

Discurso de Ceremonia de Graduacion
Dra. Tania Bruguera
School of the Art Institute of Chicago
150 Aniversario
Lunes 16 de Mayo, 2016
Auditorium Theater
Traductor: Emilio Rojas

Quiero agradecer a la junta de gobierno, as el presidente Massi, a la decana Lisa y a Rachel por esa introducción tan maravillosa. Quiero también felicitar a mis compañeros homenajeados.

Quiero agradecerle a los padres aquí presentes que cuando sus hijos de SAIC les mostraron su trabajo o les dijeron sus ideas sobre futuros proyectos, ustedes respondieron con un "Hay que maravilloso", mientras que probablemente estaban pensando "¿qué les están enseñando en esa escuela?"

Gracias por apoyar ha este maravilloso grupo de personas.

Algunos de ustedes son los primeros de su familia en graduarse, esto es un gran logro. ¡Felicitaciones! Dense un gran aplauso.

Quiero agradecer a todo el maravilloso , y tenaz grupo de maestros de tiempo completo y de medio tiempo que dan tanto, a veces por tan poco.

Gracias por quitarle tiempo de sus carreras y a su trabajo creativo, que es un sacrificio enorme, para seguir empujando los límites de estos extraordinarios estudiantes.

Mi discurso de hoy está dedicado a uno de ustedes: la inigualable (maravillosa) Barbara DeGenevieve, que me enseñó algunos de las cosas que van a escuchar a continuación.

También quiero darle las gracias a todos los estudiantes que me enviaron sus preguntas, sugerencias y preocupaciones. Respetando su anonimato, le he enviado un comunicado a la institución, vamos a asegurarnos de que la conversación continúe. Me encantaría conocerlos en persona después de los ceremonia.

Quiero agradecerle a todos los que me propusieron para este honor, y a la comisión que me eligió, especialmente cuando estamos celebrando el 150 aniversario de la escuela. Me siento muy honrada. Yo he sido alumna, T. A. (asistente de profesor), profesora adjunta, consejera, y artista residente en esta escuela. Soy una de ustedes !! Mi presencia aquí es una prueba que de que no es tan difícil lograrlo. Hoy son parte de una tradición en SAIC: salgan ha hacer su marca en el mundo

Felicitaciones a la clase del 2016 !!
¿Puedo llamarles la clase "Sweet 16"?!

En mi primer día en SAIC, asistí, como muchos de ustedes, al día de orientación para los estudiantes internacionales. Lo primero que nos dijeron fue: Cuando un Americano le pregunta: "How are you doing"? ¿cómo estás? No te detengas a contarle tus problemas. Solo dí cortésmente "muy bien, gracias" y sigue caminando (Seguir caminando parecía ser lo principal de lo que nos trataron de decir). Me dije a mí misma, ay, Dios mío.

Yo, al igual que muchos de ustedes, era una estudiante internacional en un país extranjero, sin el suficiente apoyo emocional y abrumada con la cantidad y variedad de clases para elegir (Y también por la variedad de salsas de soya en el supermercado, que no ayudo con con la angustia). Pero la verdadera razón de estar abrumada era que por primera vez mi vida estaba en mis manos. En los años que estuve aquí, me encontré amigos para toda la vida (incluyendo algunos profesores). Aprendí quien era yo y lo que realmente importa, a través de los contrastes, a través de la confrontación, de la admiración, de la lectura y hasta por ósmosis. Las conversaciones que empezamos aquí, continuaron mucho tiempo después de nuestra graduación, así que les quiero asegurar que hoy no es un comienzo, sino una continuación.

Durante los años que estuve aquí obtuve (aprendí) mucho y tuve muchas oportunidades de crecer. Parte de ese crecimiento provino de sentirme incomprendida, sentí que las cosas no están hechas para mí. Siendo una persona de color y una estudiante internacional todo era demasiado esfuerzo (ni estaba segura de que terminaría el primer semestre) y encima de todo esto sentí que mi identidad estaba en riesgo. Fue muy frustrante que algunos de mis proyectos fueran vistos a través de lentes políticos y sociales y de tradiciones culturales las cuales yo no me identificaba o que ni siquiera sabía que existían. Para otros estudiantes estas dificultades estaban situadas en su clase social, su género, o en la carga económica de los prestamos estudiantiles.

Fue algo muy duro, pero se los puedo decir hoy con seguridad, que esta escuela es solo una muestra de lo que les espera afuera y esos ejercicios también les dará formación a cada uno de ustedes.

Lo que todavía no saben, es que ahora están listos para responder a retos similares en el mundo, precisamente porque los enfrentaron y lucharon en contra de ellos aquí primero.

Esa era la parte más difícil de la batalla, y ustedes ya lo lograron !!
Están aquí el día de hoy!

Que nunca se les olviden las cosas que querían cambiar (para ustedes o para su comunidad), cuando eran estudiantes, esas son las cosas que verdaderamente importan, y las cosas que seguir luchando para cambiar cuando tengan su diploma en las manos.

Después de hoy, irán desempacando todo el conocimiento y la experiencia que les dio este lugar y comenzarán a reconocer las cosas maravillosas que les brindo,

(sean pacientes, esto puedo tomar un rato)

Van a reconocer especialmente su propia transformación, y descubrirán que tan fuertes, que tan independientes y que tan cualificados están para ser ustedes mismos.

Muchos de ustedes me escribieron preguntando, Cómo tener éxito ahora que entraran en la versión 2.0 de lo que han hecho hasta el momento.

Algunas veces las personas piensan que el éxito es como la gripe, contagioso, y se paran cerca de los que lo tiene, con la esperanza de contagiarse.

Muchas veces el éxito se confunde con el dinero, el reconocimiento, un lugar en una institución (Sea una galería o un buen trabajo). El éxito se confunde a menudo con el poder, y con estar por encima a la distancia de los demás.

Pero el éxito no es algo que otros deciden por ti, no es una meta a la que tienes que llegar, ya que el camino es diferente para cada uno de nosotros.

El éxito no es material o externo a ti, es la paz que se siente cuando estás orgulloso del trabajo que has hecho.

El éxito es saber porque estás haciendo tu trabajo. Es cuando te puedes ver a ti misma, cuando estas orgulloso de ti misma, incluso cuando los demás todavía no lo ven.

El éxito es hacer tu trabajo bajo cualquier circunstancia y encontrar inspiración en cualquier circunstancia. Es ser honesto contigo mismo.

El éxito es hacer lo que es correcto para tu arte, incluso cuando no sea bueno para tu carrera.

El éxito es entender que aunque la vida no es pura, uno debe de tratar de mantener su alma intacta.

El éxito es poder disfrutar del éxito de otras personas. Es encontrar tu comunidad y a veces es construirla. Es tener un diálogo inspirador y creativo con alguien durante años.

El éxito es la capacidad de asombro al estar frente a una gran obra de arte después de haber visto tanto arte. No se trata de ser cínico con uno mismo.

El éxito permanecer humilde, incluso cuando reciben los más altos honores porque mientras la gente ve lo que has hecho hasta ese momento, tu estas viendo lo que hace falta por hacer.

El éxito es saber lo que necesita tu trabajo y seguir adelante sin perder la curiosidad. Es escuchar y respetar el ritmo de tu trabajo.

El éxito es cuando alguien recuerda tu trabajo porque los transformo (ya sea una clase que diste; una pieza que exhibiste o un texto que escribiste).

El éxito es entender de la diferencia entre "hacer" arte, enseñar, diseñar, escribir, administrar, y ser artista, profesor, escritor, o administrador.

El éxito seguir disfrutando servir a los demás sin esperar nada a cambio. Es tratar a todos como iguales.

El éxito es ser capaz de escuchar la crítica sin sentirte ofensa.

El éxito siempre debe ser en tus propios términos y debe de ser lo que sea que significa para ti, recuerda siempre ser el mejor en lo haces pero nunca se te olvide ser una buen ser humano, porque no necesitamos más artistas cabrones. Disculpenme.

Pero el verdadero éxito es no es estar interesado en el éxito success. No es nada facil, me tomó bastante tiempo pensar de esta manera, tuve que olvidar todas las expectativas de la sociedad para ser capaz de aprender lo que yo esperaba de mí misma.

Les daré sólo dos ejemplos de los muchos, muchos, muchos que tengo, de los momentos en los que hice las cosas de forma "equivocada" ante los ojos de los demás, pero yo pensé en ese momento que eran la decisión correcta para mi trabajo.

El primer ejemplo, fue precisamente cuando decidí venir a estudiar al School of the Art Institute of Chicago. Aplique seis años después de graduarme del Instituto Superior de Arte en Cuba, en ese entonces yo ya estaba exponiendo internacionalmente, ya había recibido una beca Guggenheim y estaba de artista en residencia en esta institución.

Yo se que esta no es la manera que la gente lo hace, pero había llegado a un punto en mi trabajo donde me sentí atascada, donde la comunidad artística de la que yo era parte en Cuba estaba demasiado satisfecha con la recepción de la obra que estaban haciendo, que era difícil tener comentarios críticos, sentí que ya no estaba creciendo.

Por otra parte, nunca había estudiado performance y aquí encontré un departamento enfocado en lo que amaba, había encontrado el cielo, y mande mi solicitud. Mientras tanto en Cuba se burlaron de mí, la gente no entendió porque se sentían que mi acción era un comentario en contra de ellos (que no lo era) por lo cual que se dijo tonta y fue criticada por no pasar ocupar mi tiempo en producir arte para exposiciones o para vender mi trabajo como el resto de la comunidad lo estaba haciendo.

También es importante entender en qué comunidad encajas.

Ahora puedo decir con orgullo que al pasar los años cada vez son mas los artistas cubanos que están estudiando sus maestrías en el extranjero.

Hoy soy una mejor artista porque supe escuchar lo que mi trabajo pedía por encima de las convenciones de una carrera y sobre las expectativas de lo que es "correcto". Jamás tengan miedo de tomar riesgos.

No tengan miedo de hacer cosas que no saben cuál será el resultado, si es algo que estremece y que se sienten urgente.

Persigue lo que te hace crecer!

Otro ejemplo fue cuando después de *Documenta* decidí regresar a Cuba para empezar una escuela para performance, y arte política y socialmente comprometida, que exigió toda mi atención y energía. El camino "correcto" hubiera sido aprovechar el "éxito" de mi pieza en Kassel, para encontrar galerías, hacer ventas y oportunidades para exhibir, y ser un artista "exitosa".

En lugar de hacer eso desaparecí del mundo internacional del arte por algunos años, e incluso tuve que dejar de mostrar mi trabajo, porque el proyecto tomó toda mi creatividad y mi energía, pero se creó una comunidad de personas con las que quería tener un diálogo, y en hoy en día estas personas no solamente son grandes y exitosos artistas por su propia cuenta, sino que son mis amigos.

Después de siete años, cuando decidimos terminar el proyecto, la gente comenzó a escribir sobre él en los libros, fue inspiración de otros lugares en Latinoamérica, artistas y críticos comenzaron sus propias escuelas alternativas. Tuve el gran honor de inaugurar dos de ellas con un taller.

Yo no hice este proyecto por el reconocimiento, lo hice por la frustración que sentía. La frustración por la falta de compromiso en temas políticos y sociales por parte del mundo del arte. Lo hice por la creciente influencia del mercado del arte en Cuba.

Transformé mi frustración, mi enojo, mi desilusión, en arte.

¡Se fiel a lo que crees que es necesario! Hagan su trabajo respondiendo a las urgencias de hoy, pero pon expectativas de ser reconocimiento (si realmente lo necesitas) 50 años a partir de hoy. Créanme, hacer esto te quita una gran carga, te libera y acrecienta la alegría de hacer tu trabajo. Y quién sabe, quizás dentro de 50 años el reconocimiento no te parezca algo tan importante.

Se van a dar cuenta, que hay tantas maneras de "lograrlo", como hay cada uno de ustedes. Hagan las cosas a su propia manera.

No esperen a las instituciones, si no tienen lo que necesitan, créanlo, hagan sus propias galerías, sus propias escuelas, sus propios libros, creen su propia comunidad. Pero estén seguros de que esta comunidad ya existe hoy, aquí, ya la tienen.

Ahora son parte de una red mundial, no deben de temer, siempre habrá un exalumno de SAIC alrededor de ustedes. A partir de hoy son oficialmente educadores (donde están los educadores?), los historiadores de arte, los administradores, curadores, diseñadores, escritores, terapeutas, arquitectos, periodistas, artistas, académicos y artistas visuales?

Todos ustedes son ya una comunidad que puede crear al mundo de la manera que quieren que sea ! Sean para otros el mentor, que les hubiera gustado tener, porque en algún momento alguien estará los estará mirando con admiración hacia arriba !

Van a entrar y salir de instituciones , sean siempre críticos, nunca son perfectas, reúnanse y oblíguenlas a cambiar , para fomentar las necesidades del presente y del futuro ¡El mundo es suyo! Tomenlo y transformenlo! Háganlo un mejor lugar para el resto de nosotros! Tienen el poder de transformar lo afectivo en efectivo. ! ¡Tienen el poder! Usenlo!