

DOMINICANA

C R E A T I V A

TALENTO EN LA ECONOMÍA NARANJA

CAPÍTULO

4

GESTIÓN CULTURAL

María Amalia León. Fotografía por Víctor Siladi.

María Amalia **León**

María Amalia León. Educadora por vocación y formación, cofundó en 1991 el Colegio Lux Mundi del cual es Directora Académica. Desde 1983, María Amalia ha formado parte del Consejo de Directores del Centro Integración de la Familia (CIF). Es asesora externa del Consejo Nacional de Educación desde el año 2000, miembro del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña de Henríquez del Ministerio de Educación de República Dominicana y de la Mesa de Gestión a la Vuelta de la Filosofía a la Escuela de la UNESCO en la República Dominicana. Participó recientemente en el noveno Congreso Mundial de Filosofía y Nuevas Prácticas Filosóficas ante la UNESCO con una ponencia sobre filosofía para niños. Su más reciente proyecto es la publicación de un libro de cuentos para adolescentes titulado “Cuando el viento habla”, canto a la naturaleza con el que se propone difundir valores para preservarla además de promover el amor por la lectura y el saber.

Acompañar y exponer la cultura: la experiencia del Centro Cultural Eduardo León Jimenes

INTRODUCCIÓN

La cultura, concebida como el conjunto de saberes que gobiernan nuestras formas de sentir, pensar y actuar, incide en las formas de producción, tanto en la etapa de comercio como en la de consumo. De ahí que exista una relación directa entre la cultura y la economía.

Toda actividad económica es cultural y toda cultura posee un fundamento económico; es decir, la planificación de un orden de cosas para vivir, convivir, y a veces, para sobrevivir. La vida es vulnerable ante una realidad llena de contingencias y necesidades de todo tipo, cuando no materiales, espirituales. La cultura provee los medios intelectuales para convertir lo bruto en propio, para mantener o corregir de forma sostenible el equilibrio de la vida en sus dimensiones biológica, psicoafectiva y social. Desde esa racionalidad, la sociedad ha formulado reglas culturales de lo económico, y económicas de lo cultural, para administrar la casa y hacerla sostenible.

En la economía naranja, como en toda economía, el mercado es el lugar donde se encuentran la oferta y la demanda. Pero no todas las economías naranjas funcionan de la misma manera, debido a la diversidad de contextos culturales y económicos en los que pueden operar. Me referiré a esto desde la experiencia de la Fundación Eduardo León Jimenes y de sus principales proyectos, el Centro León y la emisora Raíces, ambos fundados en el año 2003. Estas iniciativas se originaron en el seno de la familia León, como formas de devolver a la sociedad el apoyo recibido a sus emprendimientos industriales y se han mantenido, junto al resto de las instituciones con las que cuenta el país, actuando en la dinamización de su sector cultural. El Centro León ha jugado distintos roles en su misión museológica de promoción y fomento de las artes y las culturas dominicana y caribeña. Ha sido conservador de bienes culturales, espacio de exposiciones de obras artísticas y etnológicas, así como gestor y animador cultural.

Fachada principal Centro León, Santiago. República Dominicana. Fuente: Centro León.

Intentaré sintetizar cómo ha sido la interpretación de esa realidad social y de la economía cultural dentro de la cual se ha trabajado: sus características, sus factores causales, y también los nudos que frenan parte del extraordinario potencial económico que tiene la cultura dominicana.

CULTURA COMO MOTOR Y RESULTADO DEL DESARROLLO

Entre desarrollo humano y crecimiento económico existen nexos e interinfluencias. El crecimiento promueve el desarrollo humano a medida que la base de recursos se amplía; un mayor desarrollo humano genera más crecimiento cuando una población más educada contribuye a mejorar el desempeño económico.

En el contexto americano, la República Dominicana es uno de los países de mayor crecimiento sostenido en las últimas décadas. Sin embargo, mantiene un porcentaje significativo de su población bajo la línea de pobreza y acusa debilidades estructurales en sectores claves. Se produce entonces inequidad, que afecta tanto a la

calidad de vida como a la inversión pública en cultura, lo cual deriva en *inequidad cultural*. En el país el crecimiento no ha sido sinónimo de desarrollo.

En el ámbito productivo, la cultura puede incidir para ser más creativos, innovadores y emprendedores. Los valores culturales tienen gran importancia en el funcionamiento de la economía. La honestidad, la confianza y la actitud altruista permiten el desarrollo de un sistema social que facilita el funcionamiento de las instituciones en las economías modernas, permitiendo mayor colaboración y creación de riqueza.

Si el ser humano crece y se desarrolla en un entorno cultural que estimula la creatividad, el pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento, abierto a los cambios y a las transformaciones, esto tendrá impacto en la generación de riquezas y en el desarrollo económico y humano. Es necesario visualizar a la cultura como el motor y resultado de una economía basada en la honestidad, la colaboración y el servicio a la nación. Solo así será posible pasar del crecimiento al desarrollo económico.

HACER SOSTENIBLE LA CULTURA

La cultura es lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Hacer de la cultura elemento central de las políticas de desarrollo es el medio de garantizar que este se centre en el ser humano y que sea inclusivo y equitativo.

Esta idea se impulsa globalmente a partir de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, en la cual se adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se reconoce la importancia de la cultura para su consecución. En especial, en aquellos que tienen que ver con la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medioambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria.

Esto hace descansar el desarrollo sostenible en tres pilares fundamentales: el económico, el social y el medioambiental, siendo la cultura, la educación y la creatividad ejes transversales. Soluciones con un enfoque cultural podrían garantizar el éxito de los procesos para un desarrollo sostenible en nuestro país.

La sustentabilidad es un concepto integrador valioso, se adapta a cualquier lugar, se adecúa a diferentes objetivos y tiene en cuenta las presentes y futuras generaciones. La clave de la sustentabilidad está en la transversalidad, es decir, en un desarrollo armónico entre los distintos factores o elementos que constituyen el progreso de un lugar o territorio específico, regulando la relación con el entorno y estableciendo armonía entre lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural y su sistema de valores. En estos años de dedicación al mundo de la cultura, he constatado que, para lograr un desarrollo sostenible, se requiere que la cultura juegue un papel esencial en la construcción de una sociedad inclusiva, con educación de calidad y con un mayor bienestar social.

PRODUCCIÓN CULTURAL

Se entiende por consumo cultural el acto de utilizar bienes y servicios culturales, ya sea como insumos dentro del proceso productivo o para la satisfacción directa de necesidades individuales o colectivas. El uso de bienes y servicios culturales puede realizarse de manera presencial o remota, gracias a las tecnologías digitales. Sin embargo, la experiencia directa permite formas de aprendizaje y conocimiento irremplazables. La presencialidad sigue siendo la principal forma de consumo cultural, la cual se concreta asistiendo a espacios como centros culturales, salas de teatro, conciertos, galerías de arte y, por supuesto, a los museos. Los museos generan dinámicas culturales complejas y diversas, dependiendo de los tipos de público que los

visiten. Según las estadísticas del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, en 2019, los museos estatales recibieron 518,118 visitantes, de los cuales 312,795 (60.5 %) fueron extranjeros. Esto refleja interés de los turistas por la historia y la cultura dominicana. Deben agregarse los visitantes a museos privados, los cuales no se encuentran consolidados en estadísticas oficiales y públicas. En el caso del Centro León, en el año 2019, los visitantes y participantes en actividades llegaron a 110,110 personas. Como era previsible, producto de la pandemia, en 2020 los museos estatales y privados redujeron sustancialmente sus visitas presenciales, a la vez que daban paso a la modalidad virtual para recibir visitantes en sus salas y actividades de extensión.

Los trabajos de investigación relativos al público de los museos son todavía escasos en Latinoamérica. En nuestro país comenzaron a tomarse en cuenta los intereses de los públicos a inicios del 2000. En el caso del Centro León, al momento de tomarse la decisión acerca de su construcción, se encargó un estudio de la demanda cultural en el país. Los datos contribuyeron a definir tanto el perfil conceptual de la institución como su planta física. La institución ha continuado encuestando a sus públicos para indagar en los intereses, medir la calidad de la oferta, de las instalaciones y de los insumos, la valoración de los docentes y facilitadores, y otros aspectos. Conocer de manera sistemática la demanda real y potencial de los museos nacionales para identificar claramente los intereses de sus públicos, permitiría orientar mejor sus recursos financieros, humanos y técnicos, para que puedan cumplir certeramente con su rol de entes dinámicos y propiciadores de procesos culturales.

Actualmente, la mayoría de los museos estatales están bajo la dependencia del Ministerio de Cultura; los hay también algunos que dependen de otros organismos del Estado. Iniciativas privadas complementan y amplifican la oferta cultural y museística, colaborando de manera sostenida con la función del Estado. No obstante, la conservación del patrimonio, el estudio de las colecciones y bienes culturales nacionales requieren respaldo y sostenibilidad económica para potenciar la oferta y la divulgación de contenidos al público.

En las últimas décadas del siglo XX la museografía evolucionó hacia la llamada *Nueva museografía*, que incorporó al público como un factor determinante. El Centro León se inscribe en esa corriente, procurando la producción de conocimiento desde el trabajo museográfico de investigación y reflexión. El resultado es un espacio de construcción de ciudadanía, pedagógico, desafiante, reflexivo y estimulador del pensamiento crítico y de participación.

El Centro León mantiene un espíritu dialogante que fortalece su misión de procurar la equidad cultural: llegar a cada uno, según sus necesidades culturales. Pero no para llevar entes culturales periféricos (de origen popular) a una «cultura culta», sino una cultura más

1931

932

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

1931

Oscar de la Renta. Fuente: Alamy por ZUMA Press.

interesada en sumar que en restar, con una equidad cultural tanto de sujetos como de forma. Llevar a la gente hacia lo que le falta y, sobre todo, capaz de variar el centro, para que no haya periferias fijas ni jerarquizadas. En otras palabras, animar el ejercicio democrático de suplir a cada sector social con lo que la vida no le dio la oportunidad de tener, partiendo de una concepción plural, auténticamente cosmopolita de la cultura. Es intentar por todos los medios, la construcción de un universo democrático, donde eso que siempre faltó sea lo que nos haga más fuertes, es decir, más inteligentes en cómo contribuir a construir ese universo abierto.

El programa expositivo del Centro León facilita el enriquecimiento de las dinámicas educativas y de animación. A la fecha, se han realizado 135 exposiciones nacionales e internacionales. Algunas son: *Merengue! Visual Rythms* que, entre 2007 y 2008, hizo una larga itinerancia por instituciones estadounidenses como Art Museum of the Americas, Washington, D.C.; Museo Latino, Omaha, Nebraska; Louisiana Art and Science Museum (LASM), Baton Rouge, Louisiana; Museum of the National Center of Afro-American Artists, Boston, Massachusetts; William Benton Museum of Art; University of Connecticut; Storrs y Latino Arts, Inc., Milwaukee, Wisconsin. En España, el Instituto Valenciano de Arte Moderno recibió en 2012 la muestra arqueológica *Tesoros del Arte Taíno*, expuesta también en el Castillo de Santa Catalina en Cádiz, el Museo de Antioquia, Colombia, en 2017, y en el Memorial ACTe de Guadalupe, en 2019. Otras exposiciones han indagado en nuestra cultura desde diferentes puntos de vista. *¡Nos vemos en el play! Béisbol y cultura dominicana* (2008), mostró la apropiación e identificación del pueblo dominicano con el juego de pelota. *Ser Oscar de la Renta* (2019), dedicada a uno de los dominicanos más reconocidos a nivel internacional, logró una alineación casi exacta entre el objeto de estudio y la misión institucional.

Relaciones con prestigiosas organizaciones de distintos países han permitido establecer lazos y amplificar el impacto hacia otros públicos. Con el Museo del Louvre se han realizado dos exposiciones: *Théodore Chassériau: Obras sobre papel* (2004) y *Sintiendo la belleza: Más allá de la mirada* (2009). La primera, reunió dibujos y grabados de Théodore Chassériau, uno de los máximos representantes del romanticismo francés (nacido en el Limón, Samaná, República Dominicana, en 1819) gracias a la colaboración de la Biblioteca Nacional de Francia, la embajada de Francia en la República Dominicana, la secretaria de Estado de Cultura, el Museo de Arte Moderno, la Alianza Francesa y el Centro Cultural Cariforo.

Junto a la Colección *Patricia Phelps de Cisneros* se han producido las exposiciones *De oficio pintor. Arte colonial venezolano* (2007); *Geografías (in)visibles. Arte contemporáneo latinoamericano* (2008); y la muestra *¿Qué es el arte moderno para ti?*, concebida para provocar diálogos e interactividad entre el público y las obras.

En octubre de 2009, junto al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), se ofreció un foro panel acerca de la arquitectura moderna del Caribe y de América Latina auspiciado por el Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York y Merrill Lynch. En 2012, como parte del programa educativo del XXIV *Concurso de Arte Eduardo León Jimenes*, se llevaron a cabo encuentros formativos con el artista Pablo Helguera, entonces director de programas académicos y para adultos en el MoMA.

Con relación a la preservación, estudio y transmisión del patrimonio cultural material e inmaterial, el Centro León ha concebido programas como *Comer como un dominicano*, que indaga en las tradiciones culinarias y los hábitos alimenticios. El programa *Mi barrio está en Navidad* genera prácticas de participación, dirigidas a promover las tradiciones nacionales y los valores espirituales, como un medio para fortalecer los elementos de la identidad dominicana que se expresan en la comunidad barrial.

LA ACCIÓN PEDAGÓGICA COMO EJE TRANSVERSAL

Antes de dedicarme por entero a la gestión cultural, tuve la dicha de ser maestra, lo cual me ha permitido aportar desde una perspectiva pedagógica y profundizar en la necesaria relación entre educación y cultura. La educación es el eje transversal que articula la acción cultural del Centro León. Un programa de visitas educativas permite vincular las exposiciones con el currículo dominicano, lo cual favorece el entendimiento del arte, la geografía, la historia, las ciencias y la cultura dominicana en general.

Desde el punto de vista de la formación de la personalidad, individual y colectiva es recomendable que el trabajo educativo cultural inicie por la identidad. La exposición permanente que recibe a los visitantes en el Centro León lleva por nombre *Signos de Identidad* y presenta diversos elementos constitutivos de las identidades dominicanas. Esta muestra se ubica en la Sala de Antropología del Centro León y es apadrinada por el Banco Popular Dominicano.

Convencidos de que la educación es clave, hemos desarrollado y aplicado nuestra *Metodología de Integración Artística* (MIA), que promueve la metacognición, al alentar a los sujetos a transitar sus propias estrategias de aprendizaje, haciendo transferencias a otras áreas del conocimiento, en un proceso que vincula al visitante con obras de arte, literarias e incluso, piezas musicales. Parte de esta metodología son las *Fichas para el Diálogo*, que constituyen un recurso educativo elaborado a partir de las obras que conforman la *Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales*. Esta metodología permite poner en valor el patrimonio artístico y facilita la mediación entre las obras de la exposición permanente *Génesis y trayectoria* con el público receptor.

Sala de exposiciones del Centro León. Fotografía por Víctor Siladi.

MUSEOS Y PRODUCTOS CULTURALES

Los museos pueden aportar al desarrollo de diversos productos culturales. Vinculando las colecciones patrimoniales con las industrias creativas es posible producir objetos de alto valor simbólico. El Centro León ofrece una amplia gama de libros, discos, artesanías, joyería, vestuario y alimentos, todos relacionados con el quehacer cultural dominicano y con objetos de las colecciones que custodia la institución.

De la creación artesanal resultan objetos que abarcan lo utilitario, lo comercial, lo estético y lo ceremonial-espiritual. De ahí que el Centro León impulsa el programa *Artesanía: cultura y desarrollo*, para contribuir con el resguardo, el fortalecimiento y la promoción de la artesanía dominicana y sus cultores.

Como una manera de difundir el valor de la creación artesanal, se concibió la exposición *Con las manos y con la cabeza: Artesanía como constante creativa* (2014), para mostrar la expresión vital y di-

versa de esta manifestación sociocultural que entreteje el nexo entre tradición y modernidad como pocos procesos creativos lo hacen.

AMPLITUD DE LA OFERTA CULTURAL DOMINICANA

MÚSICA

La música es una de las industrias culturales más dinámicas del país. Existe un amplio mercado para la música popular que incluye la producción fonográfica, la radiodifusión, la televisión, las plataformas digitales y los espectáculos. La oferta también incluye la música clásica; festivales, conciertos y recitales que conforman un amplio panorama. La Fundación Sinfonía realiza iniciativas que abarcan la educación y la producción de eventos internacionales. También ha gestado iniciativas como el grupo de Amigos de la Ópera (Opera Lovers), que mantiene actividad en Santo Domingo y en Santiago (Ópera Club del Centro León). Desde 1993, la Fundación Eduardo León Jimenes, en

Dentro de las raíces entrelazadas se reproducen moluscos de diversas especies, cangrejos y ostras u ostiones de manglar.

El fondo de los manglares está constituido por diversas formas de vegetación y moluscos que habitan en el fondo que con el tiempo, se acumulan y forman un sedimento que se convierte en sustrato de alto valor.

Sala de exposiciones sobre los manglares en el Centro León. Fotografía por Víctor Siladi.

coordinación con la Fundación Sinfonía ha impulsado la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, que cada cuatro años presenta en nuestro país a los ganadores del prestigioso concurso.

El jazz cuenta con un público entusiasta, que a través de festivales y conciertos ocupa espacios culturales de diverso tipo. Entre ellos destacan *DR Jazz Festival*, que se realiza en distintas ciudades, y *Lunes de Jazz*, que en Santiago ha mantenido la tradición jazzística de la ciudad durante más de tres décadas.

En los últimos años, las plataformas digitales han facilitado la integración de artistas dominicanos a la industria global de la música. YouTube y Spotify permiten que cientos de millones de personas tengan acceso a contenidos musicales y de ello se deriva el pago de regalías a los autores y productores. La gestión de derechos de autor a nivel global también beneficia a compositores y empresas dominicanas, que reciben ingresos desde decenas de países por el uso de sus obras en radio, televisión, conciertos y otros medios de difusión pública.

Tertulias, conciertos, festivales y encuentros se vienen realizando en el Centro León desde el año 2003, destacándose el *Congreso Música, Identidad y Cultura en el Caribe* (MIC), espacio de reflexión donde se socializan las investigaciones y experiencias en torno a las músicas, identidades y culturas en el Caribe. En siete convocatorias ha reunido a más de 1,500 personalidades nacionales y extranjeras, entre ellas grandes figuras de la música caribeña, junto a importantes etnomusicólogos nacionales e internacionales. Resultado tangible de los Congresos MIC fue que el 26 de noviembre se celebre el *Día Nacional del Merengue*, lo cual derivó en que la UNESCO declarara al merengue Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016. De igual manera, el VII Congreso resultó preámbulo para que la UNESCO otorgara a la bachata igual condición. Cinco libros recogen las ponencias, diálogos y resultados de los encuentros.

En julio de 2014, las fundaciones Sinfonía y Eduardo León Jimenes organizaron un concierto con la *Young Orchestra of The Americas* (YOA) y la *Joven Filarmónica de la República Dominicana* celebrado en el Centro León con masiva y entusiasta participación del público. Un programa educativo incluyó clases magistrales para 119 jóvenes músicos, que pudieron beneficiarse de las enseñanzas del cuerpo docente encabezado por el director venezolano Gustavo Dudamel. En marzo de 2020, se presentó el concierto *Desde Rusia con amor*, a cargo de la prestigiosa Orquesta del Teatro Mariinsky. Gracias al auspicio de la señora Veronica Atkins, la Fundación Mariinsky, la Fundación Sinfonía y la Fundación Eduardo León Jimenes, más de 3,000 personas, niños, jóvenes y adultos, pudieron disfrutar de un programa con obras clásicas de autores rusos.

Por su parte, la emisora Raíces se enfoca en difundir música de calidad, mediante una programación que va desde los clásicos universales a la música dominicana, caribeña y latinoamericana.

Lo hace con una programación variada, a través de espacios como *Sinfonía*, *Música Clásica*, o el dominical dedicado al bolero *Contigo en la distancia*.

Esta programación se complementa con cápsulas educativas de temas relacionados con la cultura y las identidades dominicanas y caribeñas, que incluyen la gastronomía, las tradiciones y expresiones de nuestro modo de vida.

TEATRO

El teatro tiene una larga tradición. Durante el proceso de independencia, el teatro jugó un rol importante, al punto que el patricio Juan Pablo Duarte es considerado el Padre del Teatro Dominicano, por su participación en obras que promovían la causa independentista.

La ciudad de Santo Domingo cuenta con el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes y el Centro Cultural Narciso González, los tres de propiedad estatal; por su parte, Santiago de los Caballeros, tiene el Gran Teatro del Cibao, también de propiedad estatal. Estas instalaciones disponen de varias salas y equipamiento para espectáculos teatrales.

A ello se suma la Red de Salas de Teatro Independiente (SATI), que reúne a las salas *Iván García* de Puerto Plata; *La 37* por las *Tablas* y *Teatro Utopía*, ambas de Santiago; y *Fundación Cúcara Mácara*, *Las Máscaras* y *Teatro Guloya*, ubicadas en Santo Domingo. Cabe mencionar a Casa de Teatro, pionera de las salas culturales independientes, que ha mantenido por más de cuarenta y cinco años una activa cartelera teatral, junto a exposiciones de artes visuales y la celebración de concursos anuales de teatro, poesía, cuento y novela, con carácter internacional.

El Centro León ha servido de plataforma para la promoción y fomento del teatro. En 2012, se presentó la obra *Pargo*, de la mano de su autor y director, Waddys Jáquez, y en 2014 *Andrea Evangelina*, drama escrito por Chiqui Vicioso. En 2017, Teatro Guloya, bajo la dirección de Claudio Rivera, presentó su versión de *La vida es sueño* (Calderón de la Barca), en medio de la exposición homónima con ilustraciones de Salvador Dalí.

DANZA

La danza tiene en el país distintas líneas de trabajo. El ballet clásico en Santo Domingo y en Santiago se practica de modo permanente en escuelas y compañías artísticas, como la Escuela Nacional de Danza (ENDANZA), el Ballet Nacional Dominicano, y el Ballet de Danza Contemporánea, dependencias del ministerio de Cultura, al igual que iniciativas privadas como el Ballet Clásico de Santiago. Instituciones privadas y de amplia trayectoria, como el Ballet Concierto Dominicano y el Conservatorio de Danza Alina Abreu, han sido constantes en la difusión del ballet en espectáculos públicos.

La danza folclórica también se mantiene de modo permanente mediante el Ballet Folklórico Nacional, que depende del Ministerio de Cultura. Fue creado en 1981, con la misión de proyectar el arte y la cultura nacionales a través de las danzas autóctonas. A esta agrupación oficial se suman el Ballet Folklórico de Santiago, el Ballet Folklórico del ministerio de Turismo y otras agrupaciones de carácter municipal. Existen agrupaciones no oficiales que se han formado alrededor de la denominada música urbana, con preeminencia del hip hop, presentes en diversas barriadas populares.

El país cuenta con más de 100 centros o instituciones formales de danza, que aportan cultura, educación, empleos y tributan al Estado. Es necesario considerar, además, que el sector turístico demanda servicios, en especial de danza folclórica, que forman parte de espectáculos dentro de resorts y hoteles en localidades como Punta Cana y Puerto Plata, lo cual genera puestos de trabajo para coreógrafos, bailarines y técnicos.

En el Centro León, la danza ha tenido presencia en múltiples presentaciones y actividades de animación cultural, en las cuales han participado el Ballet Folklórico de Santiago, el Ballet Contémpora, el Ballet Clásico de Santiago y Kalalú Danza de Marily Gallardo, entre otras agrupaciones.

LITERATURA Y LIBROS

La literatura y la industria del libro constituyen otro de los núcleos de producción cultural relevantes en el país. *La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo* es un evento cultural anual que busca ser punto de encuentro entre la oferta y la demanda. En el contexto de esta Feria, la Fundación Eduardo León Jimenes convoca, desde 1997, a los escritores dominicanos a participar en el *Premio Nacional Feria del libro Eduardo León Jimenes*, cuyo objetivo es distinguir a los autores y fomentar la producción editorial con la selección del libro del año. Por su parte, las ferias regionales del libro cumplen un importante rol en la difusión de la cultura, al realizarse en distintas localidades del país. Otras instancias estatales de difusión de la literatura y el libro son la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y la Editora Nacional. También, el Archivo General de la Nación publica de manera frecuente material proveniente de sus fondos y colecciones, así como obras de autores dominicanos de distintos géneros.

Por otra parte, empresas e instituciones editan libros de carácter cultural, como el Banco Central, a través de su Biblioteca Juan Pablo Duarte; el Banco Popular y su línea de publicaciones que abordan ámbitos de la cultura, la educación, los valores históricos, artísticos y espirituales de los dominicanos, así como la protección del medioambiente, entre otros temas. Otras instituciones sin fines de lucro, entre las cuales se cuentan la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, la Pon-

tificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, publican libros relacionados con sus respectivos ámbitos de investigación. A ellas se suman publicaciones esporádicas de fundaciones como EDUCA y Progressio, entre otras.

ARTES VISUALES

Las artes visuales constituyen un amplio campo de la producción y de la oferta cultural dominicana. Grandes maestros de la pintura, la escultura, la fotografía y las instalaciones han dejado su huella en espacios culturales nacionales y en el exterior. Relevante en el desarrollo de las artes visuales es la actividad promocional y comercial que realizan galerías de arte, agentes o marchantes y coleccionistas privados, principalmente en la capital dominicana.

La *Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales* es punto de partida, centro y motor del trabajo cultural del Centro León. Contiene obras de artistas dominicanos de diferentes generaciones. De ella se deriva un cuerpo editorial e investigativo para la comprensión del arte dominicano. Es patrimonio privado puesto al servicio de las comunidades y se encuentra a disposición del público a través de exposiciones frecuentes, intercambios con otras instituciones y actividades desarrolladas por el propio Centro León.

El *Concurso de Arte Eduardo León Jimenes* forma parte de las razones fundacionales del museo mismo. Creado en 1964, ha convocado 28 ediciones y ha premiado a 196 artistas. Es uno de los espacios de visibilidad y difusión nacional e internacional que contribuye al desarrollo del sistema artístico dominicano. Con un fuerte componente educativo, este certamen se encamina a expandir el programa más allá de la exposición que reúne a las obras que resultan seleccionadas. Impulsa la reflexión en los públicos en torno al arte contemporáneo en la República Dominicana, sus procesos y resultados. Además de la mediación en sala se generan encuentros con artistas, curadores, museógrafos, críticos y otros actores.

La fotografía ocupa un importante espacio de atención para el Centro. En complemento a la puesta en valor de sus colecciones fotográficas se han desarrollado proyectos artísticos con vocación medioambiental que han facilitado el registro fotográfico de reservas naturales, parques nacionales y paisajes sugerentes, permitiendo el fomento de la reflexión y el diálogo crítico para fortalecer una conciencia de reconocimiento y respeto por nuestro entorno ambiental.

El programa *Curando Caribe*, desarrollado por el Centro Cultural de España y el Centro León, se ha enfocado en la formación y fortalecimiento de los procesos creativos de artistas, gestores culturales, críticos e investigadores, curadores y museógrafos, y además ha permitido acciones de interconexión con las cuatro zonas culturales del Caribe con idiomas diferentes.

Colección de Arqueología del Centro León. Fotografía por Víctor Siladi.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La cultura puede ser motor del desarrollo para una sociedad más inclusiva, más democrática, participativa, colaborativa, creativa y productiva, con la finalidad de generar mayores oportunidades en un mundo globalizado.

Resulta estratégico vincular la gestión cultural del país con los objetivos prioritarios del Estado en una estrategia nacional de desarrollo, encaminada a la consecución del bienestar social, económico, medioambiental y cultural. Debe planificarse a mediano y largo plazo, y prever los modos de hacerla sustentable en el tiempo, económica, social y políticamente.

Es necesario fortalecer a las instituciones culturales y de manera especial a los museos, dotarles de recursos para conservar adecuadamente los bienes culturales que custodian, capacitar a su personal, generar investigaciones y producir exposiciones atractivas para los públicos. Los museos dominicanos, públicos y privados representan un gran potencial para la dinamización de la economía creativa, si se los vincula activamente al turismo cultural.

La oferta cultural dominicana es amplia, pero puede todavía ensanchar esa variedad y mejorar sus calidades. Para ello, el levanta-

miento de datos es fundamental, se requieren estudios frecuentes acerca de los ingresos y gastos que genera el sector cultural, así como de los intereses de los públicos en torno al arte y la cultura. La educación debe ser el eje transversal de todas las dimensiones de la gestión cultural, aportando las herramientas y los dispositivos que faciliten la comprensión de nuestra realidad y estimulen el pensamiento crítico. Sobre nosotros, los gestores culturales, recae la responsabilidad de fomentar el desarrollo humano, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía comprometida con su sociedad, conocedora de sus tradiciones, capaz de abrir nuevos espacios de conocimiento y concebir nuevas formas de expresión.

Desde la Fundación Eduardo León Jimenes, Raíces y el Centro León concluimos que toda producción de bienes y servicios culturales debe ser acompañada en sus procesos, crear los marcos de operación y de formación continua de sus cultores.

Luego, la labor de puesta en valor es fundamental, para que los públicos consumidores de estos productos puedan apreciar y valorar las obras ofrecidas, y así, interesarse en ellas. Poner en su justa dimensión la cultura dominicana es un reto de todos. Nuestro patrimonio cultural es el principal capital económico por desarrollar para juntos lograr una mejor nación.

Imagen de musical *Annie* producido por Amaury Sánchez, dirección por Waddys Jáquez y coreografía por Isadora Bruno. Protagonizada por María Jesús Vargas y Priscila Maltes (Annie), y las huerfanitas Molly, July, Tessie, Duffy, Kate y Pepper, interpretadas por Paula Hernández, Emilia Atías, Camila Mejía, Diana Ramos, Akari Endo y Francesca Yarull. Fotografía y montaje por Fernando Calzada.

Waddys Jáquez. Escritor, director, actor y coreógrafo. Inició su formación en la Escuela Nacional de Arte Escénico de la República Dominicana, continuando en la ciudad de Nueva York. Sus trabajos se han presentado con éxito en USA, México, Venezuela, Argentina, entre otros países. Su biografía fue incluida por Oxford University en su "Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography".

Fuente: Waddys Jáquez.

El Mago de Oz. Protagonizada por Ameris Cepeda "Dorothy", Javier Grullón "El Espantapájaros"; Luis José Germán "El León" y Josué Guerrero, "El hombre de Hojalata" Cuquín Victoria "El Mago" Honny Estrella "El hada buena", Carlota Carretero "La bruja mala del Oeste", producción Amaury Sánchez, dirección Waddys Jáquez. Fotografía y montaje: Fernando Calzada

Godspell Revival. Fuente: Joyce Roy.

Joyce Roy. Actor, director y productor teatral. Ha producido y dirigido numerosas obras teatrales entre ellas: *Tierra El Espectáculo*. *El Sueño de mi Pueblo*, presentado en el en Madrid, España. Director teatral del musical *Disney's Camp Rock* y productor general/director teatral del musical *Godspell*, ambos espectáculos nominados en el renglón de Teatro Musical de los Premios Soberano 2013. Director General del musical *La Familia Addams* (2017), ganador del Premio Soberano 2018. Productor y director de *Godspell Revival* y *Una vez en esta Isla* (2018), ambos nominados a Premios Soberano 2019. Director de *Casi Normales* (2019), nominado a Premios Soberano 2021. Fuente: Joyce Roy.

Musical *La Familia Addams*. Fuente: Joyce Roy.

Pinocho. Clásico de Carlo Collodi llevado al Teatro Guloya con adaptación de Claudio Rivera. En esta ocasión Pinocho es un joven adolescente. Producción ejecutiva de Viena González. Escenografía a cargo de Lenin Paulino, Medio Peso y Estudios Manzano. Iluminación y títeres por Ernesto López. Las actuaciones estelares son de Claudio Rivera y Dimitri Rivera. Fuente: Teatro Guloya.

Imagen del musical *CHICAGO* producido por Amaury Sánchez, protagonizado por Carolina Rivas y Denise Quiñones, Frank Perozo y Héctor Anibal Estrella. Fotografía Fernando Calzada.

José Antonio Molina dirigiendo la Sinfónica en la Basílica de Higüey. Fuente: Banco Popular Dominicano.

Fotografía por Marvin del Cid.

José Antonio Molina. Director de orquesta, pianista y compositor. Es el primer dominicano en recibir el nombramiento de Director Titular de una orquesta en los Estados Unidos, The Greater Palm Beach Symphony. Debutó en el Kravis Center de Palm Beach. Ganador del premio "El Soberano". Nombrado Profesor Emeritus por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Fundación de la Villa de Santo Domingo. Conciertos y eventos musicales realizados en celebración de los 10 años de la fundación. Estos con el objetivo de preservar y promover la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Ciudad Primada de América, patrimonio de la humanidad, sus espacios y monumentos. Fuente: Fundación de la Villa de Santo Domingo.

Aisha Syed debuta en el Carnegie Hall de Nueva York tocando el Stradivarius "Stephens" del año 1690. Fotografía por Jose Luis Gámez.

Aisha Syed. Violinista. Reconocida local e internacionalmente. Resalta en la prensa internacional como virtuosa, una de las embajadoras del violín más joven y talentosa, así como una artista superdotada. Ha tocado como solista en distintos escenarios como el Kauffman Hall en Nueva York, el Wigmore Hall de Londres, el Clairmont Hall en Tel-Aviv, el Alte Rathaus Barocksaal de Viena, entre muchos otros.

Giorgio Siladi. Músico, compositor y productor dominicano, radicado en México. Ex líder de agrupación de pop rock Boca-tabú catalogada por los críticos como una de las más importantes de los últimos años. Ganadores del Casandra 2011 a la mejor agrupación de rock. Compartió escenarios con numerosos artistas como Maná, Shakira, Alejandro Sanz, Fito Paez, Franz Ferdinand entre otros. Actualmente realiza producciones como solista y compone música para películas.

Fotografía por Víctor Siladi

Fotografía por Hilda Pellerano.

Vicente García. Músico, compositor, cantante, productor y guitarrista. Vicente explora la bachata, el reggae, merengue, y la música alternativa. Comienza su carrera como solista en el 2011 y edita su primer disco Melodrama. Su tema Te Soñé le abre las puertas al público latinoamericano. Con su más reciente producción, Candela, recibió varias nominaciones en los Latin Grammy Awards y Grammy Awards.

Victor Mitrov. Trompetista. Uno de los músicos más sobresalientes de su generación, se distinguió desde muy joven como ejecutante orquestal. Recibió su diploma de grado en la Academia Musical de Sofía, Bulgaria. Por siete años ocupó la posición de trompetista principal en la Filarmónica de esa ciudad. Tocó como principal con orquestas en Bulgaria, Italia, Francia y Alemania. formó parte, también como principal, de la orquesta de los cursos de dirección orquestal de la afamada Academia Chigiana de Siena en Italia. Colaboró, además, con compositores como Ennio Morricone, grabando música para el cine. Ocupa la posición de trompetista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es miembro principal de la Orquesta del Festival Musical de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Philippe Entremont. Es además director del conjunto de metales "Caribbean Brass".

Fotografía por Luis Nova.

Michael Camilo. Pianista dominicano de jazz latino. Realizó estudios de música por 13 años en el Conservatorio Nacional de Música, estudios que luego perfeccionó en el Mannes y Juilliard School of Music de Nueva York. Hizo su debut en el Carnegie Hall y desde entonces realiza presentaciones periódicas en Estados Unidos, el Caribe, Europa y Japón. Con una larguísima carrera de presentaciones, reconocimientos y éxitos, es uno de los artistas dominicanos más admirados y aplaudidos. Fotografía por Ingrid Hertfelder.

Covi Quintana. Es una cantautora dominicana que mezcla sus sonidos entre el pop y el folk, fusionados con ritmos tropicales.

Fotografía por Hilda Pellerano.

Fotografía por Hilda Pellerano.

Alex Ferreira. Cantante y compositor dominicano radicado en Ciudad de México, influenciado por sus raíces latinas, con su infancia neoyorquina y con sus ancestros dominicanos. Tiene una amplia discografía en su haber. Ha colaborado y compartido escenario con artistas de la talla de Fito Páez, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Lisandro Aristimuño entre otros.

Pavel Núñez. Cantante y compositor. Su música está fuertemente influida por la trova cubana también por elementos anglos como el blues, folk y funk, creando en su música un estilo distintivo. Pavel tuvo la oportunidad de cantar junto a Danny Rivera dos temas, *Alfonsina*, grabado en el álbum *De Vuelta a Casa*, y *Te Me Perdiste* del disco *Atlantis*. Ganador de once premios Casandra.

Demi Issa y Rosa Linda Cabrera. Alumnas de la Escuela Nacional de Danza de la Dirección General de Bellas Artes. Dirigida por Marianella Sallent. Fotografía por Víctor Siladi.

Maria Emilia Garcia y Joel Rodriguez, en la obra *"Sin Fin"*, Edanco 2021. Fotografía por Víctor Siladi

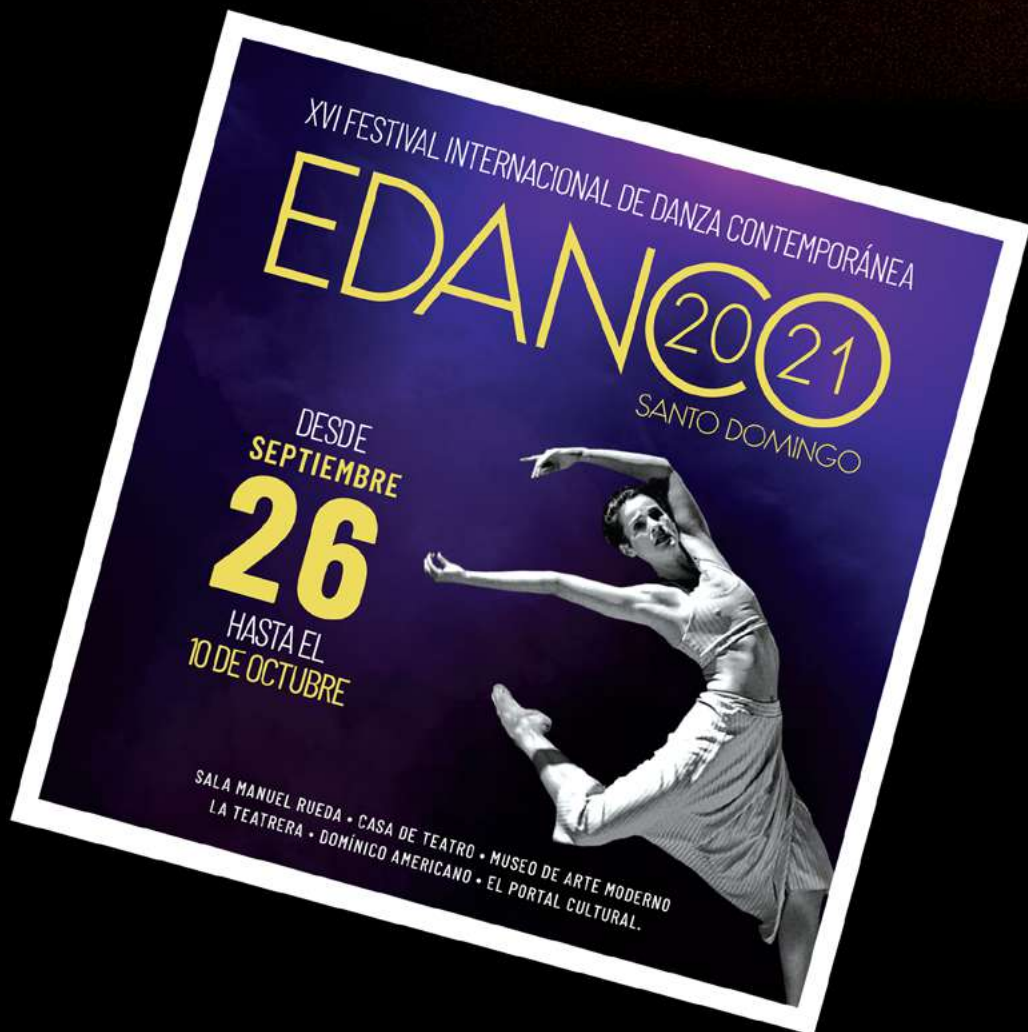

Cindy Sosa Ayala. Bailarina, coreógrafa y productora de ballet. Cofundadora del Gran Premio de Danza Quisqueya. Estudió danza en España donde formó parte del Joven Ballet de Cámara de Madrid y posteriormente en Nueva York. A su regreso al país formó parte del Ballet Nacional Dominicano. Ha participado en importantes festivales de danza internacionales. Actualmente es productora coreógrafa de bailarines para los Premios Heat, maestra en la Escuela Nacional de Danza y dirige su propio estudio de danza. Fotografía por Edgar Núñez.

Darel José Pérez. Bailarín. Inició sus estudios en el Ballet Nacional, recibiendo enseñanza de música clásica, danza contemporánea, así como la folclórica tradicional dominicana. También cursó estudios en la escuela internacional Artistic Motion Dance de Carolina del Norte. Tuvo la oportunidad de actuar en el Gran Teatro de La Habana, "Alicia Alonso". Ha bailado como solista con la compañía Acosta Danza en el Ballet. En este último año estuvo trabajando con el Birmingham Royal Ballet en el Reino Unido. Fotografía Jeremy Caro.

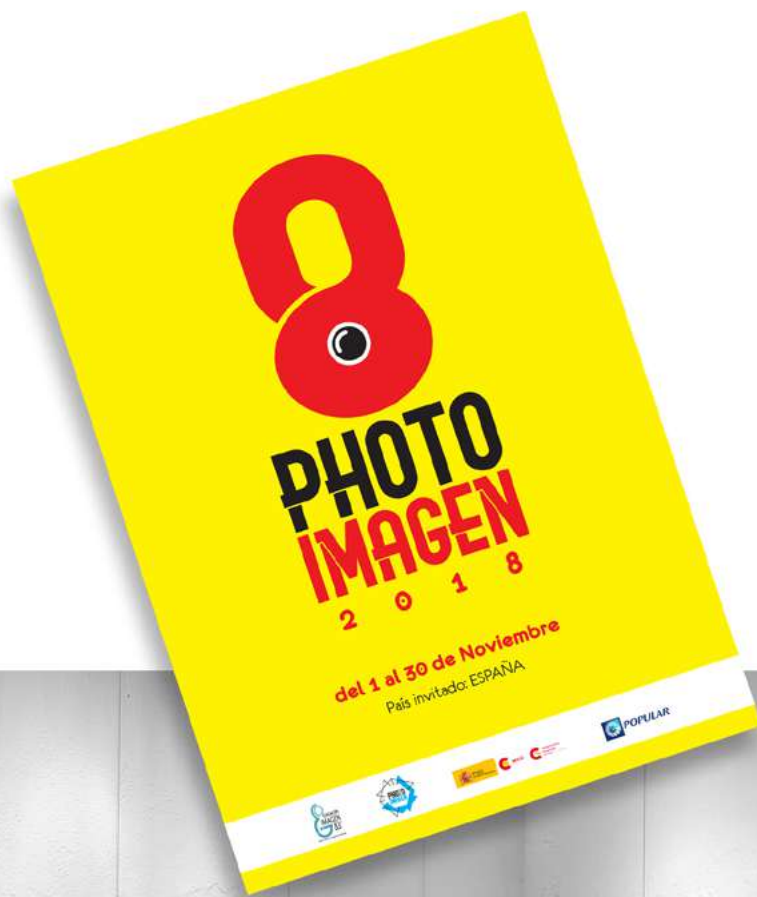

EDANCO. Festival Internacional de Danza. Es un esfuerzo lírico corporal que cada año nos deleita con compañías de danza de distintos países del mundo. Su creador, Edmundo Poy, dirigió el Grupo de Danza Moderna del Intec, el Grupo Contempo en Ritmos Espacio de Danza y el Grupo Piloto de Danza Teatro Dominicano. Poi también es pre-

sidente de la Fundación Edanco, maestro y coordinador de danza contemporánea en la Escuela Nacional de Danza. También es director del Festival de Danza Joven, celebrado cada año en el marco de la Feria del Libro y del Encuentro de danza contemporánea. EDANCO lleva más de 15 años realizando exitosas presentaciones.

Arriba: "Sombra de una rosa". Daymé del Toro y Erick Roque. Fotografía por Víctor Siladi.

Afiche festival EDANCO: Bailarina María Emilia García. Fotografía por Maikel Pasco.

Fotografía por Víctor Siladi.

Centro de la Imágen. Con nueve ediciones y seis ciudades sedes en el país, Photoimagen se ha consolidado como la gran plataforma de la fotografía dominicana. Entre todas sus versiones, suma más de 5,800 fotógrafos participantes, 460 exposiciones simultáneas, 2.8 millones de visitantes y decenas de talleres, seminarios y conferencias, convirtiéndose en el evento cultural de gestión privada, sin

finés de lucro, más importante de República Dominicana. Ideado por la Fundación Imagen 83 y gestionado por el Centro de la Imagen, Photoimagen ha tenido como países invitados a Francia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Cuba y España, y ha contado con la presencia de grandes maestros de la fotografía internacional y de la fotografía dominicana.

Fuente: Centro de la Imágen.

Torso femenino en movimiento. 22.25" X 22.25" / grafito y carbón sobre papel.

Fernando Calzada. Inició su formación temprana en la escuela de artes plásticas de su ciudad natal, Valladolid, España, lo cual le aportó un sólido conocimiento en diversas disciplinas artísticas. Posteriormente se decantó por la fotografía, dedicándose profesionalmente a ella. Hace un tiempo ha querido rescatar sus conocimientos artístico-plásticos y lo hizo a través del dibujo dando inicio en esta nueva etapa con el dibujo y el desnudo. Una transición totalmente orgánica para él, ya que la fotografía ha sido el punto de partida y el dibujo el fin. Trabaja con materiales básicos: papel, grafito y carbón, reivindicando la técnica y tradición a las que siempre ha estado abocado. Hace arte contemporánea respetando la historia y la técnica, aunque apoyándose en el lenguaje y la manera de comunicar de la actualidad.

Autoretrato (fragmento) 16" x 22" / grafito y carbón sobre papel.

Caja Silvestre. Acrílico sobre canvas 24" x 30", 2018.

Nicole Sánchez Ilzenhöfer. Artista multidisciplinaria. Ha realizado múltiples proyectos a nivel nacional e internacional, entre ellos seis exposiciones individuales, la publicación de tres libros fotográficos, la realización de los documentales *Mujer* (Premio Max Pou de Documental FUNGLODE 2007), *Dominican York* y *Magia e Identidad* (Grupo Vicini); los cortometrajes *Cumulus* (2do lugar XXII Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo) y *Conundrum*. Con la obra *Saudade* obtuvo el 1er lugar en Fotografía en la XXII Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo. Desde 2018 se dedica completamente a la pintura y sus obras han sido adquiridas por coleccionistas privados en Estados Unidos, España, Alemania y República Dominicana. Fotografía por Nicole Sánchez.

La Confluencia. Acrílico sobre canvas 36", 2019.

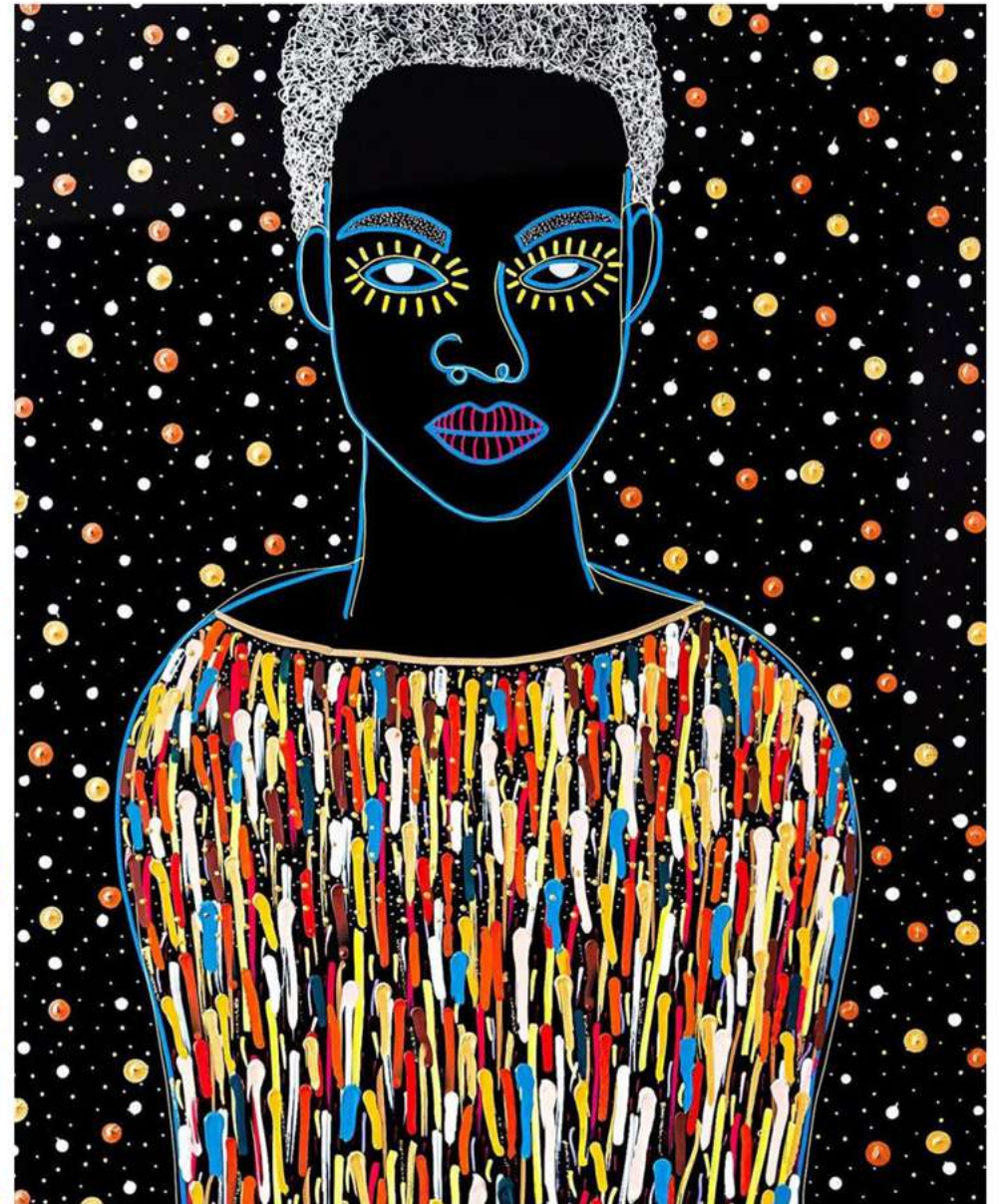
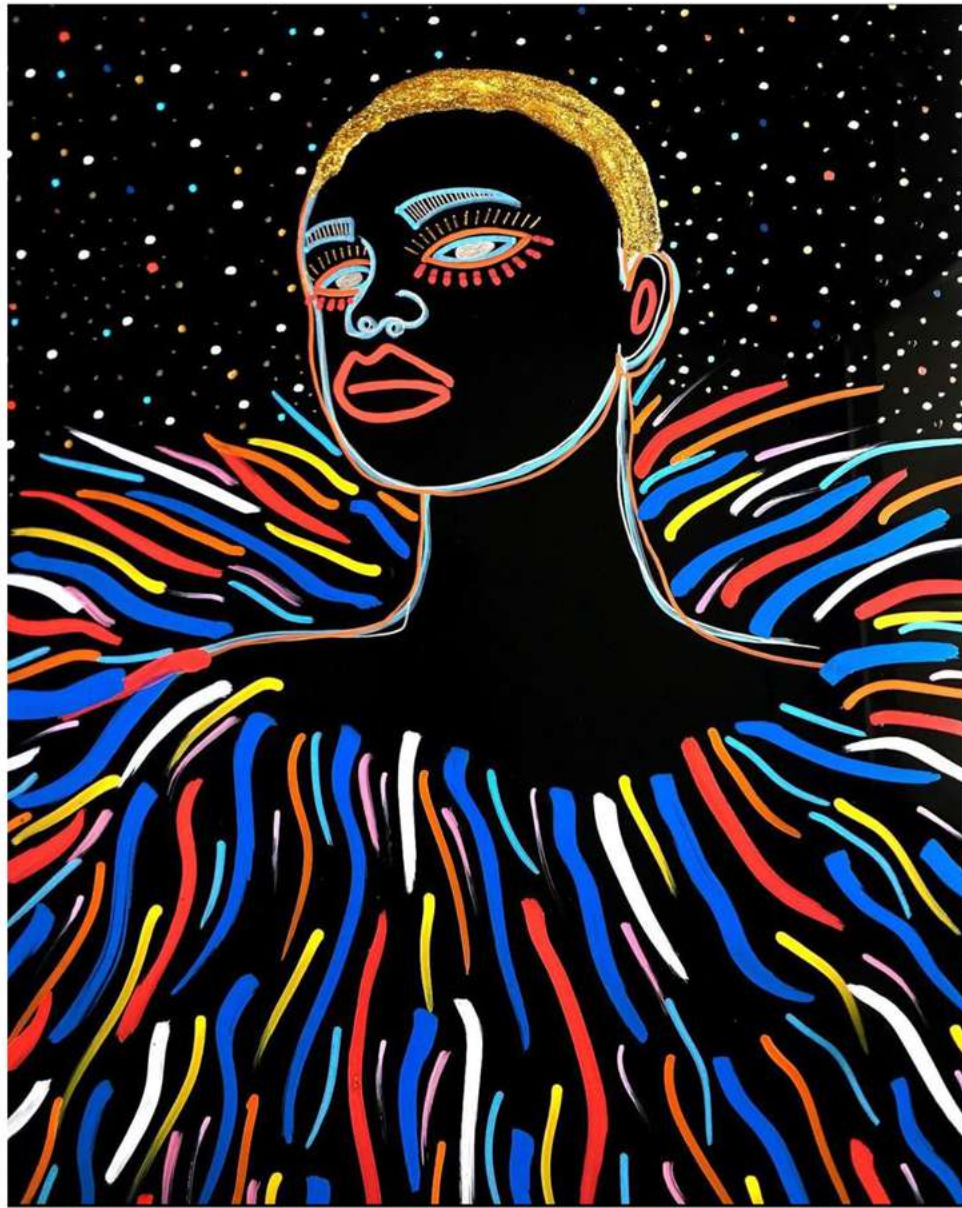

Fredain 2016

Elías Roedán. Artista visual, ilustrador y diseñador. Estudió en Bellas Artes y en la Escuela de Diseño de Altos de Chavón. Obtuvo la Parsons Institutional Scholarship para la carrera de Ilustración en Parsons School of Design, Nueva York. Desde entonces se ha desempeñado como ilustrador tanto localmente como en el extranjero. Premiado, distinguido y reconocido. Ha trabajado en importantes publicaciones y exposiciones, tanto locales como extranjeras.

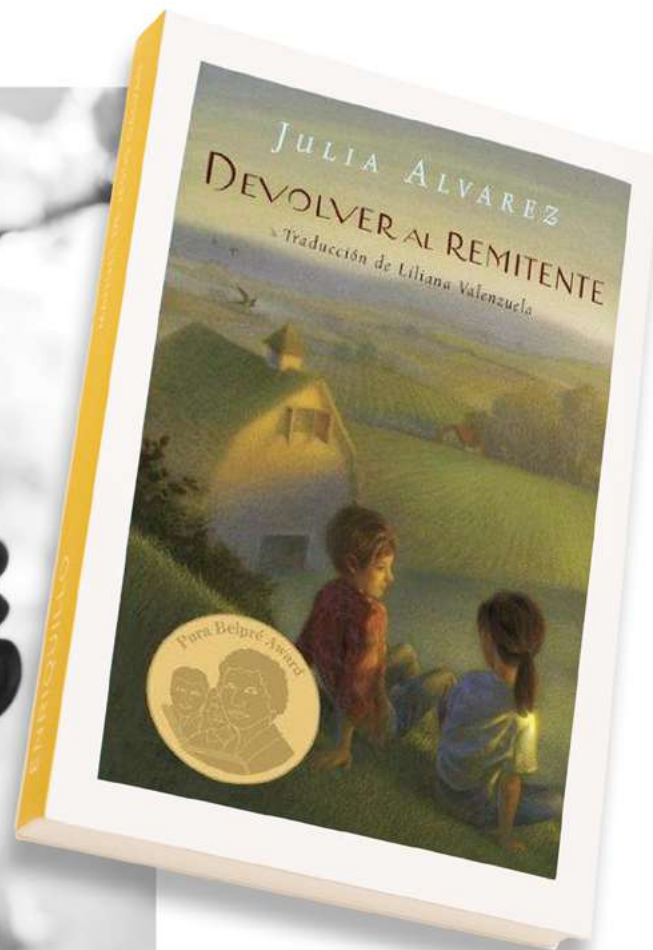
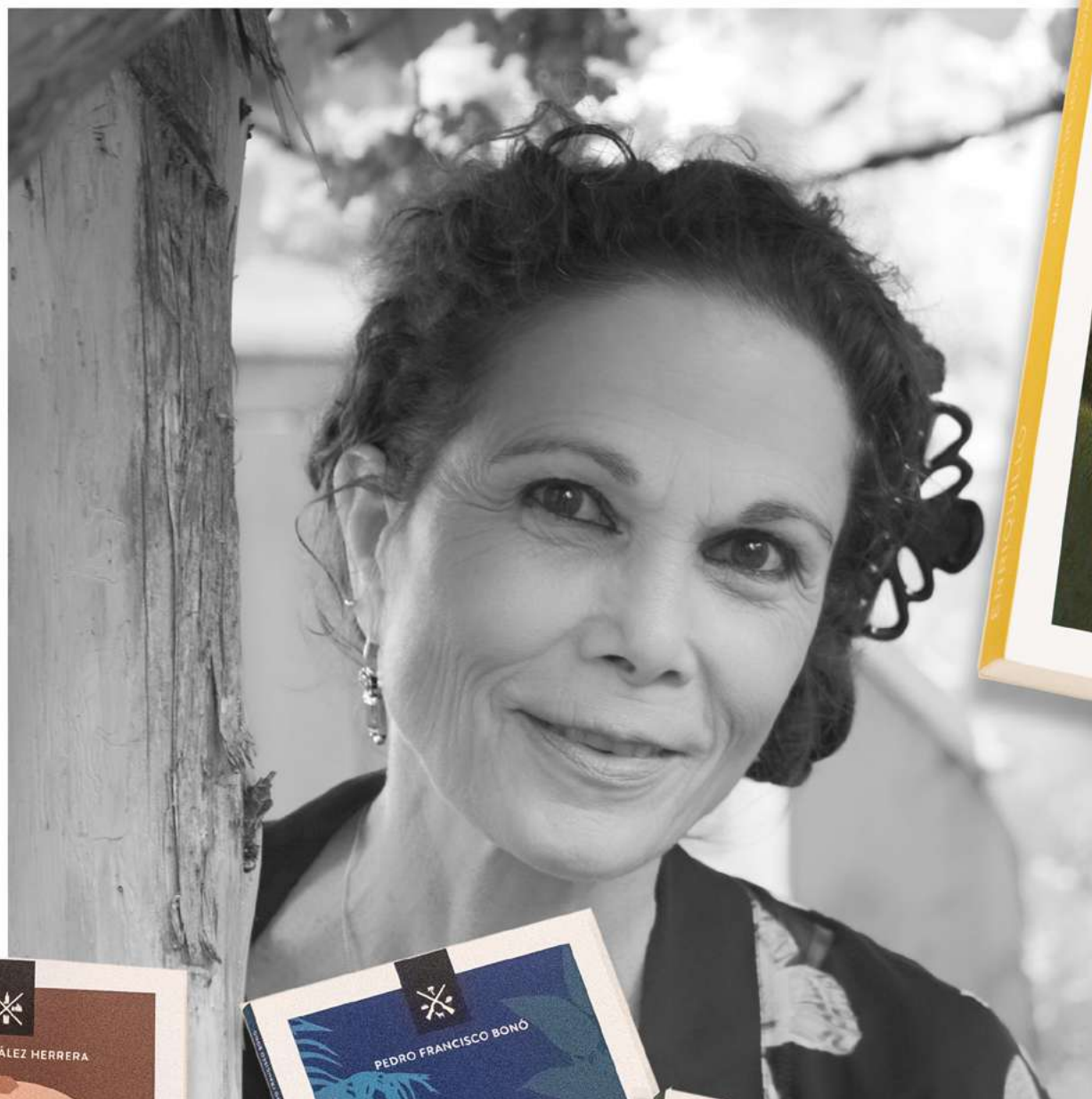

Yermine Richardson. Diseñador y artista visual egresado de Altos de Chavón School of Design. Actualmente reside en España. Destaca por su trabajo "Galaxia Caribeña", una vibrante celebración a su cultura, con una expresiva estética de lenguaje propio y gran atractivo visual. Hace referencia a su herencia afro-caribeña, aborda la estética femenina, las texturas, etnias, espiritualismo y cosmología.

Rey Andújar. Escritor. Entre sus obras destaca la novela *Los gestos inútiles*, ganadora del Premio ALBA de Narrativa Latinoamericana en la Feria del Libro de la Habana, 2016. *Candela*, publicada en Argentina, y llevada al cine por Andrés Farías Cintrón. Actualmente imparte docencia de literatura y cultura latinoamericana en Governors State University, Chicago. Fuente: Rey Andújar.

Julia Álvarez. Poeta, novelista y ensayista estadounidense con nacionalidad dominicana. Autora de la reconocida novela *En El Tiempo de las Mariposas*. Después de graduarse en 1967 en el Abbott Academy, decidió sumergirse en el estudio de la literatura y la escritura así que se matriculó en la universidad de Connecticut. Una vez allí, ganó el premio de la escuela en poesía. Su obra *Salomé*, junto con *El tiempo de las Mariposas*, recibió grandes elogios de la crítica y premios, incluyendo el Premio Libro Notable de la American Library Association y el National Book Critics Circle Award. Fotografía por Bill Eichner.

Mural tipográfico realizado por Pablo Medina y estudiantes de Chavon. Fotografía por Víctor Siladi.

DOMINICANA

CREATIVA

TALENTO EN LA ECONOMÍA NARANJA

dominiconocreativo.com.do

