

Panel del Mes de la Herencia Hispana de la PNB Transcripción en español

[conversación de fondo]

Mónica Rojas-Stewart: Oh. Bien. Creo que estoy a cargo. Buenas tardes.

[lengua extranjera]

Mónica: Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer especialmente al comité de inclusión, diversidad, equidad y adquisición [sic] del Pacific Northwest Ballet por organizar este evento e invitarnos a estar aquí y compartir nuestra experiencia. Se siente tan lejano en estos tiempos en los que necesitamos conexión. Ojalá estuvieran cerca y todos pudiéramos estar juntos... Ya que no somos muchos, tal vez podamos entablar una conversación al final. Pero sí. Mi nombre es Mónica Rojas-Stewart. Soy inmigrante, como muchos de los presentes aquí. Vine desde Perú hace varios años para estudiar. Llegué como estudiante internacional, conocí a mi esposo, me casé, tuve hijos y terminé quedándome aquí. Tal vez durante el panel comparta un poco más, pero veamos.

Mónica: Se supone que debo presentarme formalmente. Así que voy a comenzar diciendo que soy madre. Soy madre, esposa y artista comunitaria. He estado involucrada en las artes comunitarias, en la educación artística, las artes y el activismo durante varios años. Creo que esa es la razón por la que me invitaron. Gracias de nuevo por invitarme. Hace varios años, cuando llegué al Noroeste del Pacífico, me di cuenta de que muchas personas no tenían idea de que había peruanos de ascendencia africana. Ya había estado involucrada en la comunidad afroperuana durante varios años antes de llegar al Noroeste del Pacífico. Entonces decidí lanzar un proyecto llamado Proyecto DE CAJÓN en 2009. Desde entonces, he estado realizando mucha educación artística sobre los peruanos de ascendencia africana, y luego amplíé el proyecto y creé una organización sin fines de lucro llamada Movimiento Afrolatino Seattle (MAS).

Mónica: He trabajado con varias comunidades migrantes que se dedican a la práctica y educación sobre los latinos de ascendencia africana en diferentes partes de América Latina. Soy antropóloga cultural. Eso fue lo que vine a estudiar. Soy antropóloga cultural, me gradué en la Universidad de Washington en 2007, y actualmente tengo varios cargos en la Universidad de Washington. Soy subdirectora del Programa de Estudios Africanos y también del Programa de Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Escuela de Estudios Internacionales Jackson, y profesora a tiempo parcial en el Departamento de Danza. [aplausos] Soy una persona ocupada, ocupada, ocupada, así que esa soy yo. Y ahora me gustaría invitar a nuestros maravillosos y asombrosos panelistas de hoy a que también tomen un par de minutos para presentarse, y luego podemos comenzar nuestra conversación. Así que....

Jonathan Batista: ¿Sigo yo? Bien. Hola, mi nombre es Jonathan Batista. Soy bailarín principal con el... Oh Dios mío, con el Pacific Northwest Ballet. Y soy de Brasil. Soy de Río de Janeiro, Brasil. Y diría que soy un hombre de comunidad. Soy el tipo de persona que le gusta conectar a la gente y construir puentes, y creo que una de las cosas más importantes para mí es contar historias y destacarlas, porque es lo que une y acerca

a las personas. Estoy un poco nervioso, no sé por qué hoy. Acabo de bailar. Crecí en Río y obtuve una beca para el Trinity College, donde me especialicé en danza en el Trinity College de Londres, en el Reino Unido. Y después de graduarme, me mudé a Miami para bailar con el Miami City Ballet. También he bailado en Toronto, Canadá, Boston, Miami, Cincinnati, Milwaukee, Oklahoma City. Y ahora estoy aquí, en el Pacific Northwest Ballet en Seattle. Y este es mi hogar, y estoy muy agradecido por esta oportunidad, además de la oportunidad de servir en el Comité de Inclusión, Diversidad, Equidad y Accesibilidad (*Inclusion, Diversity, Equity, and Accessibility*, I.D.E.A.), lo cual ha sido genial, especialmente colaborar con Sarah, que es otra bailarina de la compañía. Y bueno, creo que por ahora lo dejaré aquí, y diré más después. Estoy un poco nervioso, no sé por qué.

[lengua extranjera]

Albina Cabrera: Mi nombre es Albina Cabrera. Trabajo en KEXP. Soy locutora de radio y... Como una periodista musical. Estoy nerviosa también. No sé por qué. Es mi trabajo hablar por el micrófono, y ahora estoy muy nerviosa. Pero soy de Mendoza, Argentina. Mendoza está en la frontera entre Chile y Argentina. Y he estado haciendo radio desde que tengo 15 años. Siempre cubriendo música independiente. Específicamente la música de... Bueno, al principio de Mendoza. Luego me expandí cuando comencé mi trabajo en la Agencia Nacional de Noticias en Argentina. Cuando me mudé a Buenos Aires, pasé 12 años allí trabajando específicamente en la escena musical *underground*, la escena musical *underground* latinoamericana, y siempre tratando de impulsar esa idea sobre la música o los artistas latinos... no tienen que tocar en un género musical específico, solo para expandir la idea de lo que los latinoamericanos pueden tocar y construir en nuestro propio repertorio.

Albina: Y desde principios de los 2000, me convertí en fan de KEXP. No sé si lo conocen, es una estación de radio con sede en Seattle, una organización que tiene 50 años. Y me convertí en fan de KEXP porque es muy famosa en Argentina y en América Latina. Por eso solicité ser pasante. Y vine aquí hace cinco años para trabajar en la expansión del contenido bilingüe y como locutora de radio para *El Sonido*, que es mi programa todos los lunes por la noche. Y luego me contrataron y finalmente me mudé aquí hace tres años. Cero inglés. Todavía estoy aprendiendo. Así que muchas gracias por su paciencia, y esa soy yo. Fui su DJ temprano hoy y es mi forma de conectar con las personas a través de la música. Así que espero que les haya gustado. Gracias, sí.

Luna Garcia: Hola a todos. Mi nombre es Luna Garcia. Nací aquí en Seattle [risas], mis padres son de Chicago, originarios de México. Y mis padres decidieron criarnos aquí en Seattle. Y en los años 80 y 90, Seattle era mucho menos diversa. Y cuando tenía siete años fuimos a un festival, un festival comunitario, y vi bailar a Joyas Mestizas y le supliqué a mi madre que me llevara, así que lo hizo. Y así mi familia y yo crecimos bailando en Joyas Mestizas. Mi madre cosió muchos de los trajes. Y cuando fui mayor, me uní a Bailadores de Bronce, que es algo así como, no sé, como la madre de nuestro grupo. Uno de los grupos de Joyas Mestizas se inició porque los padres de ese grupo, de Bailadores de Bronce, querían que sus hijos y sus jóvenes aprendieran y se arraigaran en la cultura.

Luna: Y le pidieron a Alberto Ortiz, que fue mi primer maestro. Y debido a que

él fue tan amable y generoso con su tiempo y talentos, pude unirme al grupo de forma gratuita. No costaba nada. Fue solo posible por el poder de la comunidad y las madres y los padres. Para ser justos, así es como se maneja nuestro grupo ahora [risas] Así que tuve la suerte de crecer en esta comunidad, lo cual es realmente importante porque [0:09:04.3] mi familia estaba en México o en Chicago. Y así Joyas Mestizas se convirtió en un ancla cultural para mí. Se convirtió en mi raíz y en quién era y quién soy. Y tuve la suerte de poder seguir bailando con Bailadores de Bronce, una pequeña nota sobre Bronce, comenzaron en los años 70. Son uno de los grupos más antiguos que existen. Comenzaron en los años 70 a partir del movimiento chicano en la Universidad de Washington. Y todavía estoy bailando con ellos. En una nota muy personal, diré que me ha dado casi todo lo que amo: Mi familia, conocí a mi esposo allí, mi cuñado es el Director, mi cuñada es la Directora Artística, tengo a mi sobrina bailando allí. Es donde está mi familia.

Luna: Perdón [aplausos], también estoy muy nerviosa [risas] Sí. Y así, cuando tenía unos 23 años, 22 años, mis hermanos seguían bailando y mi madre estaba involucrada y hubo una transición y no tenían un maestro. Algunos de los maestros tuvieron que irse. Así que mi madre me asignó voluntariamente, ella dijo: "Bueno, Luna va a enseñar". Y yo dije: "Está bien". Y pensé: "Está bien, solo voy a ayudar por un poco de tiempo". Y terminamos siendo tres. Laura Contreras, DeLeana Guerrero y yo, todas crecimos bailando juntas. Sus madres son mis madrinas. Así de cercanas somos. Sí. Y así, durante unos 30 años practicamos en el Centro Comunitario de South Park. Y durante el COVID tuvimos que cerrar un poco, y luego encontramos un espacio más grande en Burien.

Luna: Somos muy afortunadas de tener ese espacio. El alquiler ha subido un poco y siempre es una preocupación, pero lo vamos a lograr. Y ahora podemos, porque tenemos ese espacio, podemos expandirnos. Tengo a mis adolescentes mayores enseñando a nuestros niños de cuatro a seis años, lo cual siempre ha sido un sueño para mí. Y también puede ser un espacio comunitario para otros grupos. porque encontrar un lugar que se acomode a nuestros zapatos siempre es un reto. Sí. Y así que eso es, así que ahora mismo eso es, soy bailarina con Bronce, soy maestra con Joyas, y tengo un esposo en algún lugar y hermanas, y esa soy yo.

Mónica: Increíble.

[aplausos]

Sarah-Gabrielle Ryan: Hola, mi nombre es Sarah-Gabrielle Ryan. También estoy tan nerviosa que escribí mi nombre como mi primera nota en caso de que lo olvidara. Soy bailarina aquí en el Pacific Northwest Ballet. He estado aquí durante unas ocho temporadas. Soy originaria de Filadelfia. Mi madre es de Puebla, México, y mi padre vivió sus primeros años en Mérida, México antes de que su familia se mudara a Succotz, Belice. Así que crecí en un hogar latinoamericano muy fuerte. Y simplemente me encanta poder encontrar formas de conectar nuestra cultura con esta forma de arte. El ballet es una forma de arte muy eurocéntrica, por lo que trato de encontrar todas las maneras posibles. Este es un gran ejemplo con nuestro comité de I.D.E.A., reuniendo todo esto y

simplemente abogando por los bailarines latinoamericanos, por historias latinoamericanas que se pueden contar en nuestra forma de arte. Y compartir mis propias experiencias ha sido realmente importante para mí, no solo como bailarina. También... Hace unos años tuve la oportunidad de presentar un trabajo en la Universidad de Seattle sobre la historia de inmigración de mis padres, solo como hija de inmigrantes. Y, sí, para mí es muy importante encontrar cualquier forma de arrojar luz sobre nuestra comunidad. Sí, y estoy realmente emocionada de ser parte de esto.

Mónica: Muchas gracias, muchas gracias. No estoy nerviosa. Qué hermoso. Aquí hay inmigrantes de primera, segunda y tercera generación. Es increíble. Es hermoso. Voy a contar una pequeña anécdota para enmarcar de qué se trata la conversación... Este panel trata sobre la pertenencia y cómo la música y la danza son una forma de mantenernos conectados. Yo, un día... Ya compartí un poco sobre mí.

Mónica: Vine como estudiante internacional con mi pasaporte peruano para estudiar, y luego me casé en el camino, tuve hijos, compré una casa, me hice ciudadana. Y una mañana, literalmente una mañana me desperté y me di cuenta de que no iba a regresar a Perú. Y fue como un balde de agua fría. Yo había estado negando esto durante todo el proceso. Y luego un día me desperté y me di cuenta de que no iba a volver.

Mónica: Y entré en crisis porque había estado tan involucrada artísticamente, pero también en el activismo en Perú con la comunidad negra, a lo largo de la costa de Perú, involucrada con etnomusicólogos allí. Y mi objetivo era venir a estudiar y regresar, y la gente me estaba esperando allí porque... Yo ya estaba involucrada y luego no regresar... Así que tuve que encontrar una manera de sobrevivir emocionalmente, pero también con mi alma, cómo encajar mi alma.

Mónica: Y así fue como yo... Me inspiré en una palabra con la que me encontré que... Estaba relacionada con General Motors o algo así. No tenía nada que ver, pero era glocal, como global y local. Y tomé esa palabra y de alguna manera me dije a mí misma que lo que estaba haciendo era tanto local como glocal.

Mónica: Y luego también leí a este filósofo vietnamita Thích Nhất Hạnh, tal vez algunos de ustedes hayan oído hablar de él. Y leí algo sobre la dimensión última donde puedes estar en el presente y también al estar en el presente, estás en el pasado, en el futuro. Y pasé por este viaje, de alguna manera para que me fuera aceptable estar físicamente tan lejos y cómo podría crear algunas actividades o cómo podría actuar de una manera en la que aún pudiera estar en Perú. Así que me dije a mí misma...

Mónica: "Estoy de pie en Seattle, Seattle está conectada a Washington, Washington a Oregón, Oregón a California". Y si sigues yendo hacia el sur, eventualmente llegaré a Perú. Así que estoy en Perú, soy como un brazo que se extiende y puedo continuar haciendo el trabajo que estaba haciendo allá, pero aquí, y todavía estoy allá.

Mónica: Y a través de este proceso... Así es como lancé el Proyecto DE CAJÓN. DE CAJÓN es una expresión muy peruana que significa llueva o trueno, es, ya

sabes, como si dijeras: "Oh, ¿vas a venir al panel del PNB?" Y te responden, "Oh, DE CAJÓN" significa "lleva o truene, estaré allí". Así que esa fue una manera para mí de reafirmar que estaba comprometida con el trabajo, ¿verdad? Así que el Proyecto DE CAJÓN se convirtió en mi plataforma para estar en Perú, para hacer Perú aquí. Y a través de ese proyecto, pude traer a muchos artistas.

Mónica: Algunos de ustedes han estado involucrados con artistas que he traído desde Perú. Y esa ha sido mi manera de permanecer conectada con Perú. Y luego me expandí para ayudar a otras comunidades a crear también una plataforma para que permanezcan conectadas, ¿verdad?

Mónica: Y así fue como lanzamos el Movimiento Afrolatino Seattle. Y esa ha sido una organización que ha dado mucha vida y ha expandido la presencia del activismo afrolatino aquí en el estado de Washington de todos los lugares. Así que, esa es mi historia, pero el panel no es sobre mí. Solo quería contarles mi historia para enmarcar lo importante que es el arte y cómo el arte es una herramienta tan poderosa. La música, la danza, es una herramienta tan poderosa para que sobrevivamos tan lejos.

Mónica: Y muchas veces queremos reconectarnos porque nos hemos desconectado por cualquier razón. Algunos de nosotros hemos migrado voluntariamente, otros no necesariamente de manera voluntaria. Entonces, ¿cómo nos mantenemos conectados? ¿Verdad? Así que esa es la pregunta. Así que voy a plantear la pregunta, eh, para los panelistas, ¿qué es lo más significativo que ustedes pueden compartir hoy aquí sobre el trabajo que hacen y han estado haciendo a través de la música o la danza, o ambas, para mantener un sentido de pertenencia y permanecer conectados con sus raíces aquí en el Noroeste del Pacífico? Esa es la pregunta. Y cada uno de ustedes tiene unos cinco minutos para responder. Entonces, ¿quién quiere empezar?

[conversación superpuesta]

Jonathan: Adelante.

Albina: Está bien [risas] Empezaré yo. Bueno... Creo que todavía es un proceso para mí, como mencionó Mónica, bueno, no, soy inmigrante y estamos aquí con primera, segunda, tercera generación, y eso es exactamente un ejemplo de cuán compleja puede ser cada cultura. Y creo que el proceso de mudarme aquí sin saber inglés, solo porque tuve la oportunidad de trabajar en mi pasión, no tuve la oportunidad de pensar en cómo iba a ser convertirme en inmigrante. Y la única manera que encontré para conectarme con la gente aquí fue a través de la música, mi superpoder, en español, pero no en inglés. Así que mi superpoder, que era mi voz en el micrófono y la forma de expresar mis ideas, un día simplemente desapareció. Y fue muy difícil para mí conectarme en inglés...

Albina: Y creo que es algo muy similar con la diáspora en términos de inglés... español, perdón. Así que, empecé a construir esa idea de conectar a través de la música. Por supuesto, trabajo en una radio, y vine aquí para trabajar con KEXP, que es súper famosa en mi cultura, en América Latina. Pero me di cuenta de que lo que estaba tratando de conectar con la comunidad latina aquí, no toda la gente conoce sobre El

Sonido o KEXP o sobre este hecho que estoy compartiendo con todos ustedes. Así que, tuve dos pensamientos. Uno, la gente todavía está migrando. La gente todavía se está mudando. Tengo 35 años. Soy una mujer soltera y me acabo de mudar para tratar de encontrar mejores opciones. Por otro lado, creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para tratar de cerrar esta brecha que tenemos en nuestras comunidades, específicamente aquí que es muy difícil ver gente como nosotros en lugares como este.

Albina: Entonces, ese es un esfuerzo muy grande y es un trabajo diario que tenemos que hacer. Así que estoy muy agradecida de estar en este tipo de panel con personas como todos ustedes, de estar abierta a diferentes perspectivas. Entonces, en KEXP, comenzamos el primer podcast en español que básicamente es la historia, como yo, no yo específicamente, pero con otros artistas, nos convertimos en inmigrantes. Se llama El Sonido. Es el primer podcast en español y también en inglés que puedes encontrar en los canales de YouTube de KEXP. Se llama Cancioneros, que significa libros de canciones, y básicamente es la historia de lo que sucede cuando tus cancioneros personales desaparecen. Cuando la música que estaba contigo literalmente cambió. Es un poco sobre mi historia personal, pero fue la manera que encontré para conectarme con otros, con otras perspectivas, con otras historias de migración que son siempre tan complejas y específicamente para tratar de construir una idea diferente de lo que significa latinidad. Así que muchas veces estuve en conversaciones aquí y me decían, "Oh, no pareces argentina." "Oh, pero ¿Argentina es parte de Brasil o parte de Europa o.?. Oh, ¿en serio? ¿Así que tienen como punk rock allí?"

Albina: "Guau." Y hay tantos reduccionismos alrededor de nuestra cultura, pero al mismo tiempo, me faltaba información sobre otras culturas diferentes en Centroamérica. Entonces, estoy usando mi programa, mi podcast, para hacer esta gran conversación con otras latinas aquí, pero específicamente en la diáspora para tratar de construir una nueva narrativa sobre nosotros. Y encontré una manera de hacerlo con los artistas de hoy y de mañana. Así que creo que ellos están construyendo los cancioneros y están escribiendo las historias. Así que estoy muy enfocada en conectarme con el movimiento feminista internacional a través de la música también. Fue parte de mi activismo en América del Sur y en mi tiempo en México.

Albina: Y encuentro ese movimiento como súper inspirador para hacer el trabajo que hago, que básicamente es guiarte a través de la música y tocar canciones que tal vez te traigan un recuerdo o quizás estés construyendo un recuerdo con esa canción y esa es la magia de la radio para mí. Así que mi trabajo es específicamente en KEXP en este momento, pero estoy en las ondas. Entonces, si quieres escuchar parte de mi historia, es como cada lunes de 7:00 a 10:00 p.m. hora del Pacífico en KEXP, y, sí, solo quiero decir que... Voy a terminar con esto, repito, que estoy súper agradecida. Muchas gracias, Sarah por pensar en mí, porque esas acciones, podemos construir diferentes conversaciones en este tipo de espacios. Así que estoy muy agradecida y muchas gracias. Así que eso es...

[aplausos]

Mónica: Ahora es tu turno.

[risas]

Jonathan: Muy bien. Sí. Siento que ya no estoy nervioso. Dejé Brasil a los 15 años y fui uno de muchos niños que formaban parte de programas de extensión de danza y llevo eso conmigo, lo cual fue muy importante en todos los lugares a los que fui. Y entonces, comenzar a bailar en Inglaterra fue muy importante porque realmente entendí la importancia de la comunidad. Era tan multicultural. Pude realmente conectarme con diferentes grupos latinos como colombianos, mexicanos, cubanos y de hecho así es como aprendí a hablar español. Y es muy importante para mí continuar compartiendo historias. Encuentro mucho valor en las historias de las personas porque así es como te interesas. Ya sea a través de la danza, la música, la comida, la cultura en general y luego desafortunadamente tuve un percance. Me lesioné y fue entonces cuando me mudé a los Estados Unidos. Y fui recibido por una gran comunidad latina en Miami. Pero luego seguí mudándome y me mudé a Toronto, como dije antes, a Boston, etcétera y de alguna manera me sentí bastante desconectado de mi cultura.

Jonathan: No solo de la cultura brasileña, que era difícil encontrar brasileños en ciertas comunidades y lugares. No veía muchos de ellos, así que era difícil para mí conectarme. Era difícil incluso para mí ser yo mismo. Y así, durante los siguientes, diría yo, tres años de mi vida me volví tan callado, lo cual no es el caso estos días [risas] Pero era tan callado y no podía hablar, no podía expresarme, y de alguna manera, no me sentía seguro. Y no fue hasta que me mudé a Oklahoma City donde encontré un grupo de latinos, y eran tan feroces, sin miedo, para hablar. Y fue entonces cuando desarrollé la pasión por, una vez más, conectarme con la gente, hablar con la gente, y entender sus historias, y entender el valor de la diversidad, que realmente influye en cómo habla o se comporta un individuo, su cultura y también lo que es dañino para esa cultura. Y así pude liberarme y continuar conectándome con la gente, que es mi pasión. Me encanta conectarme con la gente, construir puentes y construir comunidades. Y eso es lo que hago durante mi tiempo libre cuando no soy bailarín.

Jonathan: Y en Oklahoma City, un grupo de jóvenes latinos, simplemente formamos un grupo llamado Latinx Landia, y comenzamos a construir la comunidad a través de programas de danza. Y vimos una gran diferencia en nuestra comunidad. Hubo un impacto tan grande en las vidas de las personas a través de la danza, ¿verdad? Y fue entonces cuando me mudé a Seattle también. Y no tengo un grupo aquí, todavía trabajo con el grupo en Oklahoma City. Sin embargo, continué desarrollando mi pasión, y fue cuando me involucré en la recaudación de fondos para construir escuelas en Río de Janeiro, Brasil. Como dije antes, vengo de un programa de extensión de danza, que se instaló en la Ciudad de Dios, es una pequeña favela en Río de Janeiro. Y diría que, en 22 días, organizamos una recaudación de fondos, un GoFundMe, y pudimos alcanzar una meta y una vez más, dar la oportunidad a los niños de construir sus propias historias tal como yo construí la mía una vez. Y esa es la importancia de literalmente conectarse con la gente, ser latino, y ser valiente. Hay algo sobre ser brasileño que me encanta, y no sé si tenemos brasileños en la casa hoy, pero hay una frase que tenemos, es que "Los brasileños nunca se rinden". Y de alguna manera sonreímos frente a los desafíos y eso es quien soy hoy. Mira, estoy sonriendo ante los nervios hoy. No sé qué está pasando.

[risas]

Jonathan: Sabes, normalmente hablo mucho. Pero sí, se volvió muy importante para mí conectarme con la gente. Y ayer tuve, diría, mi primera oportunidad de realmente conectarme con la comunidad latina en la gala de, El Centro de la Raza. Sí. Ayer y fue fantástico. Pude conectarme con muchas personas latina, y una vez más, simplemente escuchar sus historias, que incluyen sus luchas, sus éxitos, sus pasos, cómo llegaron a los Estados Unidos. Emigraron, se construyeron a sí mismos, etcétera. Así que conectar es simplemente mi pasión, y eso es lo que Brasil realmente me enseñó. Y hoy soy bailarín, sin embargo, amo la música. Amo la comida, y hablo de ello todo el tiempo. Creo que Yuki [Takahashi] lo sabe. Siempre le digo, "Yuki, ¿te gustaría tomar una caipirinha conmigo?" Que es uno de nuestros cócteles, que hacemos en Brasil. A menudo llevo a mis amigos a restaurantes brasileños también. Pero sí, eso es todo.

[aplausos]

Mónica: Todos han estado dentro del tiempo, increíble. Genial.

Sarah-Gabrielle: Eso fue increíble. Creo que, para mí, la representación siempre ha sido muy importante en el ballet. Y tuve mucha suerte de que cuando me uní a esta compañía, tenía a Karel Cruz y Lindsay Dec, bailarines principales aquí, Karel es cubano, y Lindsay también era mexicoamericana, así que eso fue muy agradable. Pero luego cuando se fueron, ellos eran como nuestros únicos representantes. Así que me propuse ser eso aquí. Y creo que lo que viste hoy es que hay muchos de nosotros ahora. No son solo dos, hay... Y es en todos los rangos. Y, sí, creo que eso es realmente hermoso, simplemente ser eso, tener esa responsabilidad dentro de una compañía de ballet.

Jonathan: ¿Puedo agregar algo a eso?

Sarah-Gabrielle: Sí.

Jonathan: Sí. Y creo que volviendo a lo que estaba diciendo, simplemente crea un ambiente seguro para que entiendas que puedes ser tú mismo. Y no solo eso, cuando salimos a la comunidad también, y pueden ver algunas fotos nuestras. Si alguna vez vienes a las presentaciones en el McCaw Hall, ves nuestras fotos a lo largo del vidrio del McCaw Hall, y realmente puedes sentir la representación allí mismo. Y una de las cosas que entendí cuando era más joven fue que entendí que mi sueño se haría posible porque vi la manifestación de mis sueños en esas fotos. Vi la manifestación de mis sueños en Inglaterra cuando vi a Carlos Acosta actuar por primera vez. Así que ser eso hoy en día y entender la influencia que tomó 10 años, 15 años atrás, es tan importante porque ahora somos esa generación que está transmitiendo, ¿verdad? Y, no sé, sentar las bases y dar la bienvenida a la nueva generación a este edificio, ocupando lugares como este que era eurocéntrico, como el Ballet o ciertos espacios. Así que es muy importante tener este grupo aquí. Así que estoy agradecido de estar aquí con ustedes.

[aplausos]

Mónica: Gracias.

Luna: Diré que tener a mis bailarines en este espacio ha sido... Estaban tan nerviosos y tenerlos aquí, creo, también es muy importante porque creo que a veces te pueden encasillar en ciertos espacios en los que creen que perteneces. Yo diría que el Folklore es una forma de arte muy basada en la comunidad, inherentemente, y creo que Joyas Mestizas [y] Bronce, especialmente para mi familia, realmente se usaron como una forma de supervivencia, porque repito, no teníamos a nuestra familia aquí, y así que ese era uno de los lugares donde podíamos conectarnos con otras familias que se parecían a nosotros y realmente vivir en nuestra comunidad... Como, vivir en comunidad. Y hay algo que decir sobre estar rodeada de mujeres que sé que me van a cuidar [risas], o que van a cuidar a tus hijos, cosas así. La otra parte, creo que también, Joyas Mestizas, solo el Folklore en general, como mujer que se considera mexicana, pero a veces no lo suficientemente mexicana, o una mujer que se considera estadounidense, pero cuando la gente me mira, dicen: "No sé".

Luna: Vivir en ese espacio intermedio puede ser realmente difícil, y el Folklore, para mí, repito, me arraigó tan fuertemente en mi cultura, y en quién soy, y de dónde venía mi familia, que sin importar qué, nadie podía mentirme sobre de dónde venía, porque sabía que era hermoso. Y el Folklore realmente me cimentó en eso, y me ayudó a sobrevivir, creo, en espacios muy blancos, porque repito, me enseñaron muy bien, y era muy consciente de que pude obtener todo eso porque los miembros de la comunidad dieron su tiempo y talento libremente, y creo que los maestros de Folklore, en general, tienden a ser maestros muy generosos. Quieren que la forma de arte sobreviva, quieren que la forma de arte florezca. Hemos sido muy muy afortunados, Bronce lo ha sido, de tener maestros que vienen de México y con tanta libertad, y están tan felices de que los mexicanos de aquí arriba estén haciendo el trabajo. Ellos dicen: "No entendemos por qué lo están haciendo hasta acá arriba". Y repito, hay una experiencia que nos dice: "No, no, no, no lo entiendes. Necesitamos esto. Lo necesitamos. Nos gusta... Lo amamos". La otra parte es que el Folklore también se enseña en las escuelas mexicanas como educación obligatoria, de una manera que no se hace aquí en los Estados Unidos.

Luna: Así que es algo que nos conecta, literalmente, con los mexicanos, el grupo en México. Hay mucha gente que se acerca a nosotros y nos dice: "Oh Dios mío, solíamos hacer eso cuando era joven". Y es algo por lo que no tuvieron que pagar como parte de su educación, y es por eso por lo que creo mucho acerca de tener este programa aquí en el Noroeste. Me emociono mucho cuando veo otros grupos de jóvenes comenzando y prosperando, porque entonces eso significa que tenemos una comunidad para sostener ese tipo de trabajo. Así que el Folklore, repito, ha sido la alegría de mi vida. Y me he propuesto asegurarme de que tantos jóvenes obtengan eso, lo mismo que yo obtuve. Y diré, mi otra cosa es asegurarme de que tengan un grupo de adultos al cual asistir. Bronce ha sido, repito, una comunidad en la que he podido apoyarme y prosperar. Y por eso, también estoy agradecida.

Luna: Sí. También hay mucha comida involucrada en nuestra actividad [risas] Diré también. La otra cosa que realmente me gusta impartir a mis estudiantes es lo diverso que es México. No es un... Es increíblemente diverso. Y nuestro Folklore y nuestros bailes se reflejan en eso. Pero la comida no es la misma en todas partes. La música no es la misma. El clima no es el mismo. La gente no es la misma. Y también,

creo, que una de las cosas que realmente trato de asegurarme de que mis estudiantes entiendan es, repito, "De dónde vienes es hermoso y diverso, y nadie puede mentirte sobre eso". Sí.

[aplausos]

Mónica: Sí [risas] ¡Guau! Hermoso. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Creo que algo que realmente me impactó fue la declaración de Albina, como, "Mi voz es mi poder". Y creo que todos experimentamos eso. No solo Jonathan dijo: "Perdí mi voz", o "No tenía voz", o "Me quedé callado", ¿verdad? Y solo cuando pudo sentirse seguro y comenzar a conectarse y comunicarse de nuevo, entonces abrió espacios para que los niños también hablaran. Y creo que todos encontramos el valor de tener una voz, ya sea a través de la danza, a través de la música, siendo... Hablando. Y alguien también mencionó estar en espacios como estos, donde usualmente algunas audiencias no tienen acceso a aprender de nosotros, porque la comunidad tiene tanto conocimiento. Tenemos tanto conocimiento que también podemos ofrecer en espacios como estos. Y, por cierto, esto es como un comercial.

Mónica: Pero MAS, Movimiento Afrolatino Seattle, hablando de romper espacios o estar en espacios que no suelen ser creados para nosotros, vamos a tener un concierto increíble en Benaroya Hall. Sí. Por favor marquen sus calendarios para el viernes 1 de diciembre [2023]. Gran concierto con música y danza cubana, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Perú, México, Panamá, etcétera, etcétera, etcétera.

Mónica: De todos modos, tenemos tiempo porque han estado dentro del tiempo. Eso es bueno. Eso es maravilloso.

Luna: ¿Puedo agregar algo muy rápido? ¿Está bien?

Mónica: ¿Eh?

Luna: ¿Puedo agregar algo?

Mónica: Claro.

Luna: Muy rápido. Si están libres el 25 de octubre [2023], Bailadores de Bronce tendrá nuestro show del 50 aniversario en el Moore, y todos ustedes están invitados. Está bien, gracias. Adiós.

Mónica: Entonces, otra pregunta que voy a abrir, y quien sienta que quiere responder, solo tome el micrófono. Desafíos, ¿verdad? Oh, Dios mío. Desafíos. ¿Qué desafíos han experimentado o superado en su trabajo? ¿Alguien quiere empezar o compartir?

Albina: Me tomó alrededor de cuatro años encontrar una comunidad y me identifico mucho con lo que dijiste sobre perder la voz y sentirte tímida de alguna manera para comunicarte y expresarte. Recuerdo estar en mi casa, y no querer salir solo porque es un esfuerzo que tú y la persona que está frente a ti tienen que hacer juntos, es un

esfuerzo comunitario para comunicarse y construir comunidad. No es que vayas a decir: "Bueno, ahora decidí construir una comunidad, y la comunidad va a estar ahí". No [risas] así no es como sucede, es como [eso] tienes que construirla, pero también la comunidad necesita estar abierta para darte la bienvenida. Y eso fue, la parte de la bienvenida fue algo muy difícil de encontrar. No, porque no está aquí, simplemente porque tal vez toma

Albina: Por supuesto que soy de... no, no soy de... Soy del desierto, pero he estado viviendo, estaba viviendo, lo siento, durante 12 años en una gran ciudad. Así que las dinámicas son completamente diferentes. Fue muy difícil para mí entender, y encontrar un punto medio. Así que, por supuesto, hay cierta xenofobia por ser nueva, por no ser de aquí. Así que no sabes cómo es esta comunidad. No sabes cómo funciona [eso]... Así que, y en cierto punto eso es verdad, [risas] porque soy nueva y tengo que aprender eso. Pero también necesitas gente de la comunidad que te guíe en ese proceso, es de nuevo, un esfuerzo comunitario. Y, basado en eso, con ese desafío que mucha gente como yo encontró aquí es que comenzamos un colectivo, somos alrededor de 35 inmigrantes, como artistas, DJs, creadores, que literalmente estamos tratando de reunirnos mensualmente y tratando de empezar a conectarnos con otras organizaciones aquí en Seattle.

Albina: Creo que el tiempo en sí mismo también es un desafío para sentir y ver que el tiempo... Dijiste algo así como que un día te despertaste y decidiste que, "Oh no, no voy a volver a Perú". Y creo que estoy pasando por ese momento ahora mismo. Es como, "Oh Dios mío, no sé si voy a volver a Argentina". No porque no quiera, o no me guste mi país. No, es porque estás empezando a sentir que este es tu nuevo hogar y eso es común. Es tan, repito, complejo. Pero quiero cerrar esta idea, solo que los desafíos se convierten como en la oportunidad en algún punto. No, como, ese desafío de perder mi voz, de sentirme un poco tímida, con el tiempo, sabes "planta las amisa" [eso] y puedes ver las flores, sabes "la siembra, la cosecha" [eso]. Así que sí. Lo siento. Fue muy largo.

[risas]

Mónica: No, no, no.

Luna: Tiempo. Mi desafío es el tiempo. Y también tengo un trabajo de tiempo completo. Esto es lo que hago. Así que esto es, hago una cosa por dinero y esto es lo que hago porque me encanta. Creo que siempre es el tiempo. Y luego todos en Joyas y Bronce son completamente... Todos son voluntarios. Todos hacemos esto porque nos encanta. Y creo que a veces realmente se necesita mucha gente, y dedicación. Y por eso estoy increíblemente agradecida. Pero honestamente eso para nosotros y el trabajo que hacemos es, solo tiempo. Tienes razón. Tiempo [risas] Sí.

Jonathan: Sí. Los desafíos, diría, bueno, diré, hablaré sobre la solución. Realmente se necesita un pueblo, para que te abras, para que empieces a construirte primero, para llenarse la copa, y luego poder servir. Eso es algo que aprendí desde el principio. Me encanta ver YouTube a veces, [risas] y le digo a la gente: "Sabes, aprendí esto de, creo, Will Smith que dijo, tu vida mejorará si vives una vida de servicio". Y hubo tantos lugares donde llegué y sentí que era un pionero. Y no había brasileños ni latinos. Y

es ese momento en el que te sientes completamente perdido. Y supongo que una de las cosas que tuve que empezar a aprender fue a comunicarme de verdad, y simplemente hablar, aunque sea un poco, sin embargo, se necesita un pueblo.

Jonathan: Es un amigo, es un mentor, es un maestro, es un director de ensayos, es tu director. Son muchas personas. Y también es un trabajo que tenemos que hacer dentro de nosotros mismos, para abrirnos un poco, y no estoy diciendo, "Hey, este es Jonathan Batista, woo". Me costó mucho trabajo estar aquí hoy y poder hablar en el micrófono. Supongo que lo viste, estaba muy nervioso, apenas respirando. No sé cómo salían las palabras. Pero ahora estoy hablando y, sí, se necesita un pueblo, se necesita la comunidad, se necesita gente que esté dispuesta a conectar. Hay tanta gente. Creo que hay historias que construimos, dentro de nuestra cabeza.

Jonathan: Es como, "Oh Dios mío, ¿puedo hablar contigo? ¿Puedo decirte hola?" Y tal vez te digan que no, "No", y está bien, "Siguiente. Gracias. Siguiente". Y así sigues. Pero es algo tan hermoso una vez que encuentras tu comunidad y luego eres capaz de rescatarte de algún lugar, encontrarte a ti mismo y continuar construyendo. Y luego... Y eso también es algo hermoso de la cultura, porque hay tantas similitudes entre ser brasileño, mexicano, colombiano. Compartimos ritmos, compartimos valores, "Esto es lo que comemos en casa. Esto es lo que vemos en la televisión". Como, El Chavo del Ocho.

Jonathan: Oh Dios mío [risas] Lo vi en portugués cuando era niño. O en Laos... Oh, espera. Oh, está bien. Oh, lo siento. Solo iba a preguntar si esa era una buena palabra para decir *La Usurpadora*, ya sabes las telenovelas. Sí. entonces nosotros... ¿Verdad? Así que podemos conectarnos desde allí. Ves, eso es lo que estoy diciendo. Así que, compartimos similitudes y luego nos sentimos cómodos unos con otros, y luego las paredes comienzan a romperse, y así es como avanzamos. Así que sí, comunícate y sal a la comunidad. Estoy agradecido de haber sido invitado a la gala ayer. Fue una celebración cultural tan hermosa, música, danza, comida, sí, comida. Sí. Bueno, y gente, por supuesto. Gracias.

Mónica: Gracias. ¿Te gustaría compartir?

Sarah-Gabrielle: Claro. Creo que, durante mucho tiempo, un desafío para mí fue simplemente tratar de encajar en un molde muy específico en la vida, en el ballet. Esta idea de lo que pensaba que tenía que ser para encajar. Y creo que tan pronto como dejé de hacer eso fue realmente cuando salí de mi caparazón, encontré mi comunidad y eso fue realmente un cambio de vida para mí. Tan pronto como conecté con ese punto cultural, dejé de tratar de encajar en esta única caja. Sí.

Mónica: Gracias a todos por esa ronda. Guau. Sí. Se necesitan... Se necesitaron años para conectar. Para nosotros, no es tan fácil encontrar a nuestra gente y a veces es un proceso en el que tienes que averiguar cómo involucrarte en ese asunto, de hecho, Luna, dijiste algo en la anterior... Respondiendo a la pregunta anterior sobre esa cosa de estar entre lugares que no son lo suficientemente mexicano, no, esa cosa, muchos de nosotros experimentamos eso. Cuando voy a Perú, la gente piensa que soy de Colombia porque de alguna manera acepto, sí, adopté algún tipo de acento por hablar

inglés. Y es un lugar muy desafiante estar en esa cosa de que ya no encajas en ningún lado. Y todas las cosas que Jonathan dijo, "Me tomó muchas cosas llegar a este lugar, llegar aquí muchas veces".

Mónica: También es importante ser consciente de que, para muchos de nosotros, nuestros ancestros, todo el trabajo que nuestros ancestros hicieron para que estemos aquí, a veces son generaciones y generaciones de personas que han luchado para que ganemos espacios y estemos donde estamos hoy. Y, pero quiero cerrar esta ronda sobre desafíos con lo que dijo Albina de cómo los desafíos se convierten en una oportunidad. Eso es hermoso. Esa es una manera muy hermosa de pensar en estos desafíos. Así que muchas gracias por esa ronda. Y tenemos tiempo para preguntas de la audiencia. Nos gustaría involucrarlos a todos ustedes en la conversación. Obviamente están pasando una tarde de domingo aquí. Tienen un interés sobre este tema. Gracias por estar aquí, por participar en esta conversación, por escuchar. Todos necesitamos aprender a escuchar más. Bueno, muchas gracias. Y me gustaría preguntar si les gustaría hacer una última ronda con cualquier último mensaje que les gustaría... Veo algunos miembros jóvenes del público, y tal vez están realmente inspirados ahora después de escuchar lo que tienen para compartir. Tal vez quieran compartir un último mensaje para la audiencia antes de cerrar.

Jonathan: Las damas primero [risas] ¿Te gustaría empezar?

Sarah-Gabrielle: Gracias por invitarme. Esto ha sido maravilloso. Así que, gracias. Mis estudiantes de jazz están muy, muy emocionados por bailar. Gracias.

Albina: Muchas gracias. Y por favor, estén siempre abiertos y sean acogedores y amables con los demás. Nunca sabemos la historia y el trasfondo de la persona que está frente a nosotros. Así que, disfruten la música, muevan su cuerpo. Ambas cosas les harán sentir mejor. Gracias.

Jonathan: Yo diría que persigan sus sueños y asegúrense de disfrutar el viaje.

Sarah-Gabrielle: Quiero decir, también quiero decir que, ya saben quiénes somos ahora. Si necesitan esa comunidad, necesitan esa guía, estamos aquí. Somos muy accesibles.

Mónica: Y mi mensaje es que nos mantengamos conectados. Ahora mismo estamos viviendo una época post-pandemia. Saben, estamos sufriendo de aislamiento y soledad.

Mónica: Y las artes son una plataforma realmente poderosa que conecta a las comunidades. Por eso, están sucediendo muchas cosas en esta hermosa ciudad. Me siento afortunada de vivir en un lugar donde el arte está en todas partes a nuestro alrededor.

Mónica: Así que, hay muchas oportunidades para permanecer conectados y también para conversar. Y quiero agradecer nuevamente al comité de IDEA del Pacific Northwest Ballet por organizar este evento. Y por invitarme e invitarnos a esta

conversación. Y gracias a todos por estar aquí hoy. Y disfruten el resto de su tarde. Muchas gracias.

Albina: Y un aplauso para Mónica, por favor, por ser una gran moderadora. Muchas gracias.

Mónica: Gracias. Gracias.

[conversación de fondo]