

Disinvested
Episode 6: Arts and Culture

Chip McCabe: Se han realizado estudios de caso sobre esto y cuando se observan ciudades que han crecido en población real o que han crecido en "hipness", pero ciudades como Austin, Texas o Portland, Oregon o Filadelfia, por ejemplo o Minneapolis, Minnesota; Todas y cada una de estas ciudades utilizaron el arte y el entretenimiento no como un "Oh, sí, eso también sucede aquí", usaron el arte y el entretenimiento como una piedra angular para la base de cómo iban a reconstruir y remodelar su ciudad y cambiar las percepciones de cómo la gente del exterior miraba hacia adentro en sus ciudades.

Entonces, la comunidad de artes y entretenimiento, en mi opinión, es un papel tan importante en la recreación de esa percepción de Hartford, como la creación de empleos y capital ...

Música de fondo...

Tyler Johnson: Bienvenido a DISINVESTED, un podcast sobre reinventar una ciudad y construir una comunidad más fuerte e inclusiva. Creado por la Hartford Foundation for Public Giving. Soy Tyler Johnson

Este episodio es sobre artes y cultura. Acabas de escuchar de Chip McCabe. Chip es el director de Placemaking y Eventos para el Distrito de Mejoramiento Comercial de Hartford. En esencia, las artes y la cultura unen a las personas en una experiencia compartida de maravilla. Sin embargo, el arte y la cultura no son solo agradables; son necesarios

El arte y la cultura contribuyen en gran medida al crecimiento económico de nuestra región. Pueden ayudar a desarrollar las habilidades que necesitamos para la fuerza laboral moderna. Pueden ayudar a los niños a lidiar con el trauma que han experimentado o ayudar a conectar a varias generaciones en torno a una pasión compartida por el escenario. Las artes y la cultura se tejen en toda la región y tocan casi todos los aspectos de nuestro trabajo en la Hartford Foundation.

La pregunta a medida que miramos hacia adelante es, ¿cómo podemos tomar lo que es bueno de nuestro arte y cultura local, y usarlo para ayudar a desbloquear nuestro potencial sin explotar? En este episodio, examinaremos cómo las artes y la cultura pueden hacer aún más por nuestra región.

David Fay: Sabes que este año correremos entre \$25 y \$30 millones a través de nuestra taquilla.

Tyler Johnson: David Fay es el presidente y CEO del Centro Bushnell para las Artes Escénicas, la organización artística más grande de Connecticut.

David Fay: El número que generalmente se atribuye al impacto económico compuesto es un múltiplo de aproximadamente 7. Siete veces 30, si mis cálculos me sirven, es de \$200 y algunos millones de dólares que el Bushnell solo ofrece incentivos en la economía.

Empleamos a 55-60 personas a tiempo completo, pero luego tenemos cientos de personas a tiempo parcial, y luego, por supuesto, nuestros muchos amigos en el negocio de los restaurantes cuando tenemos un programa como Hamilton durante tres semanas, están llenos de el ala toda la tarde.

El arte y la cultura no solo son un importante impulso económico en esa forma directa, sino que, si hablas con otros empleadores importantes en el área, cuando están buscando talento para trabajar para sus compañías, las personas que están considerando trabajar para esas compañías mira a toda la comunidad. De hecho, se ha dicho que muchos estudios han demostrado que los millennials ahora a menudo eligen una ciudad, una comunidad o un área del país en la que quieren vivir, se mudan allí y luego van a buscar trabajo.

Si vamos a ser competitivos con otras partes del país, otros pueblos, comunidades y ciudades, las artes culturales son una parte muy importante de la gama de ofertas que realmente tiene que estar presente.

Tyler Johnson: Bonnie Koba es el asociado principal del programa de la Oficina de Artes del Estado de Connecticut.

Bonnie Koba: Hubo una revisión realizada por la Oficina de Análisis Económico y la National Endowment for the Arts. En 2015 salió un informe que señalaba que las artes generan \$763 mil millones de dólares por año, o el 4.2% del PIB. Entonces, esos números en términos del porcentaje del PIB, es más que agricultura, transporte o almacenamiento. En Connecticut, en ese momento en 2015, reportamos 57,236 empleados en las artes en Connecticut, así que esa es una industria bastante significativa.

Chip McCabe: Entonces, si trabajas en la industria de seguros y tienes tu elección de lugares de trabajo, ¿cierto ...

Tyler Johnson: Una vez más, Chip McCabe de HBID.

Chip McCabe: ... incluso dentro de una compañía, digamos que trabajas para Aetna, The Hartford, Travelers o quien sea, y te ofrecen un trabajo donde puedes elegir ciudades donde podrías trabajar, ¿vas a elegir la ciudad que simplemente te da la mejor oportunidad de ganar la mayor cantidad de dinero o vas a mirar esos lugares: estoy hablando de la generación del milenio, estoy hablando de 20 cosas, vas a mirar esos lugares y dirás: "¿Dónde? ¿quiero vivir? "Casi siempre, las personas se inclinarán hacia ese lugar que les da cosas que hacer y razones para estar en la ciudad fuera de lo que hacen de 9 a 5".

Sí, necesita tener los trabajos, necesita tener el capital, necesita tener la infraestructura, necesita tener una vivienda asequible, necesita todos esos componentes clave, pero sin el componente de arte y cultura, está compitiendo en el vacío con un millón de otros lugares.

Es la misma razón por la que muchos niños eligen una universidad. No solo ven en qué pueden especializarse, sino qué pueden hacer en el campus. ¿Qué ofrece la ciudad alrededor del campus y ese pensamiento los sigue a la fuerza laboral?

La percepción de que Hartford se cierra después de las 5 en punto, hay algo en eso cuando las empresas no están abiertas los fines de semana y solo abren de 9 a 5 de lunes a viernes. Pero la realidad es que la mayoría de las personas en la noche están en establecimientos. Entonces están en Theater Works, están en Hartford Stage, hay 10,000 personas en el XL Center.

Lo que la gente no está viendo es el tráfico peatonal. No tenemos esa masa crítica de personas que viven en el centro de la ciudad, donde hay un constante tráfico peatonal, así que eso es lo que alimenta esa percepción de que Hartford está cerrado para los negocios después de las 5 en punto. Especialmente en invierno, nadie quiere estar afuera cuando son 6 grados, cierto.

Mucho de lo que estamos tratando con el Distrito de Mejoramiento Comercial de Hartford es que estamos haciendo más eventos de tipo serie, estamos haciendo más cosas gratis al aire libre, música en vivo, artes en las calles y cosas por el estilo. Entonces, parte de eso es que le das a esas personas algo para mirar y hacer mientras están en la calle para que haya esa percepción de que hay cosas que suceden y están pasando.

Tyler Johnson: Los artistas y los creativos son una parte importante de la fuerza laboral, especialmente en la era digital. ¿Su empresa tiene un logotipo? Lo más probable es que fue creado por un artista gráfico. Sin embargo, no necesita trabajar en un campo creativo para beneficiarse de la capacitación en habilidades centradas en las artes.

Una vez más, David Fay.

David Fay: Hablas de la fuerza laboral. La educación, creo que cada vez más en el futuro va a revertir una tendencia que ha estado sucediendo durante mucho tiempo y que es ... sabes en la era de la revolución industrial, necesitábamos crear un sistema educativo que graduara a las personas de ese sistema. que eran básicamente partes intercambiables en una gran máquina económica. Al hacerlo, el sistema educativo realmente fue diseñado para expulsar las inclinaciones creativas naturales de los seres humanos.

Fue: "No, no, no, no necesito que seas único y diferente, necesito que encajes en esta clavija en particular".

Tendremos que rediseñar el sistema educativo para extraer la individualidad de todos. Lo que solía considerarse mano de obra calificada ahora está siendo asumido por la inteligencia artificial. Lo que permite y exige es que los trabajadores humanos tendremos que pasar más

tiempo en el dominio creativo imaginativo porque esa es la contribución que nosotros, como seres humanos, haremos para nosotros mismos, nuestra sociedad y nuestras comunidades.

Julia Pistell: Tenemos muchas personas que inicialmente piensan que tomar una clase de improvisación se trata de ser divertido, divertirse o ser una estrella.

Tyler Johnson: Julia Pistell es el Director Gerente y miembro fundador de Sea Tea Improv, un teatro con fines de lucro en Hartford.

Julia Pistell: Y ciertamente puede conducir a esas cosas o ser sobre esas cosas, y eso nos encanta. Pero de lo que se trata realmente la improvisación es de ser un gran oyente, de ser flexible y adaptable, de colaborar y comunicarse realmente bien. A menudo también se trata de dejar ir tu propia idea. Si estamos haciendo una escena o un espectáculo juntos y yo digo: "Tengo la mejor idea de todas", y comienzas la escena y vamos en una dirección diferente, solo tengo que decir que eso es lo que es, está bien. De eso se trata la colaboración.

Todas estas habilidades son extremadamente importantes para cualquier lugar de trabajo. Me sorprendió la cantidad de compañías, es decir, todas las grandes en Connecticut (ESPN, Lego, todas las compañías de seguros) nos han traído a todos, y no los estamos lanzando. Dicen que necesitamos personas que nos ayuden a que nuestros trabajadores sean más adaptables o que nuestros trabajadores tengan una mentalidad más abierta.

Una cosa en la que realmente he estado pensando últimamente es que la palabra creativo ha comenzado a ocupar esto como una esfera extraña en la vida corporativa, donde la gente piensa que ser creativo solo significa que haces algo de arte en tu tiempo libre o que eres creativo, como si trabajaras en una agencia de marketing haciendo anuncios.

Todos deberíamos ser creativos. Eso es muy importante. Me refiero a qué mi trabajo es más creativo que la informática, por ejemplo. Cuando tenemos personas que entran por nuestras puertas, ya sea que estén en la audiencia o que asistan a una clase diciendo: "Oh, no soy creativo, así que voy a ser malo en esto". Es como, ¿qué clase de mundo somos? ¿edificio? ¿Qué tipo de comunidad tenemos que la gente dice, simplemente no puedo abrir mi mente y no confío en mí mismo? Por supuesto, surge del miedo como si no confiara en mí mismo para pensar creativamente.

Vamos uno por uno a la gente de la comunidad diciendo: "Sí, puedes hacerlo. Puedes pensar creativamente. Puedes colaborar puedes decir algo extraño y tal vez sea increíble. Y sabes qué, si es terrible lo que sea, no nos importa. No vas a estallar en llamas ". Así que es una explosión.

Me ha sorprendido lo significativo que ha sido trabajar con personas realmente corporativas, porque ellos son los que vuelven a nosotros y dicen que esto cambió mi vida, esto cambió mi matrimonio o mi jefe y yo nos llevamos mejor. Ese es un cambio real y es un cambio de colaboración importante, especialmente para Connecticut, que a veces puede ser muy rígido.

Bonnie Koba: Hay un estudio de investigación que dice que una de las principales razones por las que una persona es despedida o no puede mantener un trabajo es por su incapacidad para trabajar con otros.

Tyler Johnson: Aquí está Bonnie Koba de la Oficina de Artes del Estado de Connecticut.

Bonnie Koba: Las artes enseñan muchos de esos valores intrínsecos. Por lo tanto, además de la idea de las artes por el bien de las artes, las artes son importantes para desarrollar el carácter, para ayudar a las personas a saber cómo trabajar en un equipo, para cambiar las percepciones, para comunicar pensamientos e ideas, para abrir emociones e involucrar a los estudiantes.

Tyler Johnson: El arte y la cultura son una parte necesaria de una educación integral. Según el Brookings Institute, las experiencias educativas artísticas tienen un impacto notable en los resultados académicos, sociales y emocionales de los estudiantes para ayudarlos a prepararse mejor para el futuro.

El Dr. Constance Devereaux es Profesor Asociado y director del Programa de Administración de Artes de la MFA en la Universidad de Connecticut.

Le preguntamos qué puedes hacer con un título en artes.

Dr. Constance Devereaux: Déjenme contarles un par de historias. Tengo dos hijos que son adultos. Ambos son artistas visuales. Uno es un artista comercial y se gana la vida y lo hace muy bien.

Creo que hay muchos errores sobre lo que significa ser un artista y lo que se necesita para tener éxito, y los tipos de trabajos que puede tener.

Mis dos hijos muy talentosos: el que hace arte comercial, hace un trabajo que probablemente verías si fueras a buenos hoteles de todo el mundo porque los diseñadores compran su trabajo y eso es arte. Así que ese es un trabajo que podrías hacer es convertirte en un artista comercial. O el tipo de obra de arte que ves en tiendas como Walmart. Sabes que pasas por la sección de arte, bueno, alguien tuvo que crear ese trabajo, así que ese es un trabajo allí.

Luego, en esa compañía que produce eso, hay un director de arte y probablemente hay una sala completa llena de diseñadores. Luego están los vendedores que decidieron tal vez que no querían producir arte, pero tienen que saber algo sobre el arte para poder venderlo bien.

Cuando la gente me hace esta pregunta, en lugar de decir que aquí está la larga lista de cosas, siempre digo lo que la gente quiere hacer porque los artistas son solucionadores de problemas naturales. Son líderes naturales. Lo que realmente queremos es que las personas artísticas estén en el mundo haciendo el trabajo que quieren para ganarse la vida y formar parte de nuestra comunidad.

Mi programa es un programa de maestría. Eso significa que debes ser un maestro en lo que estás haciendo. Es una tarea difícil, pero podemos apuntar en esa dirección. Eso significa que está dirigido al nivel más alto de administración en una organización.

Sería análogo a una maestría, digamos en negocios a MBA. Allí estamos capacitando a personas para que se hagan cargo de las empresas, ¿verdad? El mismo tipo de cosas. Estamos enseñando a las personas a administrar recursos, administrar personas, administrar el tiempo, administrar ideas y eso es un tipo de capacitación un poco diferente.

Creo que, si lo resumiera todo en un término, lo más importante que necesitan saber es cómo ser buenos tomadores de decisiones.

Naomi Arroyo: Las presentaciones son divertidas porque justo cuando te dicen que lo hagas puedes hacerlo. Me llamo Naomi De hecho, me llamo Cat, porque no mucha gente sabe decir mi nombre correctamente. Un poco sobre mí, quiero hacer psicología como especialidad. Estoy estudiando en UConn. Viviré en Storrs. Mi enfoque principal es tratar de hacer terapia a través de las artes.

Entonces, el primer año que lo hice, formé parte de HSIP, que es la Hartford Promise Internship. Fue como mi primer tipo de practica en la historia. No tenía idea de cómo hacer currículums, no tenía idea de cómo hacer ninguna de esas pequeñas cosas. Luego, este año, estoy trabajando en la oficina aquí, en el Centro para el Progreso Latino, y prácticamente soy como un pequeño asistente de oficina, lo cual me encanta. Pero amo el teatro. Yo también soy un niño de las artes. Amo el teatro, amo el arte, amo la creatividad, amo tocar, y amo cantar. Esa siempre ha sido mi pasión y mi traje; sin embargo, a veces el arte no le dará tanto dinero como esperaría y como inmigrante de primera generación, como la primera persona que viene aquí, estoy aquí para establecer el resto de mi familia. Estoy aquí para ayudar a mi madre, para ayudar a mi abuela, para ayudar a todos.

Entonces me di cuenta de que amaba la mente, así que decidí estudiar psicología, pero también amo las artes. Entonces pensé que era la única razón por la que realmente amo las artes porque es una forma terapéutica para mí. Tengo la oportunidad de expresarme. Puedo bailar, cantar y ser quien quiera ser en una obra de teatro. Entonces pensé por qué no usamos esto como terapia. Así es como realmente surgió. Tardó años en desarrollarse, años. He estado pensando en eso por siempre.

Siento que las artes realmente ayudaron a mi personalidad, quién soy y cuán franco soy. Como dije en el teatro, puedes ser quien quieres ser. Entonces, si quieres ser el rey de una obra de teatro, la princesa o la reina de una obra de teatro, puedes ser eso y personificar eso.

Lo mismo con el baile. Me encanta bailar y estoy aprendiendo a bailar. No soy el mejor bailarín en absoluto, sin embargo, me encanta bailar. Entonces con el baile es lo mismo. Puedes encarnar a una persona, encarnar a un personaje y con eso, en especial al crecer,

especialmente al pasar por tu fase, la fase de tu adolescente donde estás tratando de descubrir quién eres, descubrir quiénes son tus amigos y todo ese tipo de cosas. Durante todo ese tiempo, las artes han sido una consistencia de quién quiero ser y cómo quiero florecer a partir de eso.

Siento que, si eres joven y estás tratando de obtener una practica, o estás tratando de trabajar y tienes una idea para ti mismo, como dije, las ideas toman mucho tiempo. Cree en ti mismo. Habla por ti mismo y lo más importante, vive la vida con una actitud positiva. Y por eso digo que es porque en este momento, tenemos una perspectiva muy negativa de la vida, en general, en todo el mundo.

No vamos a llegar a ninguna parte con eso. Lo que debemos hacer es volvernos más positivos. Tenemos que volvernos más alegres. Tenemos que traer lo bueno de la vida para que las cosas sucedan y estás tratando de dar vida a esa alegría en cada cosa que haces. Eso es todo.

Tyler Johnson: Faithlynn Johnson es la fundadora y directora artística de Act Up Theatre en Hartford. Act Up tiene como objetivo movilizar el poder de las artes para promover el activismo de justicia social dentro de nuestra comunidad.

Faithlynn Johnson: Realmente necesito calificar esto, no soy la única fundadora de Act Up Theatre. Tengo dos hijas; Tyler Johnson y Priestly Johnson, dueños de la compañía, también.

Tyler Johnson: Oh, ¿olvidé mencionar que es mi madre?

Faithlynn Johnson: La razón por la que digo eso es porque la forma en que preparamos a los jóvenes es el hecho de que dos tercios de mis retornos que ahora son adultos jóvenes son nuestros jóvenes con los que he trabajado la mayor parte de sus vidas. Han estado en mis programas, han estado en mi vida, he sido su mentor y ahora están devolviendo.

Realmente presionamos por relaciones saludables. La confianza, por supuesto, es exagerada. Presionamos por una formación sólida, trabajo en equipo, resistencia, amistad y amabilidad. Hablamos mucho sobre la amabilidad y también hablamos mucho sobre la familia.

Muchas veces los padres sienten la necesidad de comunicarse con nosotros porque tal vez su hijo estaba actuando de manera fantástica cuando tenemos un programa, pero cuando tomamos un descanso, el niño vuelve a lo que sea que les preocupa a los padres.

Mi hija, Tyler es una verdadera defensora. También enseña en las escuelas de Hartford. Los niños la ven, se acercan a ella. Tuvimos niños que perdieron a familiares o personas en la comunidad. Una madre nos llamará y dirá: "Oye, ¿puedes pasar unas horas con ellos?". Vendrán. Pueden hablar.

El arte no solo les brinda un refugio seguro, un lugar para expresarse y un lugar al que pueden salir para ver el mundo más grande, muchas veces tenemos niños que han entrado; están

teniendo un mal día, algo está sucediendo en casa o algo está sucediendo en la escuela, pero no se perderán el ensayo. Muchas veces simplemente me dicen: "Aquí es donde me siento célebre, aquí es donde me siento seguro", y las expectativas son altas. Y creo que les encanta el hecho de que los vemos por lo que pueden ser en lugar de lo que son. Les encanta y realmente tratan de cumplir con esas expectativas.

Yo también era maestra en el aula. He enseñado a dotados y talentosos la mayor parte de mi vida. No veo a esos niños en absoluto diferentes, y mis expectativas siempre han sido altas. Como proveedor, al menos para nuestras empresas, no pensamos que estamos salvando a estos niños. Estamos pensando que son accionistas iguales en lo que estamos haciendo y no vamos con prejuicios de dónde vienen, solo sabemos a dónde queremos que vayan.

En ocasiones, recibiremos el rechazo de una persona joven que está tan acostumbrada a fracasar que lo empujará a una esquina para sacarlo o algo más porque está acostumbrado a esa respuesta negativa a su comportamiento. Lo he tenido. Veré a uno de mis hijos, los llamo a todos mis hijos y les diré: "No voy a sacarte y no voy a cambiarte de esta posición, así que será mejor que te des cuenta porque eso no va a suceder ", y me mirarán como, oh.

Así que eso no demuestra que solo haya invertido en ellos, sino que quiero que se den cuenta de que el ciclo de fracaso no va a suceder cuando estés en Act Up Theatre.

Tyler Johnson: Rich Hollant es el Comisionado de Asuntos Culturales de la ciudad de Hartford.

Rich Hollant: Ahora hay muchos datos que verifican que las artes y la cultura son típicamente uno de los tres principales impulsores económicos en una ciudad, y estoy encantado de que lo sepamos. Estoy encantado de que podamos entenderlo y, con suerte, realizar inversiones en ese sentido. Solo quiero advertir a la gente que no se dejen atrapar por eso. Lo que el arte y la cultura aportan a la comunidad es mucho más. Es mucho más que la historia que se cuenta a través de la economía de un lugar. No se puede poner un precio a la pertenencia e incluso si no contribuyó con un centavo a la economía, el sentido de pertenencia que aporta a las personas lo vale todo.

Música de fondo...

Tyler Johnson: A lo largo de esta serie de podcasts, hemos enfatizado la importancia de construir comunidades más fuertes e inclusivas. El arte y la cultura son una de las mejores vías para lograr este objetivo.

Mike Zaleski: El río Connecticut es un activo majestuoso que atraviesa el centro de Connecticut.

Tyler Johnson: Mike Zaleski y Deborah Baker de Riverfront Recapture. Riverfront Recapture se dedica a mejorar la calidad de vida y la vitalidad urbana a través de eventos culturales, entretenimiento y recreación a lo largo de las orillas del río Connecticut.

Mike Zaleski: El sistema de parques Riverfront está configurado de tal manera que brinda a las personas la oportunidad de hacer una variedad de cosas diferentes. Ya sea nuestro programa de remo o nuestros eventos comunitarios; ya sean nuestros grandes festivales y pequeños conciertos.

Deborah Baker: Creo que Riverfront construye comunidad de varias maneras. Como dijo Mike, hay muchas opciones diferentes para las personas en los parques. Puede venir y estar solo, pero sepa que hay personas a su alrededor que están haciendo algo similar.

Las personas se unen en nuestras clases de salud y forma física y eso construye ese sentido de comunidad. Los ríos siempre han sido una fuente de inspiración para las personas. Las ciudades se construyen alrededor de los ríos y ese es un lugar para reunirse y compartir cosas juntas.

Mike Zaleski: Estoy muy orgulloso del hecho de que nuestros eventos atraen a una sección diversa de la comunidad. No son solo personas de la ciudad de los suburbios, son todos.

Comunidad significa algo diferente para todos. Utilizo el ejemplo todo el tiempo sobre Riverfront Fireworks, uno de nuestros eventos más grandes. Tengo la oportunidad de dar la bienvenida a la multitud a los fuegos artificiales de Riverfront justo antes de que los fuegos artificiales se disparen a las 9 en punto un sábado por la noche. Siempre es sorprendente para mí mirar la plaza, Mortensen Riverfront Plaza y ver a miles de personas que se han reunido para esta exhibición de fuegos artificiales. Es una multitud diversa. Son personas de todos los ámbitos de la vida quienes vienen al centro de Hartford y Mortensen Riverfront Plaza para disfrutar de esta tradición gratuita de verano.

Es una oportunidad para que las personas se reúnan en el río no solo para celebrar una larga tradición, sino también para reunirse con otros y tener la sensación de que perteneces a una comunidad más grande.

Dr. Thomas Loughman: El acceso como principio es una expectativa del público en el siglo XXI.

Tyler Johnson: Dr. Thomas Loughman, director y CEO de The Wadsworth Atheneum. El Wadsworth es el museo de arte público más antiguo del país.

Dr. Thomas Loughman: No solo quieren saber que en algún lugar existe algo que hace esto, quieren experimentarlo, y quieren ser parte de él y romper las barreras que pueden existir para la participación son lo que más de los líderes artísticos de nuestro estado y de nuestra nación están trabajando bastante ocupados.

Solo llevo aquí tres años, pero la iniciativa de participación comunitaria se remonta a una década y, con la ayuda de la Foundation, la iniciativa fue de siete años de financiación y asociación que permitieron que se produjeran mayores conversaciones públicas. También creó horarios de apertura gratuitos para la institución.

Cuando llegué hace tres años y miré y vi que las horas libres que estábamos abriendo mensualmente eran tres horas al mes, y eso no me pareció donde queríamos estar. Observé los números de participación y ustedes saben, los residentes de Hartford participaron a una tasa del 40% y el resto de los días del mes no llegaron como grandes números. Eso no me pareció correcto porque al final, el museo es de todos. La gente puede venir y decir: "Oye, los museos de arte realmente no son para mí, pero al menos lo intentaste, al menos nos contactaste".

Así que creamos una especie de versión ampliada de la Iniciativa de participación comunitaria cuando comenzamos Wadsworth Welcome. Permite que las personas vengan con invitados a cualquier hora del día que estemos abiertos. Hemos visto la participación en la vida del ateneo de parte de estos miembros de Wadsworth Welcome que realmente nos impresionaron. Descubrimos que las personas que querían venir regularmente al museo son estadísticamente más jóvenes que nuestra base de membresía formal, por lo que la población de Wadsworth Welcome refleja la demografía de nuestra ciudad como una ciudad que en realidad se está volviendo más joven.

Ahora tenemos datos sobre los 27 idiomas además del inglés que se hablan en los hogares de las personas que se inscribieron en el programa. Incluso si solo cuenta a la persona que dijo que habla Klingon en casa, tenemos una buena medida de cómo podemos llegar a las personas y hacer que sea un lugar más acogedor.

En el Día Mundial de los Museos el mes pasado, ofrecimos recorridos en cuatro idiomas además del inglés. Elogias a Connecticut como un lugar donde tienes acceso al aire libre, acceso a la mejor educación en Estados Unidos y acceso a una vida cultural, una vida cultural vibrante. Esa es la envidia de todos mis colegas en América del Norte, y esa no es una historia que se cuente con la suficiente frecuencia.

Tyler Johnson: Hemos pasado mucho tiempo en este episodio promocionando las virtudes de las artes, pero ciertamente hay áreas para mejorar. Al igual que todos los demás temas que hemos cubierto en esta serie, cuando observa las artes y la cultura, encontrará disparidades, principalmente en torno a la raza, el lugar y los ingresos.

La Hartford Foundation se asoció recientemente con la Oficina de Artes del Estado de Connecticut para encargar una investigación para comprender mejor la dinámica de la industria artística del Gran Hartford.

Aquí está Bonnie Koba de la Oficina de las Artes.

Bonnie Koba: Entonces, creo que no hubo grandes sorpresas, sino que el estudio confirmó una buena parte de lo que pensábamos que sabíamos, pero no teníamos los datos que respaldar. Entonces, el estudio mostró que hay una comunidad artística vibrante en toda la región, que la financiación y la sostenibilidad son una preocupación crítica.

Alrededor de un tercio de las organizaciones en esta área tienen solo un mes de activos netos sin restricciones disponibles, lo que hace que sea una preocupación crítica, y que hay una desconexión entre el porcentaje de residentes no blancos en la comunidad de Greater Hartford, particularmente hispanos, y por ciento de profesionales no blancos dedicados a la industria de las artes.

Ana Valentine Jackson: Creo que el principal impulsor para que yo diga, ya sabes lo que necesitamos hacer, y fue cuando comenzamos Cultural Mosaica, fue porque mi nieto iba a nacer en 2015 ...

Tyler Johnson: Ana Valentine Jackson, directora ejecutiva interina y miembro fundador de Cultural Mosaica. Cultural Mosaica promueve la cultura y el patrimonio latino en la comunidad.

Ana Valentine Jackson: ... y pensé, ¿qué le voy a dejar saber a este chico? Quiero decir que tiene cuatro herencias diferentes a través de sus venas. Él es mexicano, puertorriqueño, dominicano y alemán, así que me gusta que al menos tengamos tres de los cuatro que definitivamente podemos darle para saber quién es. Pero realmente quería que tuviera algo el día que ya no esté aquí, porque no pude hacerlo como padre con mis hijas. Así que me parece que mi nieto aprenderá quién es, de dónde vino, de dónde vinieron sus antepasados, y que somos buenas personas en contra de lo que puede ver en las noticias.

Ver a las chicas ponerse faldas para bailar bomba en medio de la clase, para atraparlas sintiendo el latido de un tambor y realmente conectando eso con el corazón, porque es un latido del corazón. Verlos florecer en esos 90 minutos o 60 minutos es como, "Oh, Dios mío, esta es exactamente la razón por la que comenzamos a hacer lo que estamos haciendo porque queremos que los bebés se conecten a eso.

Llevo 30 años en Hartford. Puedo decirlo oficialmente: soy residente oficial de Connecticut, pero especialmente en Hartford estás en casa. Entonces, a lo largo de los años, he podido ver los flujos y reflujos de lo que las comunidades latinas pueden aportar a la región.

Pero lo más importante, lo que estoy viendo es que a lo largo de los años ha habido una merma y disminución continuas en la representación de las artes latinas en general, ya sea música o artes visuales. Observamos eso y decimos, está bien, ¿saben qué? Tenemos un grupo de niños pequeños, nuevas generaciones que crecen en Hartford, que no necesariamente tienen una conexión con su propia herencia y cultura, ya sea latina o no. Entonces, para nosotros, es realmente importante que regresemos y digamos que saben, tenemos que hacer un mejor trabajo con eso.

Es importante porque eche un vistazo a Hartford y cómo se ve la región. Somos muy diversos tenemos comunidades de todo espectro y de todas partes del mundo prácticamente. Necesitamos poder servir a todos y también aprender unos de otros.

Creo que esa es la parte más importante de aprender unos de otros y derribar esas barreras en torno al conocimiento y lo que sabemos sobre otras personas en otras culturas porque la mayoría de las veces es retratada por los medios de una manera que no queremos y para nosotros, es realmente importante que las personas sepan quiénes somos y qué aportamos a la mesa.

Chion Wolf: Cuando tienes las artes, especialmente si tienes una línea diversa no solo de raza y etnia, sino de edad, de expresión de género, de todo eso; es tan importante ...

Tyler Johnson: Chion Wolf es una personalidad de WNPR y residente de Hartford.

Chion Wolf: ... porque no hay otra forma de ver el mundo cuando eres tú mismo. Tienes que escucharlo de las personas que lo están pasando y las personas más marginadas tienen una visión más clara de cuál es la verdad, de lo que realmente está sucediendo en este mundo y eso es muy valioso.

Si no amplificamos estas voces, si no iluminamos estas voces, si no absorbemos eso, es nuestra pérdida, es nuestra pérdida para siempre.

Hay muchas personas que quizás conozcas que están en este espectro LGBTQIA + y seguro que sí, si las entrevistaste probablemente escucharás algo nuevo sobre ellas, pero como tengo la libertad que tengo, puedo mirar a mi alrededor y a todas las personas a mi alrededor que no creo que hayan tenido la oportunidad de decir lo que necesitan decir. Al ser entrevistado por alguien que está en ese espectro con ellos, es posible que escuche algo más íntimo que no podría obtener de ninguna otra manera.

Es posible que escuche preguntas que no pensaría hacer porque yo también he estado viviendo allí a mi manera. Pero incluso dentro de ese espectro, no tengo idea de lo que es ser trans. Incluso las etiquetas del espectro tal como están, sabes que bromeamos son tantas letras, LGBTQIA + LMNOP. Aunque estoy en el espectro, todavía tengo mucho que aprender también. A medida que crecí me di cuenta de lo poco que sé. Estoy emocionado cuando no sé algo y lo descubro u obtengo una nueva visión. Es como un pequeño golpe de dopamina.

Entonces, cuando recibes voces de personas en las artes que finalmente están obteniendo una plataforma, el mundo realmente se aligera y la diversidad para nuestro beneficio.

Julia Pistell: Creo tan firmemente que todos quieren una comunidad que esté fuera del trabajo y fuera de su casa.

Tyler Johnson: Esa es Julia Pistell de CT Improv.

Julia Pistell: Quiero decir, tenemos tantas personas que quieren involucrarse profundamente en una comunidad artística para la amistad, para encontrar personas con las que salir, especialmente cuando hablamos de personas más jóvenes. Tenemos muchas personas que son mayores y nunca han perseguido realmente una pasión artística y son realmente curiosos. Está cumpliendo esta otra necesidad en las personas de hacer algo interesante, hacer algo desafiante.

Una cosa que ha sido interesante para mí es que mucha de nuestra gente está reemplazando a esa mentalidad de iglesia. ¿A dónde voy una vez por semana, donde conozco a todos, todos me conocen y puedo hacer lo que amo? Ese ha sido nuestro papel en la vida de muchas personas. Es realmente agradable y también es un lugar para que la gente se ponga nerviosa.

Faithlynn Johnson: Creo que podría expresar mejor esto; sacamos a dos ancianos que no habían salido de su casa en años.

Tyler Johnson: Esa es Faithlynn Johnson de Act Up Theatre.

Faithlynn Johnson: Dijeron que apenas van al centro de ancianos y regresan. Los hicimos asistir a una actuación y con lágrimas en los ojos dijo: "Sentí que tenemos nuestra propia Broadway en nuestra propia comunidad". ¡Sentí que sí, misión cumplida! Se sintieron incluidos.

Creamos una sesión de conversación sobre los sueños. Así que después del espectáculo tuvimos una pequeña cena en el teatro. La gente no quería irse. Se sintieron tan entusiasmados que podemos comunicarnos y responder. Y no hablamos mucho sobre nuestra misión, hablamos sobre ellos como persona. Creo que esas conversaciones personales abrieron muchas más ... Tantas relaciones que se formaron a partir de eso.

Sabiendo que las personas son personas, ya sea raza, color, religión, sabiendo que las personas aprecian las cosas bellas en el arte. El arte te expone al mundo. Te da un mundo en el medio de tus manos que nadie puede quitarte.

Cuando lo tienes en una comunidad como la nuestra, verá individuos prósperos, individuos felices. Decimos que estamos volviendo a poner a la comunidad en el teatro comunitario, y una singularidad sobre Act Up Theatre que creo que también hemos aprovechado es que tenemos muchos hermanos juntos en el escenario, padres en el escenario con sus hijos.

Todo el mundo se intimida de mí cuando me ve porque dice: "Me encanta. Solía hacerlo cuando era más joven", y mi siguiente paso es: "¿Cuándo vas a estar en el próximo espectáculo?" Eso realmente les abre la puerta porque muchos de los padres vendrán a adicionar con sus hijos y terminan adicionándose a sí mismos.

Tyler Johnson: Hemos discutido un montón de formas en que las artes y la cultura pueden usarse para mejorar nuestra región. Pero las artes y la cultura también tienen beneficios intangibles. Pueden ayudar a las personas a alcanzar el crecimiento personal.

David Fay, presidente y CEO de Bushnell.

David Fay: Bueno, las artes y la cultura son un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, en la humanidad, en nuestro mundo y, ciertamente, en nuestra comunidad. Enriquece la vida de todos los ciudadanos y brinda una gran oportunidad de expresión. Me gusta llamar a las artes, el gimnasio de la imaginación. Es en la experiencia artística que el ser humano realmente puede estirar su imaginación, que no se trata solo de disfrutar de las artes, sino de trabajar realmente en ese lado de su cerebro. Esto es algo que no solo es un buen servicio, sino que es realmente una parte importante de nuestro avance humano.

Ana Valentine Jackson: Me considero una aficionada oficial de las artes.

Tyler Johnson: De nuevo, Ana Valentine Jackson de Cultural Mosaica.

Ana Valentine Jackson: No soy de ninguna manera una creadora de joyas. No soy pintor. No soy músico. Probablemente moriría de hambre como músico porque no puedo cantar una melodía o tocar una nota, pero personalmente me parece que me ayuda a equilibrarme mentalmente cuando estoy estresado y puedo ir y pintar algo.

Ya sea que sea algo que mi nieto de cuatro años podría haber hecho o la opinión de quien sea, la forma en que lo veo y mi filosofía detrás es que las artes tienen un efecto positivo muy grande y fuerte en la salud mental de las personas. Es parte de nuestro ... como ese latido del corazón, como ese pulso, ya sabes ...

Música de fondo...

No puedes bajar si siempre estás arriba, así que las artes me ayudan a bajar y puede ayudar a otros a hacer lo mismo. Realmente necesitamos transmitir el mensaje y transmitir el mensaje a las personas de que las artes realmente importan.

Música...

David Fay: El Bushnell, como las otras instituciones artísticas importantes, las instituciones académicas y los hospitales, sabe que no iremos a ningún lado.

Tyler Johnson: David Fay del Bushnell.

David Fay: No vamos a sacar raíces y trasladar nuestra sede a [s / I Tapusick], Wyoming, vamos a estar aquí. Por lo tanto, creo que tenemos la responsabilidad de colaborar muy estrechamente entre nosotros, con el gobierno y con la comunidad empresarial para hacer

todo lo posible para enriquecer las vidas de nuestros ciudadanos, enriquecer las vidas de todos en nuestra región.

Tenemos un personal excelente, una juntas de directores excelentes que son muy influyentes en la comunidad, por lo que creo que nuestra visión debe ir más allá de los muros de nuestras instituciones y de lo que hacemos a diario.

Chion Wolf: ¿Cómo pongo esto sucintamente?

Tyler Johnson: Una vez más, Chion Wolf.

Chion Wolf: Para nuestra supervivencia como especie, para nuestra supervivencia como ciudad, nuestra supervivencia como país, nuestra supervivencia como mundo, necesitamos estar informados de esta manera, necesitamos estar inspirados de esta manera para sobrevivir. Y no me refiero a eso de una manera cursi, lo digo en serio para que sigamos adelante a largo plazo, para los niños que vienen detrás de nosotros.

Es gracioso porque cuando pienso en los niños, estamos en una situación difícil de muchas maneras en este momento y por eso pienso: "Oh, los niños, tienen esto. Saben lo que están haciendo ", pero tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que ahora, porque me preocupo por nosotros, también lo sabemos, que estamos aquí ahora y aquellos que vienen detrás de nosotros tienen tanta visión clara de lo que el mundo tiene para ofrecer y lo que podemos lograr juntos y no hay otra forma de hacerlo que tener una forma diversa de expresarnos.

Tyler Johnson: Las artes son mucho más que ver una obra de teatro o mirar una pintura. Pueden desarrollar las habilidades que necesitamos para estar más comprometidos en el trabajo y ayudar a fomentar la innovación. Ayudan a nuestros hijos a ser individuos completos y los preparan para el futuro. El arte y la cultura no solo construyen comunidad, sino que también pueden ayudar a que nuestros vecindarios sean más seguros.

Nosotros como región podemos y debemos hacer más para apoyar las artes y la cultura en nuestras comunidades. Sin ellos, la vida sería aburrida.

Antes de finalizar este episodio, tenemos una solicitud:

A estas alturas, debe comprender el poder que las artes y la cultura tienen en una región como la nuestra.

La Hartford Foundation le está pidiendo, ya sea que sea residente o una organización artística, que piense en formas nuevas y únicas en que el arte y la cultura pueden usarse para abordar las disparidades, ser una solución a nuestros problemas y hacer del Gran Hartford un lugar mejor. ¡Comunícate y dinos!

Os dejamos ahora con un pensamiento final de Chip McCabe.

Chip McCabe: Para empezar, soy un pastel en el cielo cuando se trata de pueblos y ciudades. Conduzco por un pueblo y me gusta, podrías poner música allí, podrías poner un mural allí, quiero decir, así es como veo las ciudades y pueblos en general.

Para mí, cuando miro a Hartford, veo absolutamente el potencial de crear más artes y más entretenimiento. Sabes, literalmente miro cada edificio y pienso: ¿qué podemos hacer para que esto sea más entretenido?

Creo que, si haces que más personas piensen en esos términos, esas mentes creativas comienzan a unirse. Ahí es cuando comienzan a suceder muchas de las cosas emergentes, comienzas a llenar un espacio comercial vacío tal vez con tiendas minoristas que ni siquiera creías que existieran y luego comienzas a ver esa masa crítica de personas en las calles y luego eso es donde la percepción realmente comienza a cambiar.

Música de fondo...

Tyler Johnson: Gracias por escuchar DISINVESTED. Soy Tyler Johnson

Si te ha gustado este podcast, suscríbete y compártelo con tus amigos.

La próxima vez en DISINVESTED preguntamos, ¿qué significa ser parte de una comunidad? Únete a nosotros para nuestro episodio final.

Este podcast es creado por la Hartford Foundation for Public Giving. Producida por Tom Zeleznock, Steph MacGillivray, Michaela Mendygral y Autumn Gordon-Chow.

Música proporcionada por Among the Acres.

Un agradecimiento especial a todos los que aparecieron en este episodio. La Hartford Foundation apoya organizaciones en Greater Hartford a través de subvenciones, desarrollo de capacidades, políticas públicas y más.

Visite hfpg.org para obtener más información.