

[Transcripción: InterAct Story Theatre's Community Interactions, Episodio 4: *Hacer Arte en Pandemia*]

[Música]

ALI: Estás escuchando Community InterActions con InterAct Story Theater. Nuestra comunidad de Wheaton está repleta de historias que contar, y hoy contaremos una de ellas. Historia de hoy: Hacer Arte en Pandemia. Hola, soy Ali Oliver-Krueger...

EMILY: Y yo soy Emily Townsend. Soy la Administradora Artística de InterAct Story Theatre aquí en Wheaton, y Ali es nuestra Directora Ejecutiva y Artística. Con esta miniserie de podcasts, hemos seleccionado algunas de las historias de Wheaton durante esta época de pandemia y las compartiremos a través de las palabras y voces de las personas que las han vivido, y quienes querían compartir sus historias con nosotros.

ALI: Hoy, hablaremos con artistas que viven y trabajan en Wheaton, y de qué manera la pandemia ha afectado sus vidas y su trabajo.

EMILY: ¡Y eso nos incluye a nosotros! InterAct Story Theatre tiene su sede en Wheaton, nuestras oficinas se encuentran en el Distrito de Arte y Entretenimiento de Wheaton, y una parte importante de nuestra misión es brindar servicio a nuestra comunidad es. Con la Serie de Teatro Familiar de Wheaton, brindamos representaciones artísticas familiares gratuitas en Wheaton para la comunidad, y lo hacemos además del trabajo que realizamos enseñando y llevando programas de formación artística en Maryland y alrededores. En un año normal, servimos a miles de personas, niños y adultos por igual, con obras de teatro, talleres, programas de alfabetización familiar y más. Pero en marzo de 2020, inesperadamente, todos los lugares donde compartíamos nuestro trabajo se cerraron- desde las escuelas hasta los lugares comunitarios en toda el área.

ALI: Mm-hmm. Entonces, tuvimos que buscar soluciones a muchas cosas en InterAct muy rápidamente: ¿cómo apoyamos a todos los artistas con los que trabajamos y que ya no podían hacer el trabajo para el que fueron contratados? Y luego estaba la pregunta, ¿cómo hacemos el tipo de arte que amamos, y en el que somos buenos, durante una pandemia que separa a las personas? Emily, seré honesta, fue una verdadera prueba para mí en la pandemia, tratar de pensar en hacer arte y al mismo tiempo estar centrada en cuidar a las personas que me rodean.

EMILY: Me sentí de la misma manera, especialmente cuando vi que otras organizaciones artísticas podían transformarse muy rápidamente. ¡Lo que es asombroso! Pero se vuelve difícil cuando sientes que aún no puedes hacerlo. A nosotros, nos tomó un poco más de tiempo. Seguimos pensando y preguntándonos: ¿qué es lo que podemos hacer?, ¿eso sigue siendo InterAct? Con el tiempo creamos presentaciones y talleres que podrían funcionar en espacios virtuales. Pudimos traer de vuelta la Serie de Teatro Familiar Wheaton en 2021 y volver a compartir la programación artística gratuita con nuestra comunidad. Pasar al trabajo digital fue un desafío interesante para que InterAct pudiera funcionar, pero siempre supimos que no estábamos solos: Wheaton y los alrededores tienen artistas increíbles, y todos estábamos en el mismo barco juntos, descubriendo una nueva forma de remar.

ALI: Exactamente. La pandemia ha sido difícil para todos, pero hemos visto cómo algunos artistas y organizaciones artísticas encontraron formas de esquivar, involucrarse y encontrar nuevas formas de redefinir cómo puede ser la creación de arte en pandemia. Y cuando encuentras formas de innovar y hacer arte en tu comunidad, es un sentimiento increíble y enriquecedor. Una organización de Wheaton que ha prosperado es Urban Artistry, una organización sin fines de lucro dedicada a la representación y preservación de formas de arte inspiradas en la experiencia urbana. Hablamos con Ryan Webb, bailarín y maestro que también es el director de educación de Urban Artistry. Hablamos con él sobre cómo la pandemia afectó su trabajo tanto en lo personal como en su tarea como miembro de la empresa Urban Artistry:

[clip] RYAN: "Para mí personalmente, unos seis meses de trabajo, como conciertos- se suponía que debía estar en Nueva Orleans, se suponía que debía estar en Tokio, junto con Junius teníamos un evento de Red Bull que estábamos planeando para el área de DC - todo esto fue pospuesto. En ese momento decían "pospuesto" porque no sabíamos, nadie sabía cuánto iba a durar esto, pero luego esas cosas finalmente se cancelaron, así que lo primero fue el miedo a no tener estos conciertos y no tener ingresos."

EMILY: Ryan describió cómo el fundador de la empresa, Junious Brickhouse, se adaptó una vez que hubo que cancelar los programas presenciales.

[clip] RYAN: "... A Junius le gustó rápidamente, se ajustó a Zoom. Nos hizo avanzar, poner la pelota a rodar. Recuerdo que estábamos como, "Oh, ¿deberíamos usar Skype o Zoom?" Todavía estábamos teniendo conversaciones como esa, y creamos nuestras cuentas de Zoom y comenzamos de inmediato. Para cuando ya era mayo, creo que estábamos en línea con la programación completa, desde nuestras clases semanales hasta los talleres. Registré una serie de talleres llamada Danza y Diálogo donde hicimos entrevistas y clases durante toda la pandemia. Empezamos a hacer fiestas en línea; tuvimos una fiesta llamada Function Junction, y estábamos haciendo cosas como, trayendo DJs y bailarines, y teniendo batallas. Estábamos haciendo todas nuestras clases y talleres en línea, así que, incluso durante esa segunda ola, la gente se estaba acostumbrando aún más a este mundo de clases en línea y tratando de involucrarse y conectarse con la gente de diferentes maneras, es como... que la gente se dio cuenta de que esto no iba a desaparecer, parecía que habían comenzado a incorporar esta idea de que tienes que adaptarte a este entorno en línea para la educación y las presentaciones y conectarte con las comunidades artísticas de cualquier manera posible. Entonces, para nosotros, no sentimos mucha diferencia, simplemente se sintió como que se estaba fortaleciendo en términos de personas que se conectaban en línea con nosotros durante ese tiempo".

ALI: Urban Artistry como organización se dedica a preservar todo tipo de formas de danza urbana enseñando esos estilos a jóvenes y adultos, y fortaleciendo a los bailarines como parte de una historia viva que evoluciona. Esa pasión quiere decir que ha habido algunos beneficios increíbles al pasar al espacio virtual durante una pandemia:

[clip] RYAN: "Creo que una de las cosas más interesantes, si miramos las cosas positivas, es la capacidad de llegar a los ancianos en nuestras comunidades. Los estilos que hacemos vienen de muchas ciudades diferentes en todos los estados. Por ejemplo, hago un estilo de San Francisco llamado presumir, hago un estilo de Memphis llamado jookin", y la capacidad de

llegar a algunos de las generaciones originales y algunas de las generaciones anteriores de estos bailes y escuchar sus historias ha sido, como, uno de los mayores aspectos positivos. Las personas pueden realmente sumergirse más profundamente en la cultura de lo que están aprendiendo, y es más fácil conectarse con las comunidades de personas que la practican, para resumir, ya sabes. Realmente podemos construir relaciones con esas personas donde antes no era tan común. Tendrías que ir a ese lugar y hacerlo como un estudio, ser parte de él y tratar de empaparte de la cultura y conocer a tanta gente como puedas, y ahora podemos conectarnos realmente con ellos. Y no solo eso, también los hemos estado ayudando a adaptarse a esto de la virtualidad. Hemos conseguido que la gente tenga cuentas de Zoom, ayudándoles incluso a diseñar algunas de sus clases en línea y consiguiéndoles cámaras web. Hemos estado tratando de impulsar realmente eso, porque para nosotros, eso es una gran parte de lo que hacemos, es conectar el legado y las diferentes generaciones de nuestras formas de arte. Así que espero que eso continúe, la capacidad de que las diferentes generaciones se conecten y que podamos permanecer conectados con la fuente de donde provienen algunas de estas formas de arte. Espero que sigamos así a medida que esto avanza”.

EMILY: Urban Artistry ha sido un gran testimonio de cómo los artistas pueden aprender a adaptarse a nuevas situaciones, y para los artistas de Wheaton, eso ha sido crucial. Algunas organizaciones tuvieron que cambiar fundamentalmente lo que hacen debido a la pandemia, pero aun así encontraron una manera de mantenerse fieles a su misión, como el Wheaton Arts Parade.

ALI: El Wheaton Arts Parade and Festival es un gran evento, que invita a la comunidad a celebrar Wheaton haciendo y viendo arte y literalmente exhibiendo arte por la calle. Los restaurantes locales se instalan en el exterior dentro de la zona del festival, hay talleres de arte para niños y actuaciones durante todo el día—es un evento maravilloso. Pero cuando llegó la pandemia, todo se detuvo de golpe, tanto con la planificación del desfile como con el Parade Gallery en Westfield Wheaton. Hablamos con Dan Thompson del Wheaton Arts Parade sobre cómo sucedió eso:

[clip] DAN: “No sé la fecha exacta, pero llegué una tarde después de que se anunció el cierre y vi a varios artistas colgando un exhibidor en la ventana. Estaban en una escalera, poniendo obras de arte en la ventana y yo dije: “Dejen sus herramientas, bajen el exhibidor, todos nos vamos a casa.”

EMILY: De pronto, la galería se cerró y, a medida que avanzaba la pandemia, quedó claro que el desfile en sí no iba a poder ocurrir en 2020. Entonces, ¿qué podían hacer?

[clip] DAN: “Este iba a ser el primer Wheaton Arts Parade and Festival en nuestra nueva plaza, Marian Freyer Town Plaza, con el nuevo edificio de oficinas del condado. íbamos a desfilas el triángulo y luego terminar con nuestro festival en el escenario del condado. Estábamos muy emocionados, esperando eso - y las cosas no mejoraron. Marzo, Abril, Mayo - las cosas empeoraban. Y empezamos a darnos cuenta de que era posible que no pudiéramos tener un desfile. Estaba sentada con una de las ... la ahora gerente de nuestra galería de arte, Paige Friedman, y estábamos proponiendo ideas y nos preguntábamos, ¿Qué vamos a hacer?” Y Paige mencionó, “¿Sabes que, en Annapolis, ellos han tenido estas exhibiciones públicas de arte de peces y cangrejos?” yo dije:” Oh, sí, y en DC han tenido burros, elefantes y pandas.”

Así que simplemente nos quedó entre ojos que íbamos a convertir este desfile de arte en una instalación pública de arte, donde la gente pudiera asistir de manera segura. Bueno, ¿cuál sería nuestro arte público? No va a ser un panda, un elefante. Siempre hemos dicho que esto se trata de "desfilear el Triángulo". Hemos presentado el Triángulo, el tetraedro, en varios de nuestros carteles. Wheaton está formado por tres carreteras estatales, creando lo que se conoce como el Triángulo de Wheaton. Así que para mí tenía sentido que hiciéramos arte público de tetraedros. Hicimos un llamado a los artistas, como lo hacemos, y el llamado fue para crear tres tetraedros de bordes de 8 pies y diez tetraedros de bordes de 4 pies. Se postularon 45 artistas y seleccionamos 11. Uno de los tetraedros se hizo en cooperación con One Montgomery Green, utilizando plásticos no reciclables, y el último tetraedro fue un proyecto financiado por el Consejo de Artes del Estado de Maryland - lo llamamos Mosaico Comunitario, donde tradicionalmente hemos trabajado con un grupo comunitario, y se reunirían, los niños trabajarían después de la escuela y los padres, las familias y los vecinos trabajarían por las noches. Pero ni siquiera pudimos hacer eso, porque no pudimos reunirnos para hacer nuestro mosaico comunitario. Así que dividimos el proyecto de Mosaico en tres familias. Familias que podrían trabajar juntas y que podrían exponerse entre sí, y cada lado del tetraedro fue hecho por una familia diferente, y nuestro artista de mosaicos los cosió como estaban, y los unió en ese tetraedro. Bueno, ¿qué hacer con el festival? Jim Epstien, quien ha dirigido la coordinación de nuestros escenarios y nuestras carpas de artistas, decidió que podía armar un festival virtual - lo llamó V-Fest - y trabajó con nuestros artistas, y con Strathmore - pudimos usar el espacio de Strathmore para filmar presentaciones, pudimos obtener algunas actuaciones. Y trabajando con Hugh Moore, las pusimos en nuestro canal de Youtube y luego pudimos transmitir las en Facebook - aparecían como si fueran Facebook Live, pero todas estaban pregrabadas. Y entonces estaban programados para salir durante el fin de semana mientras teníamos una instalación de arte público de dos semanas. Y, bueno, todo lo que puedo decir es que lo hicimos, y el arte se instaló, fue una recepción increíble. Fue maravilloso ver a las familias reunidas alrededor de las pirámides. Y también teníamos, para cada una de las pirámides, un código QR en el costado, para que un visitante pudiera usar su teléfono y llamar con el código QR, y pudiera escuchar una entrevista de audio con el artista. Entonces, todo se unió, y fue un éxito tan tremendo que creo que vamos a tener mucha presión para seguir haciendo arte público.”

ALI: Puede que no haya sido un desfile, pero seguía siendo arte público, en las calles de Wheaton para que toda la comunidad disfrutara y celebrara, y de una manera que se evitaba las grandes multitudes y se mantenía un entorno seguro para todos. A partir de esta grabación, los tetraedros están en exhibición en Brookside Gardens para que todos los disfruten. Y ahora la galería está en funcionamiento nuevamente, mostrando el trabajo de artistas de la zona. Y, mejor aún, ¡el desfile estará de vuelta en septiembre de 2021!

EMILY: Un componente maravilloso del Wheaton Arts Parade ha sido la forma en que celebraron los artistas que viven y trabajan en Wheaton, y además ayudó a atraer artistas a Wheaton desde lugares un poco más lejos, convirtiendo a la comunidad en un centro artístico. Pudimos hablar con varios artistas que han formado parte del Desfile y su Galería, y que han estado haciendo arte en Wheaton y sus alrededores antes y durante la pandemia.

[clip] KELSEY: “Mi nombre es Kelsey Joyce y soy escultora de papel maché.”

[clip] TYLER: “Mi nombre es Tyler Henson, soy fotógrafo y camarógrafo.”

[clip] DARIEN: “Mi nombre es Darien Henson. Soy un fotógrafo. Y también incursiono en la actividad como camarógrafo.”

[clip] SANDRA: “Soy Sandra Perez-Ramos, y soy una artista visual, y trabajo principalmente con tintas, bolígrafo acrílico, bolígrafo de acuarela y también hago arte de fibra en técnica mixta.”

[clip] SAVANNAH: “Soy Savannah Scollar. Mi negocio se llama Sparkle Plant, y principalmente hago arte digital y diseños textiles.”

[clip] DINAH: “Mi nombre es Dinah Myers Schroeder. Soy un artista visual. Trabajo en varios medios diferentes, desde el lápiz hasta el acero, el metal y la tela, pero actualmente, la mayoría de las veces, he estado haciendo mucha pintura acrílica.”

[clip] CARLOS: “Bueno, mi nombre es Carlos Ramos, y soy un artista / artista digital / muralista / artista de grafiti / serigrafista / muchas cosas, pero básicamente hago arte.”

EMILY: Cuando llegó la pandemia, muchas de las oportunidades habituales que la gente tenía para crear y compartir su arte se cerraron. Algunos artistas encontraron tiempo para perfeccionar sus habilidades y trabajar en su arte. Carlos Ramos compartió cómo se proyectó eso en su vida.

[clip] CARLOS: “Sin pandemia, estaría haciendo como muchos murales en las calles, y estaría más en galerías de arte en Nueva York, y simplemente estaría, ya sabes, difundiendo más el arte, es decir, había más eventos a los que podía asistir antes de que ocurriera esta pandemia. Y luego, bueno, ya sabes, cuando sucedió, desafortunadamente, no pudimos, ya sabes, ir a las galerías como solíamos hacerlo, y estar involucrados en todas las exposiciones de arte como antes, así que tuve más tiempo para pensar en mí, para acumular realmente mi arte y aumentar mis habilidades en ciertas áreas en las que siempre estuve trabajando, sabes que siempre ha sido un trabajo en progreso, ya sabes, solo porque eso sucedió, no me iba a deprimir, ya sabes, no iba a dejar que me deprimiera en absoluto. Ya sabes, es solo conseguir más energía y llenarme de más creatividad. Entonces sabes que tengo muchas cosas en las que he estado trabajando, y todavía no he mostrado nada, porque todavía no estoy listo para mostrarlas, sabes. Entonces, cuando sea el momento adecuado, creo que golpearé al mundo con un boom.”

ALI: Otra artista cuya creación artística dio un giro creativo es Dinah Myers Schroeder, quien creó una galería emergente frente a su casa.

[clip] DINAH: “Como persona, con todo lo que nos bombardeaban, desde los medios de comunicación, desde la, ya sabes, la mentalidad del fin del mundo y el fin de los tiempos y todas las cosas que estaban llegando, era frenético, era simplemente realmente aterrador, estaba estresada, por lo que tuve realmente que apagar el ruido y las noticias que llegaban y simplemente asimilar algunos fragmentos y todo eso, era mucho para manejar...aunque todo eso sucedió, mi arte floreció, al desarrollar diferentes técnicas y habilidades de pintura, y pintar casi todos los días comencé a pintar en mi patio, estaba pintando, estaba creando galerías emergentes en el césped. Conocí a más vecinos durante COVID, cuando teníamos una orden de quedarnos en casa, porque cuando salían a caminar y cosas del estilo se detenían y me hablaban de mi arte. Incluso vendí algunas piezas como esa. Y así, aunque

esto no fue algo que ninguno de nosotros hubiera querido vivir, lo positivo que puedo sacar de esto es que pude encontrar curación y terapia trabajando en mi arte y en mí. Pude concentrarme realmente en alcanzar - hice muchos programas virtuales. Y entonces, lo malo de un show virtual es que muchas de mis piezas, siento que se ven mejor en persona porque te pierdes la textura y la oportunidad de tocarlas, pero, por otro lado, pude poner la misma pieza en varios programas. Y honestamente, creé tantas piezas nuevas que me ayudaron - solo quería que la gente las viera. Entonces, eso es lo que realmente pudo hacer por mí estar en pandemia y quedarme en casa y tener que lidiar con ese estrés.”

EMILY: El inicio de la pandemia también interrumpió los planes en marcha. Escuchamos sobre eso a mayor escala con algunas de las organizaciones artísticas con las que hablamos, pero esto también fue cierto para artistas individuales. Savannah Scollar estaba en el último año de preparatoria cuando se produjo la pandemia.

[clip] SAVANNAH: “Bueno, estaba en mi último año de preparatoria cuando esto comenzó, (risas), así que fue un momento muy interesante. Fue difícil tener ese cambio en un momento tan importante, como tener que hacer todo repentinamente de manera virtual. Mis planes eran que después de la escuela preparatoria, tenía todos estos planes hechos, como hojas de cálculo y diapositivas de Google sobre cómo iba a hacerlo, ... quería tomar un autobús, convertirlo en una tienda móvil y vender mi arte en los mercados y esas cosas. ¡Y eso no pudo suceder! Así que tuve que repensar todo, y qué es lo que quería hacer.”

EMILY: Actualmente Savannah está encontrando un nuevo camino a seguir mientras permanece en Wheaton por el momento mientras trabaja en un nuevo proyecto.

[clip] SAVANNAH: “Bueno, pronto estaré trabajando en un mural y estoy muy emocionada por eso. Se siente como mi primer gran trabajo artístico, supongo. Va a ser en Wheaton y voy a hacer una pasantía con él. La artista que fue elegida para hacer el mural tiene algunos artistas más jóvenes que trabajan con ella y aprenden cómo hacerlo, así que estoy muy emocionado por eso. Como, guau, voy a ayudar a pintar el costado de un edificio enorme. Solía pensar, “¡Oh, necesito salir, necesito ir al mundo y ser un adulto!” Pero descubrí que puedo hacer eso aquí. No tengo que irme todavía. Puedo encontrar mi propio lugar donde estoy y aún poder trabajar y seguir haciendo mis cosas sin tener que irme lejos ni nada.”

ALI: Para algunos artistas, el trauma de la pandemia creó un bloqueo o dificultó la creación artística. Seré franco y diré que esa fue mi experiencia. Kelsey Joyce describe esta experiencia y cómo ha cambiado su relación con la creación de arte.

[clip] KELSEY: “Sí, cuando la pandemia golpeó por primera vez, perdí mi trabajo porque estaba trabajando en un bar de vinos para beber y pintar, pero tuvieron que despedirnos a todos. Luego pasé a trabajar en Zoom y a hacer lecciones de arte, pero creativamente me quedé sin energía, como si hubiera perdido por completo mi entusiasmo y tuve que preguntarme por qué quería hacer arte, porque ya no quería hacerlo. Siempre fue algo que quise hacer, pero estar aislado me hizo darme cuenta de que creo que estaba haciendo arte para impresionar a la gente y quería alejarme de eso. Siempre fue algo que quise hacer, pero estar aislada me hizo dar cuenta de que creo que estaba haciendo arte para impresionar a la gente y quería alejarme de eso. Estar sola finalmente fue realmente útil, por lo que mi arte definitivamente me refleja más ahora después de la pandemia y habiendo atravesado la pandemia que antes, porque

estaba haciendo lo que pensaba que la gente quería ver, pero ahora estoy creando el arte que quiero ver, lo que creo que es realmente genial.”

ALI: Sandra Perez-Ramos nos habló con franqueza del impacto de la pandemia en ella y su arte y su vida:

[clip] SANDRA: “Bueno, tengo que decir, y esto es importante porque me había terminado de mudar a un nuevo lugar porque me había separado y estaba en proceso de divorcio. Había pasado una semana y estaba muy emocionada con mi nueva vida. Tenía tantos planes, tenía tantas ideas de lo que iba a hacer, iba a visitar a mi familia en Puerto Rico por un tiempo porque no he ido desde 2018. Tenía muchos proyectos, y de pronto esto me golpeó como un ladrillo en la cabeza. Había tanta incertidumbre, la información daba tanto miedo, todo lo que escuchaba era confuso. Al principio no estaba segura si era algo real. Y luego, bueno yo, creativamente, me sentí paralizada por un tiempo. Recuerdo haber ingresado en Facebook e Instagram, y estaba viendo organizaciones de arte - estaban creando estas actividades para involucrar a los artistas, a moverse y producir. Y me sentía mal todo el tiempo, me sentía tan fuera de lugar, porque estaba como ... incluso estaba enojada. ¡Me estaba sintiendo enojada! Como, ¿cómo - cómo están produciendo? ¿Cómo pueden pensar en otra cosa que no sea esta situación en la que no sabemos qué va a pasar? Y veía a otras personas produciendo, y pensaba: “¡Dios mío, esto sería lo más maravilloso si me pasara a mí, porque el arte te cura! ¡Y no puedo irme sin crear, producir o absorber, observar, para crear! Pero no solo me siento en blanco y bloqueada, ¡me siento desamparada!” Así que creo que hubo algo de depresión allí, pero luego, de repente, ya sabes, como dices, un catalizador, por el que estoy tan agradecida, y eso, ya sabes, me ayudó a volver.”

Ali: Sandra también habló de forma conmovedora sobre cómo esta pandemia ha sido especialmente dura como madre, temiendo por sus hijos y queriendo apoyarlos. Afortunadamente, las cosas han comenzado a girar para ella.

[clip] SANDRA: “Una vez más siento que he vuelto a la normalidad. Estoy feliz de estar vacunada, me dio esperanza. Recuerdo estar en él, haciendo la fila para vacunarme, y estaba llorando, solo pensando, “Guau. ¡Esto es grande! Espero que no demuestre que estoy a punto de llorar”, así que me quedé muy quieta, ¿sabes? Pero para mí, eso fue enorme, ese paso sabiendo que había un poco de esperanza de que saldríamos de esta pesadilla, ¿sabes? Actualmente estoy trabajando en un mural en Wheaton en la intersección de University Blvd y Veirs Mill, y la experiencia realmente me ha impactado de una manera maravillosa porque es una esquina muy agitada y concurrida, ya sabes, concreto, calor y tráfico, sirenas y ambulancias todo el tiempo, muy, muy urbano. El típico escenario urbano. Y ha habido gente caminando a las paradas de autobús, transeúntes, padres con niños e incluso personas desde los coches gritando: “¡Buen trabajo! ¡Gracias por hacer esto! “Y hubo dos mujeres que se detuvieron y dijeron:” Dios los bendiga, Dios los bendiga por hacer esto. “Y yo - ahí fue cuando me di cuenta, estaba como, “Espera un minuto, esto es más grande. Esta es una necesidad colectiva de color, de esperanza, de alguna esperanza de volver a la normalidad.” Y en medio de algo que es tan duro, la ciudad, el área urbana que es tan dura y nerviosa, están viendo color, están viendo un poco de fantasía y les está dando buena vibra. Entonces, fue entonces cuando dije, “Vaya, es esto. Necesitábamos esto.” Todos necesitábamos esto después de este año y medio que todos hemos tenido. Necesitamos arte. El arte es fundamental. ¿Y el arte en lugares tan duros como este? Es esencial. Todas las formas de arte. Quiero decir, teatro,

música, artes visuales, simplemente nos cambia y nos afecta, por eso, creo que es maravilloso haber visto esa reacción. Esa necesidad colectiva de algo que los haga sonreír, ¿sabes? Y les recuerda que no todo son noticias horribles, no todo es negativo, de vez en cuando hay un pequeño foco de algo bueno que puede pasar, y puede ser arte, ¿sabes?”

ALI: Para los fotógrafos y hermanos gemelos Tyler y Darien Henson, la pandemia brindó la oportunidad de ver la vida a través de una nueva perspectiva, reflexiva y más intencionada. Darien Henson compartió:

[clip] TYLER: “Puede que se sienta como, “Tal vez deberíamos tomarnos un poco más de tiempo para bajar la velocidad y dar un paso atrás, ya sabes, en nuestra vida cotidiana. Ya sabes, todo el mundo tiene cosas que hacer, todo el mundo tiene, ya sabes, un trabajo al que ir y cosas que hacer. Permíteme tomar un tiempo para reenfocarme quizás en mi salud mental, o mi salud espiritual, o mi salud física, mi salud emocional, asegurarme de que mi familia esté bien. Y no estoy diciendo que esas cosas no se hayan hecho antes de la pandemia, pero creo que la pandemia realmente arrojó una luz sobre lo rápido que se puede quitar la vida.”

Ali: Tyler Henson agregó:

[clip] TYLER: “Realmente no sabemos lo que traerá el día a día, por lo que a medida que avanzamos en este mundo tanto de forma colectiva como seres humanos y personalmente, es hermoso ver cómo se desarrollan los días. A medida que avanzamos, tenemos la esperanza de que ahora comprendamos mejor lo que realmente está en juego y que no tenemos ningún control sobre muchas cosas sobre las que pensábamos que lo teníamos. Pero eso está bien. Está bien sentarte y tomarte tu tiempo con esta vida y no tener que sentir que estamos apurados para llegar a ciertas áreas o ciertos puntos de nuestra vida cuando esta vida es demasiado delicada, demasiado delicada para asumir algo. Entonces, con esperanza, avanzamos en una dirección en la que apreciamos más las amistades, relaciones, trabajos, vida, amor, interacciones, pensamientos, libros, música, todo. Es solo ... Con esperanza, se siente más hermoso que en el pasado o antes de Covid, porque siento que estamos en una época en la que las cosas se asimilan tan rápido y no verdaderamente, entiendes, se quedan contigo hasta el punto en el que es como, “Oh, guau, realmente aprecio lo que es esto.” Con esperanza, las cosas son algo así como, tomémonos el tiempo para entender realmente qué es esto, o comprender a esta persona, de dónde vienen, quiénes son, cómo suena, cómo sabe y se siente, y entonces posiblemente se podrían hacer cosas más hermosas y podríamos vernos simplemente como hermanos y hermanas en este planeta único, tratando de buscar soluciones.”

Emily: Preguntamos a los artistas sobre sus pensamientos y esperanzas para el futuro.

[clip] DARIEN: “Solo una palabra de aliento para todos los artistas, e incluso para las personas que no son artistas pero que se encuentran en un campo en el que aman hacer lo que hacen. Creo que es importante, independientemente de lo que puedas querer ver del resultado final de lo que sea para lo que estés trabajando, solo ten en cuenta la importancia del fracaso, la importancia del crecimiento, la importancia de la experimentación, la importancia de la comunicación. Creo que todas esas cosas a menudo se pueden pasar por alto cuando estás como centrado en, “Está bien, tengo que hacer este paso para llegar al siguiente paso, para luego ir al siguiente paso, para llegar al siguiente paso, para llegar al resultado final”, y creo

que el viaje entre, ya sabes, cuando comienzas algo y luego cuando lo terminas, creo que eso es tan importante como el resultado final porque se pueden aprender muchas lecciones.”

[clip] KELSEY: “Creo que todos deberían crear. Creo que deberías crear el medio que quieres. Creo que es una experiencia muy liberadora, y comparte tu arte con todos tus amigos, tu familia y cualquier persona en las redes sociales. Por favor, no sientas que tienes que nacer con talento para ser artista. El arte realmente no se puede enseñar, al contrario de todas las lecciones de arte que enseñé y todo, todos son artistas, los artistas son solo personas que eligen hacer arte. Entonces, si quieres hacer arte, hazlo y no dejes que la gente te detenga o te diga que tu arte no es bueno, porque todos van a tener una opinión, pero debes ser tu fan número uno. Sigue adelante. Si crees en algo, los demás lo creerán porque verán tu pasión. Entonces, crea algo.”

ALI: Estamos llegando al cierre del episodio final de esta serie limitada, así que mirando todo sobre lo que hemos hablado aquí y con las personas que compartieron sus historias con nosotros, tengo curiosidad: Emily, ¿tienes algo para llevarte de este proyecto? ¿Cuáles son tus propias esperanzas para el futuro, postpandemia?

EMILY: Bueno, todavía soy una recién llegada a Wheaton, y ha sido tan fascinante tener una comprensión más profunda de esta comunidad al trabajar en este proyecto. Siento que he aprendido mucho. Mirando el panorama general, sé que este último año realmente me ha mostrado lo que necesito en mi vida - las personas a las que necesito ver y hablar, y las formas en que quiero pasar mi tiempo, incluso si lo aprendí cuando me los quitaron. Espero que, en el futuro, no dé por sentados esos momentos y a las personas cuando son lo que realmente me preocupan y valoro en mi vida. ¿Y tú, Ali?

ALI: Oh, ya sabes, a mí me ha conmovido y honrada la gente que ha estado dispuesta a compartir sus historias conmigo, que ha podido abrirse y realmente contarme sus experiencias en esta pandemia. Realmente me sentí honrada por la confianza que la gente ha depositado en mí para compartir sus experiencias conmigo, y espero que les hayamos hecho justicia y que los hayamos hecho sentir orgullosos, y es realmente importante para mí poder compartir esas historias. De cara al futuro, en un escenario pospandémico, sea lo que pueda ser, espero que tengamos tiempo, o que nos hagamos tiempo para sentarnos y escuchar las historias de los demás, y tener la valentía de contar nuestras historias. Que realmente seamos capaces de conectarnos entre nosotros aún más y más profundamente. Esa es mi esperanza.

EMILY: Sí, sí. Estoy de acuerdo.

ALI: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de podcasts. La comunidad de Wheaton ha hecho mucho para apoyarnos mutuamente este año y encontrar un camino para recorrer juntos hacia el otro lado. Estamos muy contentos de poder compartir algunas de esas historias con ustedes. Gracias por escuchar esta serie de podcasts. Estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros aquí.

Community InterActions es producido por Emily Townsend y por mí, Ali Oliver-Krueger. Música por Tom Teasley. Galería Virtual en nuestro sitio web www.interactstory.com por Steve Wolf y Jordan Brown. Un agradecimiento especial a Ryan Webb y Urban Artistry, Dan Thompson y el Wheaton Arts Parade, Luisa Montero-Diaz y Sidney Cooper del Wheaton Urban District y Wheaton Arts & Entertainment District, Carlos Ramos, Kelsey Joyce, Dinah Myers Schroeder, Darien Henson, Savannah Scollar, Tyler Henson, Sandra Perez-Ramos, Richard Sigwald, y Anabel Milton. Para obtener más información sobre estas historias y las personas que las cuentan, visite www.interactstory.com/pod.

Emily: Este proyecto fue posible en parte gracias a una subvención de Maryland Humanities, a través del apoyo de National Endowment for the Humanities, y el Maryland Historical Trust en el Departamento de Planificación de Maryland. Las opiniones, resultados, conclusiones o recomendaciones expresadas en este programa no necesariamente representan los del National Endowment for the Humanities, Maryland Humanities, Maryland Historical Trust, o el Departamento de Planificación de Maryland.