.

[00:17:49] Había mucho que sabes, había sólo estos temas realmente, muy ricos que seguían saliendo y y siendo capaz de sumergirse en todos estos trabajos en un momento del proceso fue, creo, muy rico para eso.

[00:18:06] Y realmente.

[00:18:08] Déjame ayudar a ver adónde íbamos, donde, como en 20, 20 en ese espacio de tiro duro, como si ni siquiera estuviera pensando en lo que estaba pasando después, como, verdad.

[00:18:23] Al igual que operar como un 10 por ciento me siento de nuevo como me gusta operar a un 10 por ciento durante largos períodos de tiempo, necesito operar como una baja frecuencia creativamente así durante un largo período de tiempo sólo para saber lo que debe suceder a continuación. Y ahora, pero teniendo esa fecha límite, como dijiste entonces como si hubiera impulsado algo después de tener ese tipo de calma, como si tuviera más claridad. ¿Qué podríamos hacer con las posibilidades donde estaría?

[00:18:58] Bueno, sí, sí, yo.

[00:19:03] Yo también lo siento. Realmente quiero decir, tuvimos unas cuantas reuniones del tipo de toda la cohorte sobre Zoome obviamente.

[00:19:12] Y definitivamente uno de los temas comunes era realmente acerca de la paz y cómo, ya sabes, a veces estamos acostumbrados a usar adrenalina para terminar nuestro trabajo y para sacarlo y el tipo de eliminación de eso. Y en lugar de hacerlo un poco más introspectivo o como definitivamente ha sido un hilo común a.

[00:19:47] Hay preguntas en la parte de atrás.

[00:19:55] Gracias, chicos, lo hacemos. Tenemos algunas grandes preguntas de la gente y su conversación ha suscitado algunas preguntas para mí también. Así que vamos a tejer

todo lo que podamos. Entonces una pregunta es que ha sido compartida por un espectador. Y podría atar esto un poco a Jennifer, a su comentario que hizo antes acerca de cómo la sequía ha evolucionado a partir de esta iteración anterior. Así que la pregunta es, ¿los cambios forzados de covid-19 a las artes escénicas han cambiado la accesibilidad del campo para los aspirantes a artistas y al público? Y me pregunto esto. Me encantaría escuchar de cada uno de ustedes si tienen pensamientos sobre esto. Jennifer, yo también tengo curiosidad, ya que pensé en algo que compartiste acerca de cómo estabas pensando en usar la narración filmicamente. Y tan curioso por eso porque tu experiencia se origina en el rendimiento. Pero también recuerdo durante el intercambio de la escuela de comercio, usted estaba hablando de empezar a pensar en ella como casi como una pieza de instalación y luego, por supuesto, tejer y filmar. Y así, sí. ¿Cómo piensas de eso como artista intérprete?

[00:21:11] Sí. Algo que he podido aprender sobre mi período de sueño. Y creo que la experiencia de la escuela de comercio me ha ayudado a ser aún más claro en este aprendizaje en particular es como ver mi trabajo presumiblemente. Así que siento que la última actuación fue como un lado. Pero hay otro, hay otros lados de los prismas. Correcto. Así que siento que la película es como ayudarme a entender otro lado. Y así que estoy pensando en cómo. Mi propio trabajo puede, como, tener muchas vidas bajo un paraguas para no estar atado a ninguna rigidez en torno a lo que estoy haciendo o a ninguna noción fija de lo que hago. Pero como, me sentí como. Fui capaz de gustarme.

[00:22:13] ¿Qué es eso?

[00:22:16] Entrar en las cosas, no me llamaría un director, un director de cine, pero como Devin y yo estamos trabajando, estoy claro que puedo ver claramente cómo debemos movernos. Todo eso es dirección, sin embargo. Creo que como aspirante a artista, algo que diría es que como si realmente sabemos cómo hacer muchas cosas en el campo, incluso si nunca nos hemos pillado esas cosas. Nunca acudiría a un artista visual antes de hacer la instalación y tomar decisiones sobre la instalación. Ayúdame a entender. Como si eso estuviera vinculado a mi práctica contigo. No era sólo movimiento.

[00:23:03] Genial, gracias. Y Sarah, quiero decir, trabajar como curadora e incluso a través de si dentro de la escuela de comercio u otro trabajo que haces, estás trabajando con gente y muchas disciplinas diferentes, incluyendo ciertamente diferentes disciplinas de artes escénicas. ¿Cómo lo que ves en el trabajo que estás haciendo o en la gente con la que estás trabajando?

[00:23:24] Quiero decir, definitivamente ha sido un momento de rematar para todos. Cuando tuvimos por primera vez habíamos seleccionado sólo el en términos de la línea de tiempo para esta iteración de la escuela de comercio. Ya habíamos seleccionado a los artistas participantes de Filadelfia como justo antes de que la pandemia golpeará el año pasado. Y al principio, ya sabes, tuvimos una especie de reuniones Chaykin con todo el mundo y escuchamos de todos estos artistas, como si fuera un artista en vivo.

[00:23:58] No hago trabajo digital. No me gusta que esto no sea quien soy. Esto no es lo que hago. Y creo que en cuanto a la emergencia de la misma pasó y el tipo de instalarse en un poco de un nuevo conjunto normal en, creo que obviamente todas estas personas todavía son principalmente hacer trabajo que se trata de estar físicamente presente. Pero no debería decir todo lo que tenemos. Estamos trabajando con algunos artistas intermedios realmente geniales también.

[00:24:31] Pero realmente ha habido una apertura en términos de lo que es la asequibilidad del espacio digital y lo que el y también y la cinematografía y los videos musicales y todas las otras formas en que es posible aproximar la vida en el espacio digital y y y crear una especie de complementaria y piezas que como pienso como Jennifer dijo, algo así como añadir a este tipo de trabajo tridimensional y multidimensional.

[00:25:12] Sí. Tengo curiosidad desde ambas perspectivas, cuánto te sientes como este cambio o simplemente abrazar el uso de diferentes, ya sabes, diferentes habilidades, diferentes a veces medios digitales es impulsado, está siendo impulsado por tener que crear de manera diferente como ese impulso creativo y cuánto de él es impulsado por el justo necesidad de eso es una de las que es como la forma principal en que la gente está consumiendo en este momento o involucrándose con el arte. Obviamente, sé que esos no están desconectados, pero al igual que pienso en una especie de sombrero de artista practicando, como si fuera curioso por ti personalmente o simplemente lo que estás observando, ¿dónde crees que está ese equilibrio? ¿En qué extremo de ese espectro o intercambio se parece a este impulso que viene a usar medios digitales?

[00:26:14] Bueno, yo diría que el movimiento no siempre fue digital. En uno de los artistas participantes, Emily Bate de Filadelfia, cambió. Quiero decir, ella es un músico y compositor que hace obras corales.

[00:26:30] Y eso es como la última cosa que esperamos volver es la gente cantando juntos en una habitación.

[00:26:38] Y ella creó una práctica artística apoyada por la comunidad donde hizo una especie de canciones y pequeñas esculturas y poemas y Zeins y ofreció un servicio de suscripción para que fuera como lo opuesto a una experiencia digital donde obtuviste esta obra de arte realmente táctil y participativa de ella que también quiero decir, que también incluía algunos enlaces y algunas pistas de audio y cosas por el estilo.

[00:27:12] Pero, pero moviéndose en la dirección de una especie de más tipo de arte personal boutique a medida.

[00:27:25] Creo que soy una persona, un artista que es como, lo que tenemos y luego nos mudamos de allí. Y así. Así que creo que para la tercera ronda, fue como, OK, así que sabemos que también una cosa que es importante decir es que Devin, el cineasta, ha estado documentando mi proceso desde Flandreau en la pieza antes, desde dos mil dieciocho años. Y así también tuvimos dos años, tres años de metraje de un archivo con el que realmente no habíamos tenido la oportunidad de estar. Incluso en la película de mosca alrededor, ni siquiera hemos tocado lo que hay dentro del archivo. Así que creo que fue necesariamente como si tuviéramos que hacerlo digital. Pero fue como, bueno, lo hemos hecho. Cien conciertos de documentación en video, deberíamos mirarlo donde estamos ahora mismo, fue afortunadamente no era como este alojamiento drástico que tuvimos que hacer con nosotros mismos. Pero como lo hemos hecho, ya tenemos estas cosas y ahora tenemos gente mirando, interactuando con las artes de esta manera digital. Y así es como, ¿cómo podemos conocernos los dos?

[00:29:00] Así que voy a entrelazarme. Siento que estamos escuchando hilos de esta respuesta a esta pregunta de la audiencia. Pero, ¿qué cambios en su proceso creativo o su proceso de curación permanecerán con ustedes incluso después de que esta pandemia haya terminado?

[00:29:22] Bueno, me siento como si lo fuera.

[00:29:29] Un procesador lento.

[00:29:34] Toda mi vida y a mí nos gustaba tratar de presionar contra eso porque el mundo siempre se movía tan rápido, siento que ahora mucha gente se ha ralentizado y se ha unido a un ritmo diferente. Siento que puedo conformarme con lo que mi ritmo real es y no sentir. Mira cuál es la forma en que mi cerebro está haciendo algo cuando me siento obligado a moverlo fuera de lo que me disculpo y cómo me muevo.

[00:30:15] Y me haré eco de la clase de lado complementario de eso como curador y organizador de eventos artísticos, que es que realmente ha sido fructífero moverse al ritmo del trabajo, dejando que el ritmo de la idea del contenedor tipo de conducir las líneas. Y es como que se abre, creo, una oportunidad para repensar los ciclos de estos de estos programas, lo que suponemos que son anuales o asumimos que son como cada año. Pero en realidad no necesita vivir dentro de ese calendario gregoriano en un lugar tan predecible como estamos aferrados a la mayor parte del tiempo.

[00:31:06] Gracias. Esas son grandes ideas. Creo que les pediré a cada uno de ustedes que compartan como una pregunta final antes de que terminemos. ¿Qué esperas este año? Puede ser artístico o no.

[00:31:23] Cenas.

[00:31:26] Quiero decir, eso es un poco planeado, pero también realmente una de las piezas de esto, las piezas conceptuales de la escuela de comercio que todavía estamos de luto es la idea de reunir a todos juntos para compartir una comida.

[00:31:41] Y espero que podamos hacerlo en el futuro.

[00:31:46] Me encanta una cena. Así que házmelo saber.

[00:31:51] Hazme saber lo que me siento.

[00:31:55] La gente, especialmente durante el verano, había sueños realmente hermosos sucediendo con artistas en particular. Y estoy deseando que eso. Sigue soñando. Y tengo curiosidad por ver cómo esos sueños se manifiestan por mí mismo mientras escuchaba a otros artistas de todo el mundo realmente tienen espacio y tiempo para hacer eso. Estoy emocionado de ver cómo despegan esos.

[00:32:33] Hay una oportunidad para repensar tantas suposiciones en nuestro campo y en la forma en que trabajamos. Y estoy emocionado de que los artistas lideren esa conversación.

[00:32:44] Absolutamente. Bueno, gracias a los dos por estar aquí y liderar esta conversación con nosotros y con todos mirando por compartir ustedes mismos. Y creo que realmente nos invita a todos a pensar de manera diferente sobre lo que estamos haciendo y cómo podríamos acercarnos este año para hacer sueños hermosos. Me encanta esa frase. Voy a empezar a usarlo. Y también quiero dar las gracias a todos en casa o donde quiera que estés sintonizando por unirse a nosotros hoy. Gracias por compartir sus preguntas. Quiero hacerte saber que puedes encontrar más información

sobre nuestros otros episodios de Discovery en su sitio web, CFG. Y por favor únase a nosotros de nuevo el próximo jueves para un episodio de El futuro de la democracia.

[00:33:41] Y vamos a llevarte a cabo con una buena música. Nuestra música de introducción fue compuesta por Chris Bar. Nuestra música de salida es del artista de jazz ACRON Aaron Brown. Y hasta la próxima vez, le deseamos buena salud, seguridad, alegría y arte. Cuídate.