

DOMINICANA

C R E A T I V A

TALENTO EN LA ECONOMÍA NARANJA

CAPÍTULO

5

DISEÑO

Dominique Bluhdorn y Stephen Kaplan. Fotografía por Sahira y Geber.

Dominique **Bluhdorn**

Dominique Bluhdorn. Fundadora de Chavón. Nacida en Nueva York. Presidenta de la Fundación Centro Cultural Altos de Chavón. Forma parte de la Junta Directiva de Parsons desde hace 20 años y es integrante de la directiva de Dominican Visual Artist Association en Nueva York, de la American Humane Society y de Patrimonio Cultural de La Romana.

Chavón:

LOS CIMIENTOS DE UNA FUERZA CULTURAL Y CREATIVA

LA GÉNESIS DE UNA VISIÓN FUTURISTA

Mi padre, Charles Bluhdorn, fue un empresario visionario que creyó en la República Dominicana y su potencial como importante destino turístico. La compañía que fundó, Gulf and Western Industries, adquirió en el año 1967 la empresa South Puerto Rico Sugar, quien operaba Central Romana Corporation, la cual poseía un terreno significativo en este país.

Poco tiempo después, mi padre llegó a conocer y a amar al país y a su gente y, en particular, a la provincia de La Romana. Entendía que era el lugar ideal para crear un proyecto turístico importante. Así comenzó el desarrollo de Casa de Campo Resort, con Oscar de la Renta como diseñador original y William Cox como arquitecto del hotel y de las primeras villas. Durante esa época, el productor de cine Dino De Laurentiis y su esposa, la actriz Silvana Mangano, contrataron al escenógrafo Roberto Copa, quien había trabajado escenografías para Antonio Zeffirelli y Luchino Visconti, para que les diseñara su nuevo hogar en aquel paradisíaco enclave.

En el complejo turístico Casa de Campo, mi padre se encontró con una frondosa meseta y una vista espectacular a lo alto del río Chavón. Allí imaginó una especie de ciudad creativa en la cima de la colina, inspirada en la arquitectura de los pueblos mediterráneos, donde artistas pudiesen vivir y trabajar, y a partir de ahí comenzó a gestarse la iniciativa cultural bautizada después como Altos de Chavón.

Como en aquel entonces el turismo cultural estaba en sus inicios en la República Dominicana, con Altos de Chavón mi padre vio la posibilidad de materializar un centro dinámico, un destino verdaderamente único y un hito arquitectónico para los turistas que visitaran el país, y especialmente para Casa de Campo.

CHAVÓN, campus Altos de Chavón, La Romana. Fotografía Alex Otero.

EL DESPEGUE DE UNA CIUDAD CREATIVA

El arquitecto dominicano José Antonio Caro diseñó los planos originales del proyecto y su construcción se inició en 1976. Esta obra terminó casi una década después, bajo la supervisión de Roberto Copa y con el apoyo de cientos de artesanos —albañiles, herreros y carpinteros, entre otros— que se dedicaron de lleno al proyecto.

El 20 de agosto de 1982, el cantante Frank Sinatra inauguró el Anfiteatro de Altos de Chavón. Esa actividad, que también contó con la participación del famoso baterista estadounidense de jazz Buddy Rich, la banda de rock Heart y el gran guitarrista Carlos Santana, no solo fue un éxito para los 5,000 asistentes, sino que todo el mundo tuvo la oportunidad de conocer Altos de Chavón a través del “Concierto para las Américas”, una producción distribuida mundialmente en video.

Tanto el legado de ese primer evento y de los venideros, como el efecto dominó de su consecuente herencia musical, ha sido impresionante. Desde Plácido Domingo y Elton John, hasta Charles Aznavour, Caetano Veloso y Daddy Yankee, una nueva industria de producción de conciertos a gran escala empezó a contribuir al crecimiento económico, social y cultural de la región Este. Sus efectos se han hecho sentir nacional e internacionalmente.

El pueblo de Altos de Chavón se convirtió en una comunidad

artística multifacética que ha incluido las artes escénicas y visuales, espacios de exhibición, estudios de artistas, talleres de artesanía y un museo arqueológico. Inaugurado en 1981, El Museo ha presentado desde entonces el legado histórico del pueblo indígena de la isla de Santo Domingo y ha funcionado como una valiosa fuente de información para estudiantes y visitantes. Su colección de objetos rituales y utilitarios muestra la evolución de la cultura de las sociedades nativas de la región; piezas indígenas que no solo han servido de inspiración por su proporción, color y motivos, sino que han sido presentadas en museos alrededor del mundo.

La Galería de Arte en Chavón presenta obras que exploran las diferentes tendencias en el mundo del arte. Las exposiciones incluyen fotografía, pintura, dibujo, escultura y artesanía, permitiendo a los visitantes ponerse en contacto con la gran variedad y vitalidad de las corrientes culturales contemporáneas. Las exposiciones van desde instalaciones provocativas hasta muebles rústicos. Cientos de artistas se han presentado en esta Galería.

En 2014, la tabacalera suiza Davidoff construyó en Altos de Chavón cinco estudios de artistas en residencia, estableciendo un programa de cinco años que envió a artistas dominicanos a vivir y trabajar en lugares, tales como Berlín, Brooklyn, Basilea, Beijing y Bogotá. Estos creativos han dinamizado la economía, pues se sabe que su mera agrupación en un enclave lo convierte en un destino cultural.

LA ESCUELA DE DISEÑO, ECOSISTEMA DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

El deseo de mi padre de que Altos de Chavón se convirtiese en una aldea de las artes llevó a Stephen Kaplan, que acababa de recibir su Maestría en Administración y Supervisión de Instituciones Artísticas, y a mí, a desarrollar una comunidad artística multifacética que incluiría a la artes escénicas y visuales, espacios de exhibición, estudios de artistas, talleres de artesanía y un museo arqueológico. El núcleo de los programas educativos sería un programa de nivel universitario de dos años en las áreas de arte y diseño. Un factor decisivo en el establecimiento de una escuela de diseño a principios de la década de 1980 fue el entusiasmo y el apoyo de David C. Levy, entonces Decano Ejecutivo de Parsons School of Design. Stephen Kaplan había invitado al Dr. Levy a Chavón, y el entusiasmo y la convicción de Levy de que Parsons y Chavón podrían convertirse en socios en la educación en las Américas allanó el camino para la creación de CHAVÓN The School of Design.

David Levy se convirtió en una influencia importante y un mentor en mi vida, y realmente perfeccionó mi interés por el diseño. Esto se fortaleció aún más cuando me uní a la Junta de Gobernadores de Parsons y a través de años de interacción con algunos de los mejores diseñadores del mundo, como Paula Sher, Massimo Vignelli, Armando Milani, Ivan Chermayeff, Félix Beltrán, Lance Wyman, Lella Vignelli, Stefan Stagmeister y Henry Wolf, por solo nombrar algunos.

Nuestro interés institucional de llevar el diseño a la comunidad en general nos llevó a organizar la primera conferencia internacional de diseño en 2002 en Santo Domingo, como parte de las celebraciones del vigésimo aniversario de la Escuela de Diseño. Una lista de diseñadores gráficos internacionales galardonados participaron en una conferencia de dos días titulada *Los secretos del diseño gráfico exitoso*. La premisa era que cada diseñador tuviese su propia definición de un proyecto, campaña o diseño verdaderamente exitoso. Invitamos a una decena de diseñadores creativos y directores de arte, especialistas en sus campos, para compartir los logros sobresalientes de sus carreras profesionales con estudiantes y diseñadores. Fue una rara visión interna de las mentes creativas de estos maestros diseñadores y una de las formas en que Chavón ha ayudado a dar forma al pensamiento del diseño en la República Dominicana.

Fundada en asociación con Parsons School of Design, CHAVÓN La Escuela de Diseño es un centro global de educación en arte y diseño que ofrece una experiencia académica a estudiantes de toda América Latina, el Caribe y la comunidad internacional, con carreras técnicas de dos años en los campos de la moda (Diseño de Moda, Mercadeo y Comunicación de Moda), la comunicación visual (Diseño de Comunicación, Ilustración y Fotografía), las bellas artes, el cine y el

Kamalky Martínez Laureano, Bellas Artes, 2006. Fuente: Chavón

Diseño de Interiores y Productos. Estas carreras intensivas, prácticas y orientadas a la industria brindan una educación integral en artes visuales que han ofrecido a los graduados de Chavón una ventaja competitiva, nacional e internacional, como profesionales del diseño y las artes. Más de 2,000 estudiantes de la República Dominicana y de todo el mundo se han graduado de Chavón, y alumnos de la escuela ocupan cargos relevantes en la República Dominicana y en todo el mundo.

Desde sus inicios en 1983, la Escuela fue desarrollada para dar respuesta a la creciente necesidad de los diseñadores dominicanos de apoyar a la sociedad en su desarrollo social y económico. Por eso, la misión de este centro educativo siempre ha sido incorporar innovación, tecnología y perspectiva global sobre el futuro del diseño, mientras que su foco principal no solo es formar exitosos profesionales del diseño, sino producir destacados artistas, académicos y líderes empresariales. Tanto en el país como en América Latina, CHAVÓN La Escuela de Diseño ha sido pionera y referente dentro del campo de la educación del arte y el diseño a nivel universitario, atrayendo a artistas y estudiantes nacionales y extranjeros. Allí, los estudiantes aprenden a enfrentar el desafío de vivir, trabajar y participar en la toma de decisiones creativas en un mundo donde la experiencia humana se ve cada vez más influida por el diseño. La Escuela cuenta también con una oferta académica amplia a través de los Programas de Extensión -diplomados, cursos y talleres- desarrollados durante todo el año, y programas a la medida para organizaciones en las áreas creativas.

Como eje del desarrollo de esta institución está Stephen D. Kaplan, quien es mi socio en este trayecto y el rector de La Escuela de Diseño en los últimos 40 años. Él ha supervisado la Escuela desde sus inicios y su perspicacia, conocimiento y dedicación ha representado un aporte invaluable durante décadas para miles de *chavoneros*.

Ilustración por Lena Vargas.

Stephen **Kaplan**

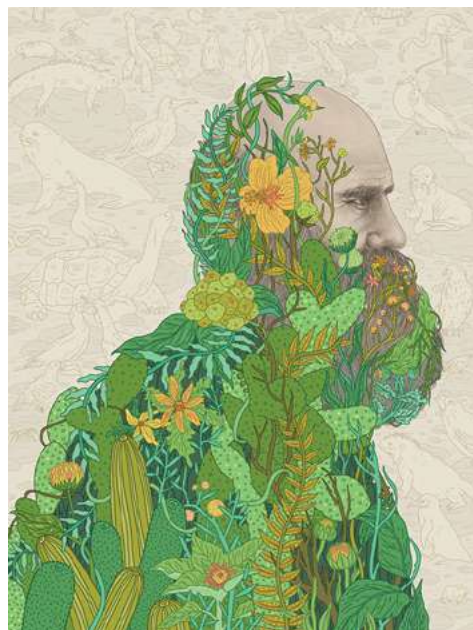

Ilustración por Gaby D'Alessandro, Bellas Artes, 2008.

DISEÑO + EDUCACIÓN

EL AS BAJO LA MANGA DE LA ECONOMÍA NARANJA

«TODO ES DISEÑO. ¡TODO!»

Con esta frase se expresó, en su momento, el estadounidense Paul Rand. Tal vez, este diseñador se inspiró en un humilde clip, el cual le invito a que observe conmigo en este instante: a base de un trozo de alambre, templado y doblado sobre sí mismo, este resistirá un sinfín de torsiones para sujetar papeles y aguantará estoicamente los embates del tiempo, para ser utilizado una y otra vez. Analice su integridad, su icónico contorno y su distintiva operatividad. Contemple su forma y función minimalista en pura fusión y armonía. Este es el vivo ejemplo del diseño perfecto: un objeto que brinda un servicio al mantener sus papeles en orden y que se constituye en una solución estética y económica.

Si busca el término «sujetapapeles» en Google, para descubrir a su inventor, se encontrará tremenda historia. La identidad del diseñador real todavía está en disputa, porque a finales del siglo XIX se patentaron versiones ligeramente diferentes de esta modesta innovación de oficina. Y, como ocurre con cualquier innovación útil, el clásico diseño de los clip generó innumerables variantes, mutaciones y adaptaciones: grandes, pequeños, coloridos, con distintos materiales y formas... En fin, todo en respuesta a un diseño icónico.

¿Y qué me dice del imperdible o alfiler de seguridad? ¡Otra maravilla del diseño!

CREATIVIDAD, LA MADRE DEL DISEÑO

Mientras el Diccionario Oxford de lengua inglesa define el verbo «diseñar» como «planificar o concebir en la mente»; la derivación es del verbo francés *dessiner* («dibujar», en su traducción al español), que viene del latín *designare* y que significa «trazar o idear». Es más, la raíz de la palabra *signum* se refiere a algo que es una pieza distintiva. En ese sentido, podemos ver cómo esa derivación se relaciona con

Estudiante de Diseño de la Escuela de Diseño Chavón. Fotografía Víctor Siladi

la pasión contemporánea de ponerle el nombre de un diseñador a todo: desde platos de comida hasta pantalones vaqueros lavados a la piedra. En tanto, el artista y diseñador gráfico estadounidense Saul Bass dice lo siguiente sobre ese particular: «El diseño es el pensamiento hecho visual». Pero ¿cómo se relaciona la creatividad con el diseño? Según el biólogo y naturalista estadounidense Edward O. Wilson, esta puede ser una explicación:

La creatividad es el rasgo único y definitorio de nuestra especie (...) Es la búsqueda innata de la originalidad. La fuerza impulsora es el amor instintivo de la humanidad por la novedad: el descubrimiento de nuevas entidades y procesos, la resolución de viejos desafíos y la revelación de nuevos, la sorpresa estética de hechos y teorías imprevistas, el placer de nuevas caras, la emoción de nuevos mundos.

¿Y cuál es el propósito de esa creatividad? En términos de diseño, el arquitecto austríaco Adolf Loos, que también diseñó muebles, lo describe así: «El hombre ama todo lo que satisface su comodidad». Una comodidad que puede tomar muchas formas, más allá del diseño de una silla acogedora.

Durante el Paleolítico, hace ya más de tres millones de años, los primeros humanos diseñaban y fabricaban herramientas y armas de piedra. Los habitantes de las cavernas afilaban rocas y convertían palos en objetos funcionales que hacían la vida más fácil, cómoda y segura. Es decir la fabricación de herramientas sea, probablemente,

el comienzo del diseño. Y quizás en Lascaux, con sus frescos de animales salvajes en las paredes de su cueva, fue donde nació la decoración de interiores.

Hoy reconocemos que el camino hacia el crecimiento económico, ya sea en manos de una pequeña empresa o de la macroeconomía de una nación, a menudo está pavimentado con productos derivados del diseño de mentes creativas. El papel de la economía creativa, conocida como economía naranja, tanto en el crecimiento industrial como en el éxito comercial, parece ser indiscutible. La innovación, la invención y la capacidad de encontrar soluciones están enraizadas en el corazón del desarrollo económico. De hecho, no hay nada en el mundo fabricado por humanos que no sea el producto de un plan o diseño...Y la creatividad es la madre del diseño.

Cuando las personas piensan de manera diferente y reconocen la importancia de la creatividad, incluso si no conocen el concepto «economía naranja», se produce una especie de revolución: una revolución para «sentirse bien», a cargo de nuevos productos, filosofías y aspectos con esta economía creativa. Desafortunadamente, «creativo» se ha convertido en sinónimo de «bohemio» y de una persona pretenciosamente artística; y, con demasiada frecuencia, el adjetivo «diseñador», cuando se aplica a un producto, se ha degradado para significar simplemente «vanguardista» o «elegante». Sin embargo, cuanto más comprendamos que los diseñadores son almas creativas, con habilidades aplicables para resolver problemas e impulsar el comercio y la industria, más se valorarán sus esfuerzos.

Por mencionar un ejemplo, el rol de la creatividad y el diseño, como el poder detrás del éxito económico, es más que evidente en el éxito alcanzado por los productos de Apple. Con su diseño estético y ergonómico, estos son más que un simple símbolo de estatus; traen consigo una sensación placentera que agrega valor.

Apple reconoce el papel fundamental de la persona creativa: el diseñador. Aquí el diseño complementa a la tecnología, para producir lo que busca el público y, a veces, productos que el público cree que no necesita. En el liderazgo de Apple no solo incide la brillantez de la ingeniería de su *hardware*, ni la seducción de su publicidad, sino el aspecto de resolución de problemas en sus productos y su facilidad de uso. Ante todo, queda demostrado que siempre ha de analizarse la relevancia de un producto de cara a la realidad del cliente. De hecho, el diseñador debe ahondar en esa esencia de la experiencia humana, a la hora de diseñar su producto, ya que ese nivel de detalle garantizará un resultado que funcionará como motor de arranque para el comercio y la industria.

UN VISTAZO A LOS ORÍGENES DEL DISEÑO DOMINICANO

Ahora échele un vistazo al espejo retrovisor de la historia, específi-

camente, antes del encuentro del Nuevo Mundo con los europeos. Para aquel entonces, el pueblo taíno de Quisqueya ya venía diseñando durante siglos: creaba joyas, a partir de conchas y plumas; y, como una especie de precursores del tatuaje, sus habitantes adornaban sus cuerpos con sellos de terracota y pigmentos hechos con polvo de bija (achiote). Los taínos fabricaban arcos y flechas con gran precisión, tejían canastas, anudaban algodón para manufacturar redes de pesca pesada y construían presas de pesca. Para preparar sus alimentos, fabricaban herramientas para moler y rallar, y contaban con un aparato elaborado, largo y en forma de cesta, para extraer el jugo venenoso de la yuca, su alimento básico. También elaboraban planchas de piedra para hornear casabe. Cocinaban arcilla en hornos excavados, para modelar vasijas ceremoniales y utilitarias; y fabricaban cerámicas (adornadas con formas de animales e imágenes místicas), platos y cuencos (con diseños grabados y patrones decorativos). Asimismo, sus vasijas rituales, llamadas «potizas», hacían referencias sexuales y simbólicas, con sus formas fálicas y mamarias, que parecen extrañamente modernas para el ojo contemporáneo. De igual modo, estos indígenas apilaban objetos de piedra tallada en sus campos de yuca, para garantizar buenos rendimientos en sus cultivos. Cabe destacar que esta fue la alta tecnología utilizada durante miles de años antes de la llegada de los europeos en el siglo XV.

Por otra parte, con la llegada de los galeones de los conquistadores con armadura, el período colonial vio la criollización del diseño. Los objetos traídos por los europeos fueron adaptados por los indígenas. Un ejemplo típico es la forma en que los taínos replicaban los platos decorados de las mesas españolas, solo que ellos grababan los patrones en higüeros. Sobre este particular, hay un diseñador contemporáneo en Samaná, Gustavo Grullón, que elabora en higüero tanto lámparas, como meticulosos cuencos. Este artista dominicano añade las ventajas técnicas que aportan los nuevos pegamentos al permitir colocarle patitas al inestable cuenco del higüero, transformando así el producto. Tal fascinación por el intercambio de sensibilidades del diseño resultante del encuentro de culturas, aparece y reaparece.

Mucho ha llovido desde el período colonial hasta la edificación y puesta en funcionamiento del Mercado Modelo de Santo Domingo, como un depósito del diseño anónimo y, por supuesto, del recuerdo. Construido en 1942, el Mercado es un hermoso edificio *art déco*, que una vez fue centro de expendio de productos alimenticios y de diversos bienes y servicios, hoy día dedicado a la venta de *souvenirs* y artesanía. Sin embargo, el verdadero intercambio de verduras, cestas, piezas de hojalatería, flores, objetos religiosos, pociones, velas, existe en la periferia del Mercado. Allí, no deje de fijarse en la estufa de carbón, mejor conocida como «anafe», el cual es un artículo con un ingenioso diseño de ventilación, genial para maximizar el uso de

combustible. También encontrará anafes que han sido conectados con elementos calefactores eléctricos, para producir una inesperada versión moderna. Además, en el departamento de artefactos de este mercado usted puede ver desde aplastadores (o majadores) de tostones y ralladores fabricados de latas, hasta canastas (de todas las formas y tamaños), entre otros artículos. En fin, el Mercado Modelo es el lugar ideal para encontrar un diseño autóctono que impresiona por su ingenio y autenticidad.

LA KREATÓPOLIS, UNA CONSTRUCCIÓN DEL IMPERIO DE LA MENTE

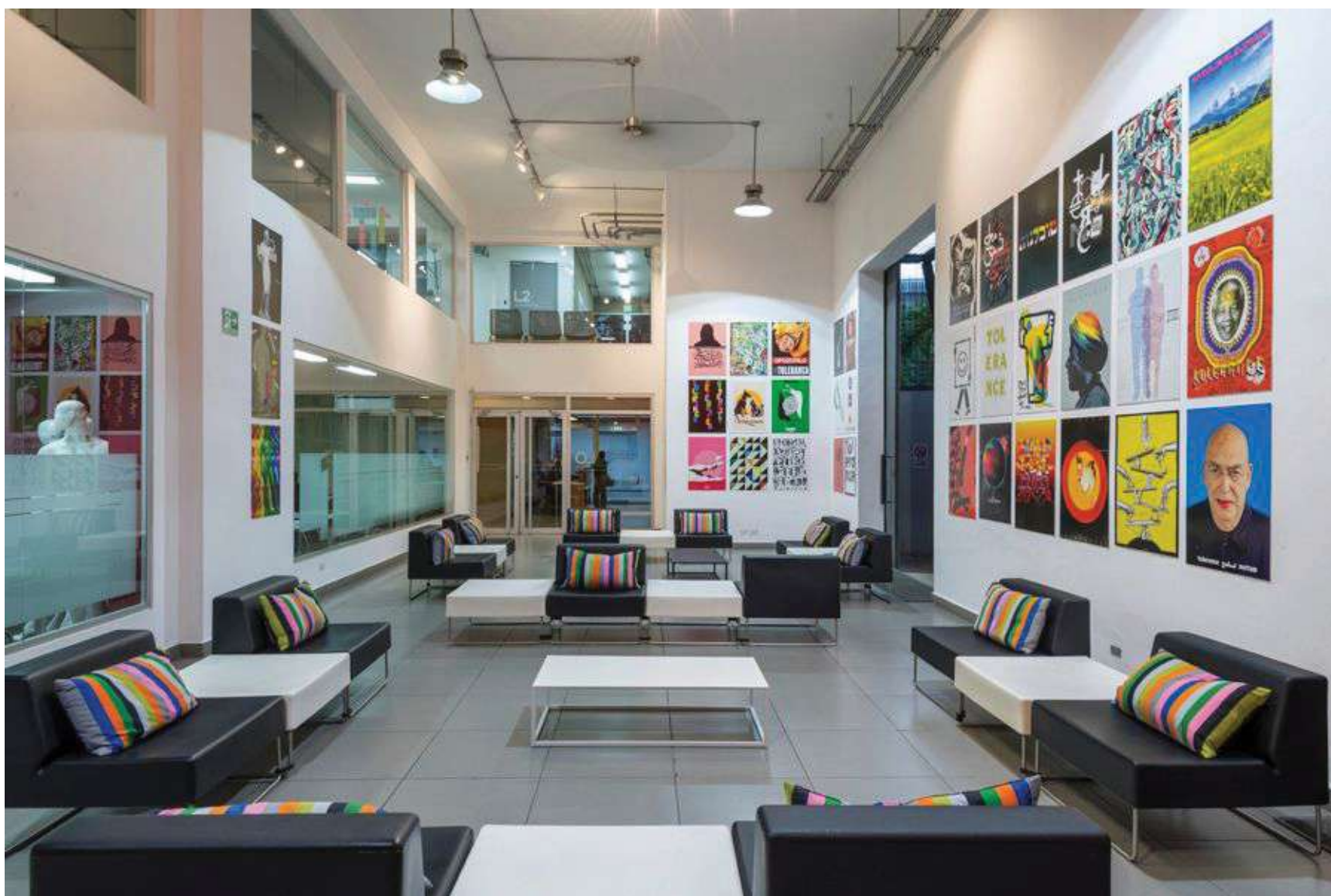
«Kreatópolis» es un término referente a una comunidad en la que impera la creatividad y sus diseños resultantes, y donde las ideas creativas generan negocios y el bienestar intelectual del lugar. Una kreatópolis es lo que anticipamos cuando esperamos cosechar las semillas sembradas en la economía naranja. Por ende, las entidades que formen e incentiven a una población laboral creativa, y que aumenten la conciencia colectiva acerca del valor del comercio de los bienes y servicios creativos (conocidos como mentefacturas), se volverán autosuficientes.

Entonces, para establecer una utopía naranja deben existir diseñadores. En ese sentido, hay que buscar el uso del lenguaje, la emoción y la metáfora; la evidencia de un enfoque analítico y de la introspección; un sentido del humor y la alegría; un uso o aplicación poco ortodoxa de las habilidades; y la fantasía, la pasión y el drama. No todos los diseñadores poseen en su totalidad estas credenciales, pero algún indicio de estas es lo que confiere a una persona el potencial de diseñador. Esto plantea el dilema del huevo o la gallina: ¿los diseñadores crean la kreatópolis o la kreatópolis crea a diseñadores al fomentar la creatividad y la educación creativa?

LA EDUCACIÓN, MOTOR DE LA CREATIVIDAD Y EL DISEÑO

Ya que la economía naranja se centra tanto en invertir en nuevas capacidades como en atraer talento y nutrirlo, el aula se convierte en protagonista, pues deben existir modelos formativos orientados a potenciar las industrias de la imaginación y la creatividad, de los servicios y de los productos innovadores. Como escribió en una ocasión Edward de Bono, filósofo, autor e inventor maltés:

Creo que el «diseño» como tal está muy infravalorado en nuestra sociedad y educación (...). Se nos ha hecho creer que el análisis y el juicio eran suficientes. La mayoría de los principales problemas del mundo no se resolverán mediante un análisis más detallado. Necesitan diseño.

Escuela de Diseño de Chavón, campus Miraflores, Santo Domingo, Distrito Nacional. Fotografía por Ricardo Briones.

Al igual que otros países latinoamericanos, la República Dominicana ha vivido a la sombra y en constante reverencia ante el diseño originario de Europa y los Estados Unidos. Durante años, los modistas copiaron los estilos de las revistas de ultramar para implementarlos con los clientes locales. «Diseño de moda» significaba apropiarse de los diseños de otros. La tradición de «tomar prestadas» las creaciones extranjeras afectó la receptividad nacional ante la innovación y la visión de aquellos dominicanos que presentaban soluciones de diseño fuera de lo común.

Por otro lado, el golpe mortal para los modistas o sastres ha sido la importación de prendas usadas, provenientes de los Estados Unidos y otras latitudes, mercadería mejor conocida como «pacas». Las habilidades de hacer patrones, cortes, drapeados y confecciones,

prácticamente, han desaparecido. También parece ser cosa del pasado las innovaciones con las que estos fabricantes locales de ropa mejoraron sus trabajos y complacieron a su clientela.

UN CLIMA PEDAGÓGICO COMO CLAVE PARA EL DISEÑO CREATIVO

Ante estos planteamientos, cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿se puede enseñar la creatividad y la capacidad de encontrar soluciones creativas? Algunos creen que la creatividad es un rasgo natural, o sea, que los individuos creativos nacen con sus dones o talentos; otros piensan que se puede adquirir a través de la crianza y ser aprendida en entornos educativos donde se cultivan las habilidades creativas.

Ambas escuelas de pensamiento no son mutuamente excluyentes, y las ideas que enarbolan inciden -según nuestra experiencia- en la formación de los estudiantes de diseño en la República Dominicana. En ese sentido, el proyecto Chavón se viene dedicando en cuerpo y alma, desde hace más de 40 años, a formar sobre el modelo de la innovación y la creatividad. Su esfuerzo le ha llevado a explorar, en un sentido educativo, las raíces de la creatividad y las formas en que una institución pedagógica promueve la innovación. Y es que Chavón La Escuela de Diseño lleva la creatividad en su ADN. Su ideología se basa y construye sobre las ideas de la Bauhaus y la Academia Cranbrook. Estas escuelas enfatizan la importancia que encierran las formas ergonómicas en el uso humano y cotidiano. Además de que el concepto relacionado con la forma debe seguir a la función, los ideales de la Bauhaus le confieren un gran valor tanto a la simplicidad como a las superficies y siluetas estéticamente reducidas, por lo que, es innegable que su influencia ha sido fuerte en el diseño occidental contemporáneo y ha contribuido al efecto que ha tenido Chavón La Escuela de Diseño en el diseño de la República Dominicana.

Desde sus inicios, el campus tradicional de la Escuela estuvo ubicado en La Romana, mientras que, en los últimos años se estableció un campus principal en el sector Miraflores de Santo Domingo, ubicado, simbólicamente, en una fábrica reutilizada. Ambos campos universitarios han fungido como espacios de aprendizaje no tradicional, que cada vez fomentan con más fuerza la interacción entre los estudiantes y el enriquecedor fenómeno de un intercambio intelectual productivo. Con el paso del tiempo, la Galería Chavón, que ha brindado acceso al arte a los estudiantes y libertad de expresión -libre de restricciones comerciales- a los artistas, a menudo ha generado nuevas perspectivas creativas.

Chavón La Escuela de Diseño también cuenta con un dinámico programa de visitas de creativos internacionales a suelo dominicano. De este modo, decenas de consagrados diseñadores (gráficos, de interiores, de moda y de productos), arquitectos, fotógrafos, artistas visuales e historiadores, «gigantes» dentro de sus respectivas áreas de especialidad, han visitado La Escuela para impartir conferencias y organizar seminarios y talleres departamentales, revelando allí los más recónditos secretos de sus procesos creativos. Al mismo tiempo, muchas de estas personalidades han aprovechado los talleres de artesanía del campus de La Romana, para producir novedosos prototipos en sus visitas. Luego, están los recursos propios de La Escuela, incluido tanto un laboratorio de computación, como una biblioteca de arte y diseño con 15,000 volúmenes, contando así con una de las colecciones bibliográficas y documentales más completas de la industria de la creatividad en el país.

Por otro lado, la proporción entre profesores y estudiantes de Chavón facilita una enseñanza personalizada, práctica e interactiva,

que desarrolla una visión global, actual y multidisciplinaria del arte y el diseño. Todos estos componentes han interactuado para propiciar el aprendizaje de habilidades tanto tradicionales como de vanguardia. Entre las especialidades que incluye Chavón en su programación académica están las siguientes: diseño gráfico, fotografía, ilustración, bellas artes, diseño de moda, mercadeo de moda, diseño digital, diseño de interiores, cine y diseño ambiental. Nuestro objetivo, a través de esta diversidad formativa, es potenciar la materia prima de la creatividad con que llegan los alumnos a esta escuela, ayudándoles a adquirir las competencias que les permitan desarrollar la confianza necesaria para completar sus tareas, trabajar solos o en equipo, y experimentar y enfrentarse a una adecuada toma de decisiones en la industria. En fin, capacitamos a cada *chavonero* para ser analítico, hablar sobre su propio trabajo y evaluar el de los demás.

Agrégueme a esto una ética de trabajo seria, comprometida con la excelencia y la innovación, reforzada por el rigor de exigentes tareas a cumplir, y así comprenderá someramente por qué los estudiantes de Chavón son tan responsables y motivados. Por lo tanto estos graduados en diseño son propulsores de la economía naranja, preparados, perfeccionados y listos para ingresar a una sociedad creativa, a una sociedad que cree en el diseño de soluciones.

Debemos señalar que Parsons School of Design, reconocida como una de las universidades más prestigiosas del mundo y con el programa de diseño a nivel de grado más antiguo de los Estados Unidos, merece crédito por su papel en la formación de capacitados diseñadores en la República Dominicana. Y es que Parsons no solo remonta su filosofía a la Bauhaus, sino que hace mucho tiempo hizo un claro compromiso para incluir a los pensadores más innovadores. Esta universidad tiene la política de emplear a docentes que son exitosos profesionales en su área de acción, sujetos innovadores en el mundo del diseño e incesantes forjadores de la industria de cara al futuro. Dicha política proporciona un enfoque en las habilidades profesionales de los diversos oficios del diseño, así como en la práctica de esas profesiones. Todo esto sucede en el competitivo clima de Nueva York, donde cuenta con un gran prestigio por su participación de mercado y sus destacados productos.

Desde 1983, Parsons ha mantenido un Programa 2+2 con Chavón La Escuela de Diseño, lo que permite que muchos egresados *chavoneros* continúen con su educación por dos años más en esa escuela neoyorquina. Los estudiantes dominicanos transferidos no solo se benefician del plan de estudios de diseño de Parsons, sino de la supervisión de los jefes de departamento y de los profesores distinguidos de esa institución educativa. De los más de 2,000 graduados de Chavón, que están totalmente matriculados, unos 300 han recibido dos o más años de capacitación de diseño en Parsons, como parte de un programa de incentivos de becas suscrito por las dos escuelas.

El resultado ha sido la transformación de la cultura visual de la República Dominicana y una mayor competitividad tanto en su economía local como internacional. Un ejemplo son las recientes conversaciones con la gerencia de las 68 zonas francas de la República Dominicana sobre el desarrollo de cursos cortos en control de calidad, orientados al diseño, mercadeo y otras habilidades relacionadas, para ser impartidos a sus empleados. Otro ejemplo es que el 51% de los diseñadores elegidos para participar en Dominicana Moda son egresados de Chavón. Además, el impacto en áreas como el diseño gráfico, el diseño de interiores, la fotografía y las bellas artes ha sido comparable.

DISEÑADORES DOMINICANOS AL FRENTE DE LA REVOLUCIÓN NARANJA

En este apartado, demos un vistazo a los perfiles de algunos diseñadores dominicanos contemporáneos que trabajan en la industria nacional e internacional. Aquí vale la pena volver a enfatizar el hecho de que los siguientes elementos se superponen: los del arte y el diseño, los orígenes de las ideas, la historia del arte y el diseño a través de las épocas, y el papel del color, la proporción, el aspecto, la forma, el patrón y la textura. Varios de los profesionales que se enumeran a continuación, son artistas y diseñadores, todos son comunicadores y su arte es una forma de diseño de comunicación.

Scherezade García estudió Bellas Artes. Para ella, implementar sus habilidades con el dibujo y la pintura en el diseño de bolsos para Carlos Falchi, y para otras firmas de moda, resulta tan natural como respirar; de hecho, trabaja en la industria desde que salió de la escuela de arte. También se ha desempeñado como ilustradora comercial y, hoy día, funge como docente en Parsons. Su trabajo artístico ha sido múltiplemente premiado y se exhibe alrededor del mundo desde hace un par de décadas.

Tomás Pichardo-Espaillet ha sabido combinar a la perfección su formación en bellas artes con sus habilidades en el diseño de la comunicación. Durante varios años ha diseñado animaciones «cuadro por cuadro», generadas por computadora, para acompañar a varios Ted Talks. Sus obras, cuyos temas van desde la difícil situación de los refugiados hasta la historia de las hermanas Mirabal, tienen como objetivo transmitir un mensaje contundente y han ganado premios en importantes concursos de cine y animación.

Durante su tiempo como estudiante de diseño de comunicación, **Víctor Rivera** diseñó elegantes carteles y brindó ingeniosas soluciones tipográficas para las asignaciones. Ahora es CEO de Agenda, la agencia creativa que cofundó, con sede en Nueva York, la cual cuenta en la actualidad con importantes clientes.

Al principio de su carrera como diseñadora gráfica, **Gisele Sangiovanini** ganó el concurso de diseño del logotipo para el Servicio Postal de los Estados Unidos, con su aerodinámica y estilizada águila. Hoy por hoy, Sangiovanni Design, su exitosa empresa de diseño y consultoría de identidad corporativa, tiene su sede en Santo Domingo y Nueva York. También fungió, recientemente, como directora del concurso «Una República llena de talento», en el cual se eligió el logotipo Marca País República Dominicana.

Ian Víctor, desde su empresa Modafoca, en Santo Domingo, se especializa en soluciones tipográficas, identidad corporativa y diseño alfabético. Su tipografía Banca [OA1] [OA2] se inspira en los establecimientos de lotería que abundan en los barrios dominicanos, y está dedicada a un héroe dominicano, Lolo Jackson, quien con su “estilolo” inconfundible ha influenciado la forma de pintar los letreros en todo el país. Por otro lado, su tipografía *Bachata* es “una fuente para palabras con ‘fartas ortográficas’, que no tiene complejos, celebra su inconsistencia en las formas y cambios de trazos, presenta vida, texto, textura y nostalgia, como el ritmo musical al que alude”. Las habilidades de este creativo también abarcan la ilustración, la dirección de arte y la dirección y animación 2D.

Las señas de identidad del trabajo de diseño editorial de **Elías Roedán** son la comprensión de la proporción, la inclinación por el color y la forma libre, así como una sensación de contemporaneidad. Su gusto impecable lo mantiene en la industria como diseñador independiente, que cuenta con su propio estudio en Santo Domingo; incluso, mientras supervisa el programa académico de Chavón La Escuela de Diseño, continúa con su propio trabajo artístico.

Amín Torres estudió bellas artes, pero descubrió que tenía afinidad con el diseño digital. Después de su aprendizaje con un notable diseñador de sonido, se convirtió en el director creativo digital de R/GA, una de las empresas de diseño digital más importantes de Nueva York, donde ganó un premio Silver Lion en Cannes por el diseño de una aplicación móvil. Ahora trabaja en la firma financiera internacional UBS, diseñando programas personalizados de *software*.

Raquel Paiewonsky es artista plástica, escultora y una especie de maga al momento de concebir los diseños para sus instalaciones, lo que le ha granjeado un amplio reconocimiento mundial. Su instalación feminista consistente en cientos de «pechos» elaborados manualmente y tejidos a crochet, los cuales fueron perfumados con leche materna y suspendidos del techo y las paredes de la galería donde fue exhibida, representó una experiencia única para el público, cuyos sentidos fueron -y todavía son- asaltados al apreciar y recordar esa obra. Actualmente, es la coordinadora del programa de Bellas Artes en CHAVÓN.

Joiri Minaya se sumerge en los difíciles temas de la raza y el es-

Scherezade García. Pintora, grabadora y artista de instalaciones. Es cofundadora del Colectivo Proyecto GRÁFICA de la República Dominicana. Asesora de la Junta Directiva de "No Longer Empty" y forma parte de la Junta Directiva de la College Art Association (CAA) para el período 2020-2024. Fuente: Escuela de Diseño Chavón.

tatus de la mujer. Una de sus instalaciones se alzó con el máximo galardón en la Bienal de Arte de Santo Domingo, con un vídeo que documenta el abuso de la mujer. Más tarde, ganó una codiciada residencia en la Escuela de Pintura & Escultura de Skowhegan. Su reciente trabajo en la muestra De Lo Mío, en la Jenkins Johnson Gallery en Brooklyn, comunica su visión de la identidad dominicana en el 2021.

Definitivamente, el desafío para el diseñador de hoy es cómo lidiar con la tecnología. De hecho, todavía hay creativos que dibujan sus ideas con papel y lápiz y, luego, entregan sus bocetos a «magos de la tecnología» que las hacen realidad. Tal intervención de las máquinas en el proceso de creación ha llevado a los diseñadores a esforzarse por conferir más personalidad a sus diseños que a los productos generados por simples computadoras.

Mientras entendamos que el arte sí es diseño, que los artistas pueden abrirle camino a los diseñadores y que los diseñadores pueden trabajar de acuerdo con los avances tecnológicos, habrá una sinergia dinámica entre el arte y la industria. Asimismo, todo esto redundará en la creación de grandes diseños que beneficiarán a la economía naranja.

TALENTO CHAVONERO Y SU APOORTE A LA ECONOMÍA NARANJA

Con una red de egresados en cada rincón del mundo, los *chavoneros* no solo colaboran para prestigiosas marcas internacionales, sino que lideran las industrias a las que pertenecen. Su fructífera trayectoria profesional desarrollada tanto en agencias y organizaciones como a nivel de artistas independientes, se traduce en un significativo impacto dentro de la economía naranja de Latinoamérica y el Caribe. Según reportes del Departamento de Registro de Chavón La Escuela de Diseño, 2,197 estudiantes se han graduado de este centro académico al 2021. De acuerdo a la encuesta en cuestión, el 100% de los graduados laboran en el sector de bienes y servicios creativos. Respecto a la integración en la economía naranja por parte de los *chavoneros* encuestados, el 90% dijo ser partícipe del sector diseño. En el marco del desarrollo de la encuesta realizada por Chavón, se determinó que, para el año 2021, aproximadamente una tercera parte de los *chavoneros* encuestados participa en cada región geográfica de la economía naranja. Un 34.3% en la República Dominicana, un 31.3% fuera del país y un 34.3% nacional e internacionalmente.

Ilustración para Popular Sciences por Lena Vargas.

Lena Vargas. Ilustradora. Su inspiración proviene de las maravillas inesperadas de la naturaleza y la magia de la imaginación. Su arte ha sido parte de exposiciones colectivas en Londres, Cheltenham, Viena, Hamburgo y Barcelona. Desde el 2018 su proyecto "Speaking Coral" se ha integrado en el programa educativo de AquaRio, en Río de Janeiro, Brasil. También enseña Ilustración Digital en la Escuela de Diseño Chavón en Santo Domingo. Ha realizado trabajos para Toyota, Johnnie Walker, Los Angeles Times, McLaren Fórmula 1, entre otros. Fuente: Lena Vargas.

Delfines

Fotografía por Roger Ramírez.

Nathalie Ramírez. Ilustradora y artista visual dominicana. Graduada como magna cum laude de la Escuela de Diseño Altos de Chavón, donde estudió Bellas Artes e Ilustración y luego becada a Parsons, NY. Luego de recibir su licenciatura en Bellas Artes en dicha universidad, siguió entrenando como dibujante durante varios veranos con la academia de diseño y dibujo de Nueva York, Dalvero Academy. Al regresar a Santo Domingo se estableció como ilustradora independiente, trabajando con diferentes clientes tanto nacionales como internacionales. Ha realizado ilustración para storyboards, editoriales, libros infantiles y afiches. A la par de su carrera como ilustradora ha tenido varias exposiciones individuales, mayormente de dibujo-reportaje.

Fuente: Kilia Llano

Fuente: Kilia Llano

Kilia Llano. Artista plástica, ilustradora y muralista dominicana. Graduada de Bellas Artes e Ilustración en Chavón La Escuela de Diseño y Parsons School of Design, New York. Ilustradora del periódico Listín Diario durante 11 años, además de trabajar para otros periódicos y publicaciones periódicas de manera fija y ocasional. Fundó su estudio de ilustración, diseño y servicios culturales en el 2004 en el cual ha desarrollado diferentes proyectos en diversas áreas como: la ilustración sobretodo en literatura infantil, editorial y publicidad, el arte urbano/muralismo y bellas artes.

Fotografía por Francesco Spotorno.

Fuente: Jorge Brown Cott

Jorge Brown Cott. Interiorista, director creativo y fundador de Design Week RD. Su estilo interior único ha aparecido en publicaciones como *Architectural Digest México*, la revista *Design Hunter* y en múltiples portadas con su trabajo de diseño en la Revista ¡HOLA! República Dominicana, así como la portada del *Santo Domingo Times Interiors Issue*. En 2019, Brown creó Design Week RD, movimiento que busca crear mejores oportunidades para la industria del diseño en República Dominicana y más allá al mostrar, conectar y ayudar a los artesanos y la producción local.

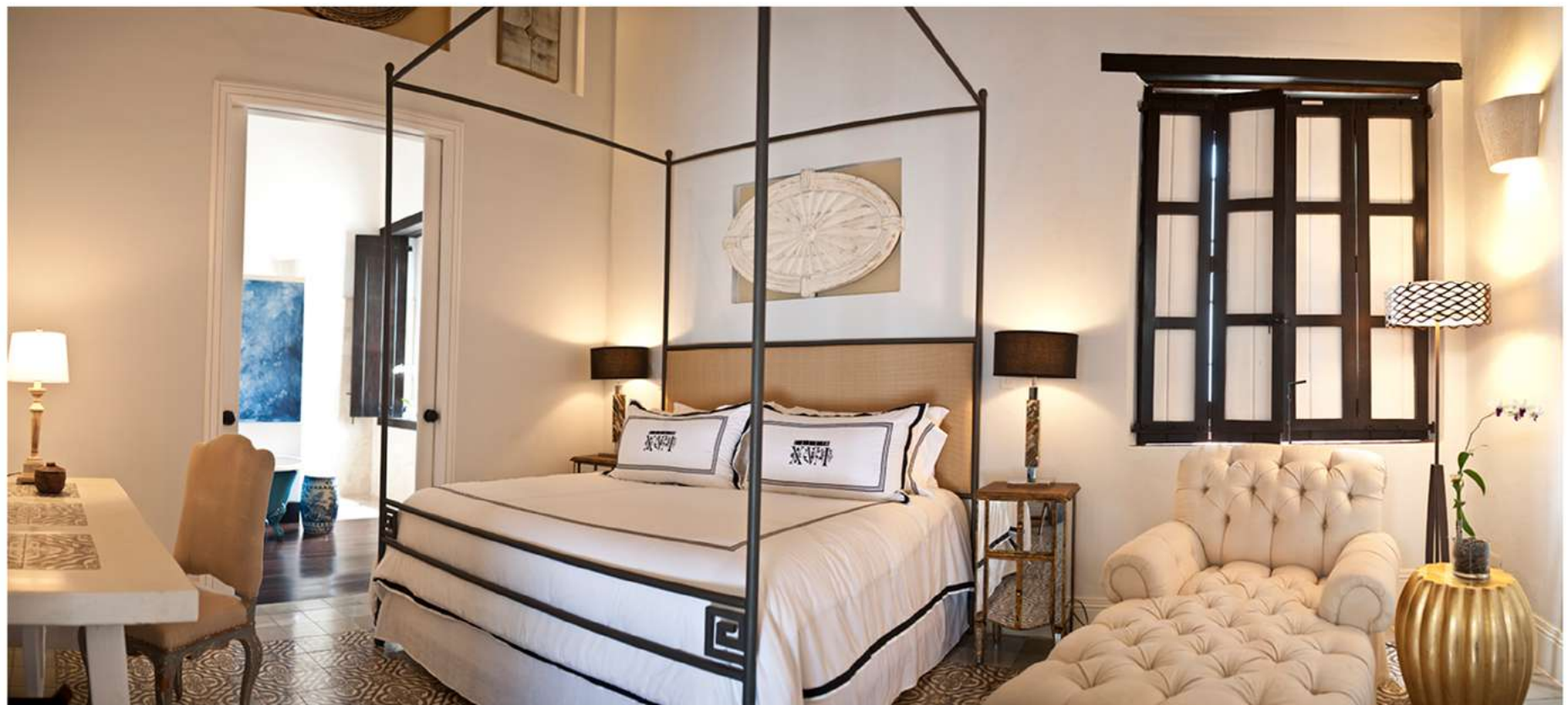

Fotografías por Fernando y Víctor.

Paola Liranzo. Arquitecta dominicana, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Funda en el 2014 su estudio de arquitectura y diseño de interiores VLAC, desde el cual ha podido realizar numerosos proyectos residenciales, corporativos y comerciales, los cuales han sido resaltados en numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional. Sus intervenciones en interiores son caracterizadas por incluir piezas mobiliarias diseñadas exclusivamente para cada proyecto que realiza. Fotografías realizadas por Ricardo Piantini Hazoury.

Casas del XVI. Fotografías por Víctor Siladi.

Patricia Reid Baquero. Al graduarse como diseñadora en España, regresa al país y crea la firma Patricia Reid Baquero, Diseño de Interiores, teniendo a su cargo un equipo de talentosos diseñadores y arquitectos. En su sector, es considerada como una maestra del interiorismo. Diseña mobiliario en ratán, mimbre y madera en sus propios talleres. A lo largo de su carrera ha participado y diseñado para diversos proyectos institucionales, museos, residencias de ciudad y de playa, hoteles, bares, restaurantes, tanto en el país como en el exterior.

T & T Bar, Luxor Hotel, Las Vegas, Nevada. Fotografía por William Vásquez

Rafael Álvarez. Arquitecto y diseñador gráfico, radicado en Nueva York. Propietario de la firma Alvarez + Brock Design Ilc. y ganador de la Bienal Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo. Su trabajo como artista plástico ha sido exhibido en museos y galerías a nivel internacional y por invitación a las bienales de París, Sao Paulo, La Habana y México. Director de diseño para Tihany Design en Nueva York por más de doce años. Como diseñador de interiores ha realizado numerosos trabajos en prestigiosos restaurantes alrededor del mundo.

Wallsé Restaurant. Fotografía por William Vásquez.

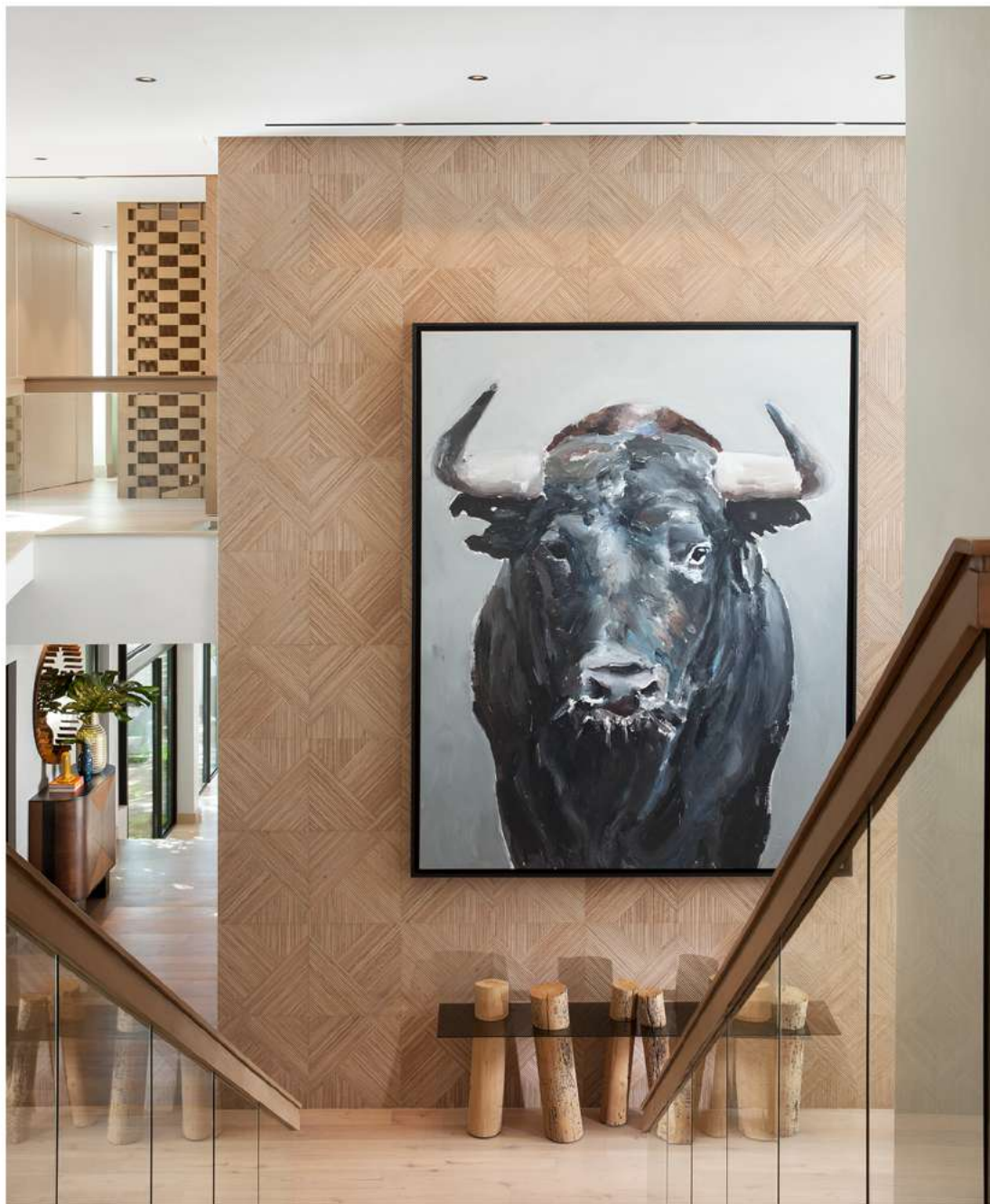
Interior La Bodega. Fotografía por Harold Lambertus.

Diseño por **ARQUIMILIO**. Fundado en el año 2014 por el arquitecto Ramón Emilio Jiménez Vicens, es una firma de arquitectura y diseño de interiores que se enfoca en proyectos comerciales y residenciales de varias escalas.

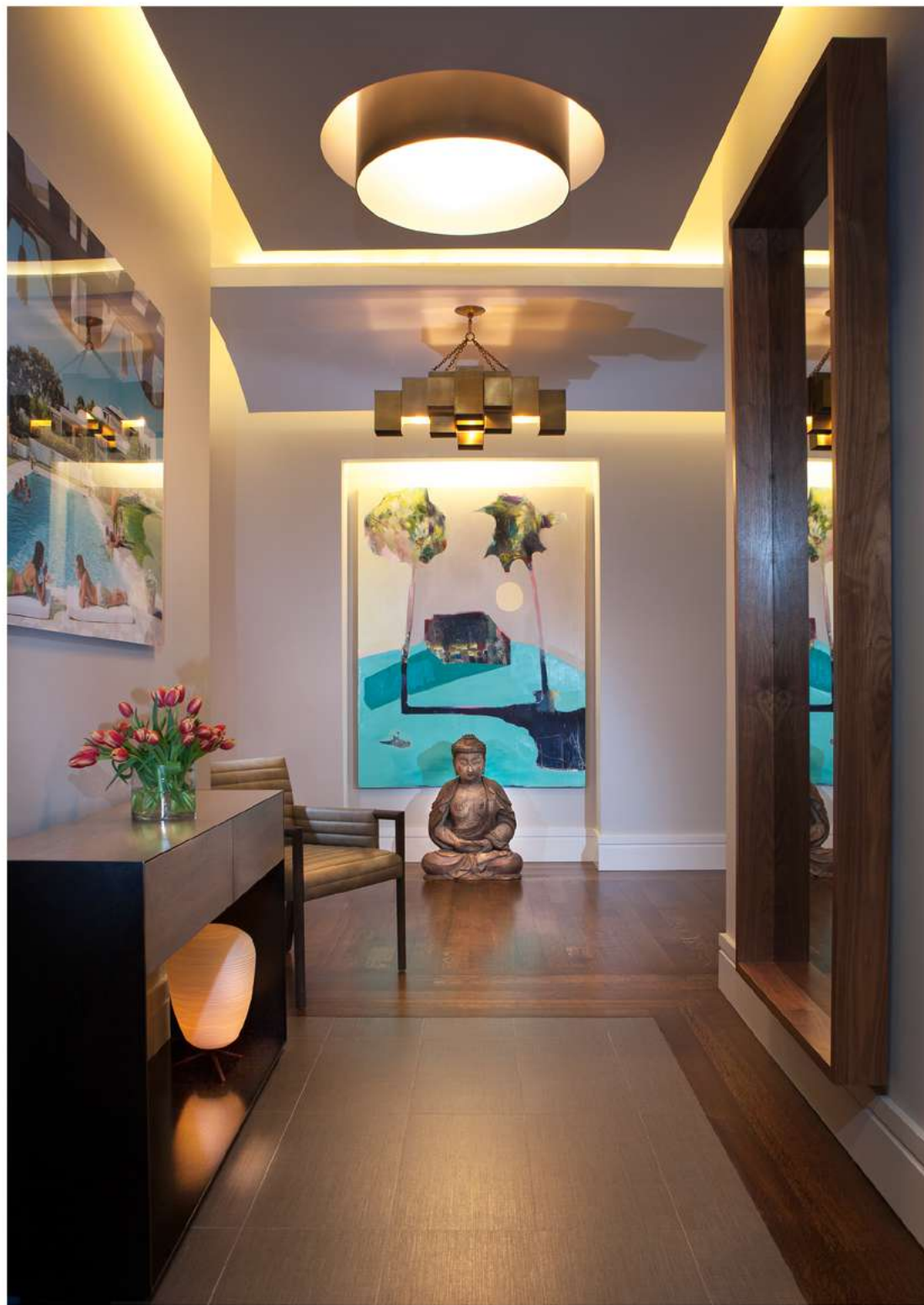
Diseño de Interiores por Andrés Aybar. Fundador de El Estudio Proyectos, empresa dedicada al diseño y la remodelación de espacios privados y empresariales. Estudió publicidad y diseño en Chavón, iniciando su carrera en el ámbito del diseño gráfico.

Ricardo Piantini Hazoury. Fotógrafo con especialidad en la fotografía de interiores, corporativa y ONGs. Ha sido merecedor del premio en la XXIV Bienal Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo. Sus obras han sido expuestas en República Dominicana, Nueva York, México y Abu Dhabi. Ha colaborado con los más prestigiosos arquitectos y diseñadores nacionales, así como, con dos premios Architectural Digest (AD) y su trabajo ha sido publicado en *The New York Times* además de otras importantes publicaciones y entre sus clientes se cuentan: UNICEF, Plan Internacional, Save the Children, entre otros.

Fotografias por Ricardo Piantini Hazoury.

Jean Santelises. Interiorista y arquitecto. Ha trabajado para las firmas Diconfo en Santo Domingo y William Nicholas Bodouva + Associates en Nueva York. Responsable del diseño y coordinación de diversos proyectos a gran escala, entre los cuales se encuentran: la West Midtown Ferry Terminal, que recibió numerosos premios de diseño incluyendo el de mejor proyecto marino en el 2005; la Jay St. Metro Tech Subway Station; la planificación estratégica del crecimiento y renovación de los interiores del Rochester Airport, y el diseño, supervisión e interiorismo de un edificio residencial de 17 niveles para apartamentos de lujo en Nueva York. En 2008 fundó su firma Studio BLS la cual se han dedicado a integrar ideas creativas de diseño con soluciones funcionales tomando en cuenta siempre los materiales, las texturas, la iluminación y su experiencia, los detalles y la proporción. Jean se desenvuelve en el sector privado en las áreas de diseño arquitectónico y planificación de proyectos, diseño de interiores y diseño de mobiliario en proyectos residenciales y comerciales.

Silla-Bir. Mecedora con asiento en cuero realizada por La Fábrica, empresa de diseño y fabricación de muebles repensando la contemporaneidad del mueble dominicano. Diseño Elías Infante. Fotografías por Víctor Siladi.

Aparador Nogal. De la colección del mismo nombre, una pieza atemporal con un hermoso contraste entre el lacado liso y las vetas de la madera de nogal acompañada de rosetas para proveer a la pieza un balance perfecto entre la función y la gracia de sus formas. Diseño Paola Liranzo. Fotografías por Ricardo Piantini.

Maestro artesano de la Casa
Alfarera cuidando el secado de
un cilindro de gran formato.
Fotografía Víctor Siladi

DOMINICANA

CREATIVA

TALENTO EN LA ECONOMÍA NARANJA

dominiconocreativo.com.do

