

Dossier
Marcos Carvajal

FUENTE DE INSPIRACIÓN Y TRABAJO

Todo comenzó cuando tenía 9 años y una clienta de mi madre Delia, quien era pintora, me invitó al Río Almendares para que dibujara y pintara barcos pequeños de pesca que navegaban por el río, y así desarrollar mis habilidades artísticas en las artes visuales.

Mi padre Fermín, quien fue autodidacta en las artes me inspiró a seguir experimentando en varias técnicas y medios tales como la pintura y artesanías con materiales como la madera, objetos de la naturaleza y otros que encontraba sin la necesidad de comprarlos.

Más tarde como cuando era joven y después de haber transcurrido tres años de estudios en la Escuela de Medicina en la Universidad de La Habana, decidí ampliar mis estudios en las artes visuales, esta vez en el Instituto de Arte de Pittsburgh. Después, como adulto, y habiendo recorrido distintas etapas y niveles en el conocimiento formal de las artes visuales como el diseño gráfico y la ilustración aplicada, descubrí como construir piezas de arte con materiales mixtos en la pintura y la escultura. La experimentación y el uso de diferentes técnicas manuales y electrónicas me facilitaron muchas posibilidades para expresar y construir obras de arte a través de instalaciones monolíticas, modulares y digitales.

Paralelamente con el estudio interdisciplinario de los medios para la producción de arte, el estudio formal de la historia del arte ha complementado mi desarrollo como artista, sobre todo la historia del arte de Mesoamérica, Indígena Norte Americana, Africana, Caribeña y los movimientos del arte europeo como el Impresionismo, Postimpresionismo, Expresionismo, Arte Deco y Arte Nouveau. De Cuba la obra de artistas Amelia Peláez, René Portocarrero, Servando Cabrera, Rita Longa, Alfredo Sosabravo y el ceramista Puertorriqueño Jaime Suárez han inspirado mi trabajo.

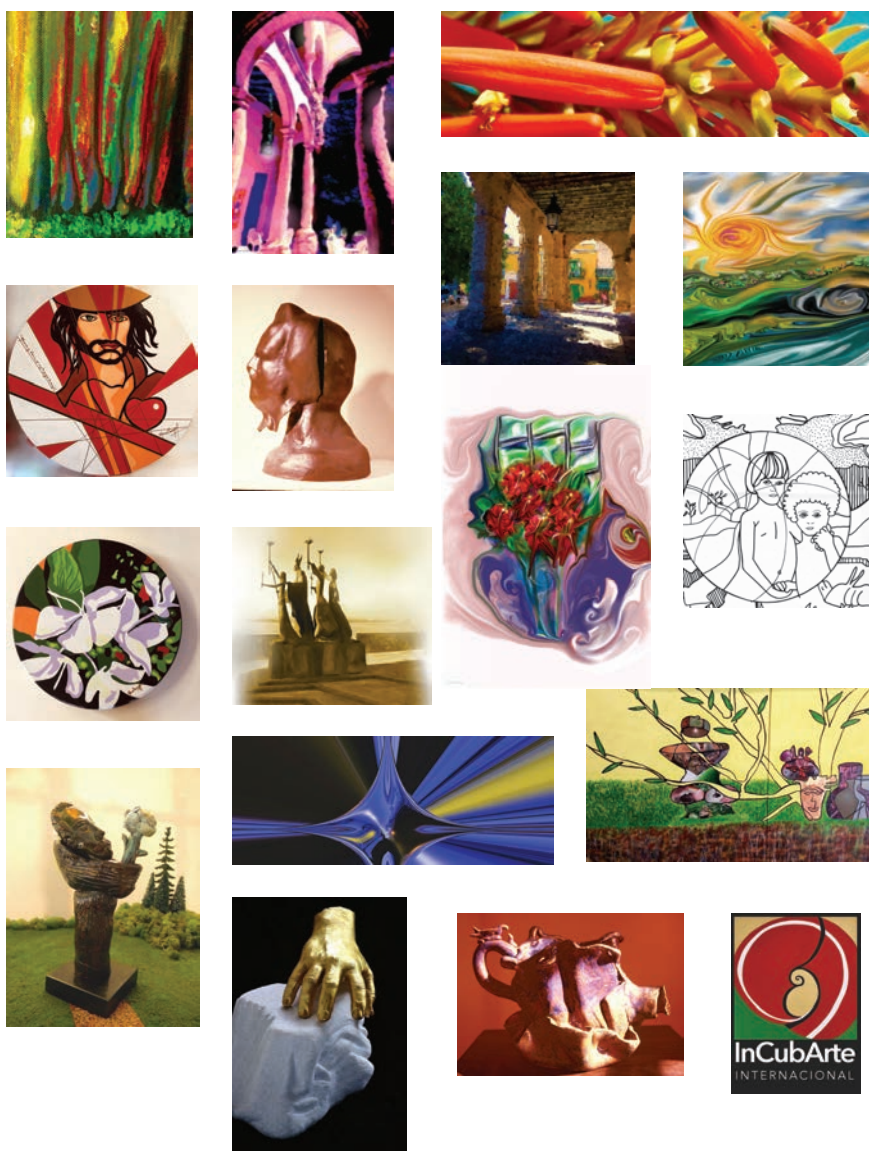
Soy feliz de que mi alejamiento forzoso de Cuba fuera por sólo trece años (1966-1979). Después de esos años tuve la oportunidad de regresar muchas veces a la tierra que me vio nacer, Cuba, y de compartir con familia, amistades y artistas que abrieron el camino para la continuidad y la transformación a mi obra de arte. Este encuentro ha generado energías espirituales que han hecho que conozca al gran amigo Pedro Schuck, uniendo nuestro esfuerzo en la creación de oportunidades artísticas y educativas en Cuba y Puerto Rico.

Así mismo, agradezco la contribución que han aportado a mi desarrollo Instituciones de las artes y en la educación como el Art Institute of Pittsburg, Carnegie Museum of Art, Museum School of Fine Arts of Boston, Montserrat College of Art, Cambridge College, Casa Candina, Escuela de Arte Altos de Jájome y la Universidad de Puerto Rico y PuertoRicoCubArtEdu. También agradezco a mi padre Fermín Carvajal y madre Delia Barrios por su apoyo incondicional en el proceso de mi desarrollo como artista y reencuentro con mi país, Cuba.

Todo lugar en el que he vivido o visitado ha servido de inspiración para crear piezas de arte que emergen combinando la imaginación y las experiencias. Mi trabajo profesional en las artes y la educación tienen la intención de provocar la apreciación, interés e interpretación del observador a través del aprendizaje de los medios para la producción de arte y la integración de las artes en la educación.

En resumen las artes visuales han sido para mí la manera de expresar mi inspiración, la creatividad, la reflexión y esfuerzo de trabajo para lograr metas de desarrollo de la inteligencia viso-espacial y de conciencia social. Los proyectos de creación de programas educativos en las artes y sobre las culturas en Cuba y Puerto Rico contribuyen a vernos como lo que somos, pueblos en proceso de desarrollo donde la creatividad nos hace dignos de nuestra identidad y valores .

Mi intención ha sido comunicar de una forma sencilla mi recorrido por la vida, incluyendo momentos coyunturales, inspiraciones y sentimientos desde que tenía nueve años hasta hoy ya con sesenta y seis años laborando en las artes. Mi meta es que otros se motiven e inspiren de manera que juntos experimentemos lo que somos capaces de construir cuando nuestros corazones e inteligencias están armonizadas. Dijo el Apóstol José Martí que el arte es una forma de armonía.

EDUCACIÓN

1995 / Cambridge College / Cambridge, Massachusetts
Maestría en Educación

Tesis: Escuelas con Programas de Integración de las Artes para la Enseñanza: Estudio Descriptivo del Currículo, Estrategias de Aprendizaje Colaborativo, Sistemas de Evaluación y Actividades para Fomentar la Participación de los Padres

1990 / School of the Museum of Fine Arts at Tufts University / Boston, Massachusetts
Diplomado en Escultura e Historia del Arte

1987 / Casa Candina / San Juan, Puerto Rico
Programa de Cerámica Escultórica

1983 / New York Institute of Technology / New York, NY
Diseño e Ilustración Digital

1973 / Florida International University / Miami, Florida
Fotoperiodismo

1968 / Carnegie Museum of Art / Pittsburgh, Pennsylvania
Dibujo y Pintura

1968 / Art Institute of Pittsburgh / Pittsburgh, Pennsylvania
Grado Asociado en Diseño Gráfico e Ilustración Comercial

1963 / Universidad de La Habana / La Habana, Cuba
Escuela de Medicina

1957 / University School / Pittsburgh, Pennsylvania / High School

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Inteligencias Múltiples en el Aula

Un modelo de enseñanza-aprendizaje que permite el desarrollo de las nueve inteligencias a través de estrategias de enseñanza para servir a todos los estudiantes.

Aprendizaje Acelerado

Basado en la investigación del cerebro, es un modelo de enseñanza que permite a los estudiantes alcanzar un estado relajado, receptivo y agradable de la mente y presenta información de nuevas maneras que involucran activamente a las funciones que operan en los lados izquierdo y derecho del cerebro utilizando música y artes visuales.

Plan de Estudios Temáticos

Diseño del plan de estudios integrando la enseñanza de estudios sociales y arte para niños de escuela primaria de diversos orígenes culturales.

Estilos de Liderazgo

Diseño de un modelo de liderazgo de aula que incluye los principios, valores de colaboración, integración y entendimiento.

Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro

Basado en la investigación del cerebro, esta metodología para el dibujo desarrolla cinco componentes de la percepción.

Arte y Cultura de Cuba y Puerto Rico

Investigación y estudio de las artes visuales y las culturas de Cuba y Puerto Rico.

EXPERIENCIAS PROFESIONALES

Diseñador Gráfico, Ilustrador y Director de Arte

- City of Miami Planning and Architecture, Coral Gables, Florida
 - Green Leaf and Telesca, Environmental Graphic Systems, Coral Gables, Florida
 - Design Consultants, Sign Systems, Miami, Florida
 - Burger King World Headquarters, Creative Art Director, Miami, Florida
 - Connell Metcalf and Eddy, Urban Design Systems, Miami, Florida
 - Universal Design Inc. Miami, Florida
 - Hays Advertising, Creative Director, Miami, Florida
 - GAC Properties Corporation, Art Director, Miami, Florida
 - Premier Maldonado and Associates, Art Director, San Juan, Puerto Rico
 - Alcachofa: Images and Design for Promotions, Boston, Massachusetts
1. Desarrollo del diseño gráfico ambiental para aplicaciones en interiores y exteriores y modelos de escala 3D arquitectónica en el metro y el centro cívico de la ciudad de Miami.
 2. Ejecución de presentaciones visuales corporativas para aplicaciones de diseños en el desarrollo planificado de La Nueva Ciudad llamada Poinciana en Orlando, Florida: Centro de Bienvenida con presentaciones visuales interactivas, sistema universal de señales y rotulación,
 3. Diseño y aplicación de Logo en torres de agua , entradas al proyecto, caminos para la conservación ambiental y piezas publicitarias para aplicaciones impresas y expositivas.
 4. Diseño para aplicaciones de conceptos artísticos para mercadeo, imagen de empresa, interiores, exposiciones empresariales para convenciones y empaquetamiento de productos para mercados en Latino América y el Caribe.

Artista

Carvajal Sculpture Gallery y Estudio de Arte, Boston, Marblehead y Salem, Massachusetts
Marcos Carvajal Art Galleries y Estudio de Arte, Salem, Massachusetts / Sarasota, Florida

1. Creación de piezas de esculturas en cerámica, mármol y metal, medios mixtos, fotografía, pintura, dibujo, medios mixtos y pintura digital.
2. Curación y montaje de exposiciones de artistas Latino Americanos en Carvajal Sculpture Gallery. Exposiciones colectivas e individuales.

Consultor en Desarrollo de Imagen de empresas y Diseño de Interiores

Cambridge College Puerto Rico Regional Center, Image and Design, San Juan, Puerto Rico
Diseño, desarrollo y supervisión de la imagen de Cambridge College en Puerto Rico a través de aplicaciones de logos y formatos de publicación en proyectos de publicidad, diseño de interiores y exteriores y sistema de rotulación y eventos especiales como seminarios y graduaciones. Comisionado para la creación de una colección permanente de pinturas digitales como parte del diseño de interiores en la universidad.

Profesor de Artes Visuales

Cambridge College, Boston, Massachusetts

Diseñar y enseñar cursos tales como Eco Psicología a Través de las Artes, Integración de las Artes Visuales en Grados Primarios, Introducción al Arte en la Educación y El Uso de las Artes para la Educación de Estudiantes con Discapacidades.

Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston – Tufts University, Boston, Massachusetts

Profesor Visitante enseñando los cursos Introducción a la Pintura, Pintando en el Bosque Pluvial de Puerto Rico y Haciendo Arte en Cuba, recibiendo cobertura en medios tales como The New York Times, The Boston Globe, El Nuevo Día de Puerto Rico, CNN, National Public Radio, Revista Arts and Antique y Prensa Asociada Internacional. Curador de una exposición para el Congreso Anual del Consejo de Estudios Latino Americanos de Nueva Inglaterra y la Universidad Estatal de Salem, Massachusetts.

Universidad de Puerto Rico, Cayey, Puerto Rico

Diseño y enseñanza de cursos tales como Integración de las Artes Visuales en la Educación Primaria, Lenguaje Artístico del Ser; Mapas Mentales: Una Estrategia para la Enseñanza Creativa; Escultura en Cerámica: Historia, Principios Estéticos y Proceso Creativo y Dibujo I y II: Una Perspectiva del Cerebro Derecho. Participación en el Comité de Revisión de Currículo Interdisciplinario, actividades de la Semana de la Educación, y como curador de exhibiciones de arte de los estudiantes.

Escuela de Arte Altos de Jájome, Cayey, Puerto Rico

Diseño y enseñanza de cursos tales como Dibujo 1 y 2 , Cerámica Escultórica, Máscaras e Identidades, Pintura 1,2 y 3. Consultor en el desarrollo e implantación del Modelo de Artes en la Educación en 140 escuelas del sistema público de enseñanza de Puerto Rico y adiestrador de maestros y artistas .

PuertoRicoCubArtEdu, Salem, Massachusetts / Sarasota, Florida

Fundador y diseñador de programas de viaje para promover el conocimiento de las artes y las culturas de Cuba y Puerto Rico a través de la arquitectura, las artes visuales, la música y la danza.

PROYECTOS DE ARTE

1960 / Preuniversitario / Víbora, Habana, Cuba.

Responsable de comunicaciones visuales

1963 / Pre-Médica / Escuela de Medicina / Escuelas en Edificio Someillán, Girón, Siboney y Vedado, Habana, Cuba

Diseñador y coordinador de actividades culturales y proyectos conmemorativos al 26 de Julio.

En 12 y Malecón, Simulacro de lanzamiento de cohete desde el techo del edificio de becados en 12 y Malecón hacia aguas del Malecón

1970 / “Mural Yumuri” / Miami, Florida

Diseñador de mural para el 200 aniversario.

1972 / Diseño Gráfico Ambiental y de Interiores / Orlando, Florida

Diseñador de un sistema de símbolos gráficos para señales ambientales, diseño y aplicación de logotipos a torre de agua, interiores de centro de bienvenida, y entradas a comunidades y edificios emblemáticos

1985-87 / Instituto para el Desarrollo de las Artes y la Educación / San Juan, Puerto Rico.

Fundador y Diseñador Grafico para el desarrollo de identidad de instituciones públicas y privadas

1991 / Centro Arte / Boston, Massachusetts

Fundador de Centro Arte para el desarrollo en la educación de las artes y talleres para la comunidad

1991-96 / Marcos Carvajal Sculpture Gallery / Boston, Massachusetts

Fundador de galería estudio de arte para la exposición de arte latinoamericano.

1992 / First Night of Boston - Pabellón Latinoamericano / Boston, Massachusetts

Diseño e instalación de arte público para el proyecto Encuentro de las Culturas de África, Asia, Europa, Nativa Americana, Latinoamericana y el Caribe.

1993/ Marcos Carvajal AquaSculptures / Marblehead, Massachusetts

Diseñador y productor de sistema de fuentes de agua en cerámica “AquaSculptures”

1996-97 / Instituto de Cultura de Puerto Rico / San Juan, Puerto Rico.

Diseño y capacitación de maestros de la Iniciativa de las Artes en la Educación en 140 escuelas públicas de Puerto Rico

2000-2003/ Viaje y Aprenda / Salem, Massachusetts

Diseño de programas de viajes educativos para estudiantes en universidades y centros de educación de adultos para aprender sobre la cultura y las artes en Cuba

2014 al presente / Marcos Carvajal Art Galleries y PuertoRicoCubArtEdu (www.cubartedu.com)

1. Diseñador y facilitador de programas de viajes educativos a Cuba y Puerto Rico para intercambios interculturales entre artistas visuales, bailarines, músicos, historiadores de arte, administradores del arte, educadores, curadores y amantes de las artes.
2. Diseñador y coordinador de seminarios y talleres con expertos en Cuba y Puerto Rico
3. Promotor de la recogida de fondos a través de los programas de viaje para la Escuela de Ballet Cubano de Sarasota, los Centros de Arte de Sarasota y Dunedin y el Centro de Educación Continua de la Universidad Ringling en Florida

2019 / Centro de Estudios Martianos, Vedado, Habana, Cuba

Diseñador y presentación del proyecto escultural Amistad y Esperanza: Tótem de José Martí

EXPOSICIONES

- Marcos Carvajal Art Gallery, Sarasota, Florida
- Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, La Habana Vieja, Cuba
- Marblehead Art Association, Marblehead, Massachusetts
- Marblehead Festival of the Arts, Marblehead, Massachusetts
- Boston 1st Night Art Festival, Boston, Massachusetts
- The Boston Museum School of Fine Arts, Boston, Massachusetts
- Gallery 333, Falmouth, Massachusetts
- Forest Hills Museum, Jamaica Plains, Massachusetts
- Printing Industry of America, Coral Gables, Florida
- Montserrat College of Art Gallery, Beverly, Massachusetts
- Mon Petit Art Gallery, San Juan, Puerto Rico
- Flowers and Gallery, Old San Juan, Puerto Rico
- School of Art Altos de Jajome, Cayey, Puerto Rico
- Carvajal Sculpture Gallery, Boston, Marblehead, Massachusetts
- Consecra Gallery, Marblehead, Massachusetts
- Arnould Gallery, Marblehead, Massachusetts
- Artisan Gallery, Marblehead, Massachusetts
- Pertuti Gallery, Boston, Massachusetts
- Giovanni Gallery, Boston, Massachusetts
- Anasara Gallery, Martha's Vineyard, Massachusetts
- Plantique, Marblehead, Massachusetts
- Art and More Gallery, Boston, Massachusetts
- Massachusetts State House, Boston, Massachusetts
- Groomsman Gallery, Boston, Massachusetts
- Bunker Hill Community College Gallery, Boston, Massachusetts
- Beaulieu Art Resources, Cambridge, Massachusetts
- Interior Designers of Puerto Rico Gallery, San Juan, Puerto Rico
- Fioridella Gallery, Condado, Puerto Rico

COLECCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS

- Centro de Estudios Martianos, Amistad y Esperanza: Tótem de José Martí, Habana, Cuba
- Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, pintura digital, La Habana, Cuba
- Cambridge College Puerto Rico Center. Colección permanente de pintura digital, San Juan, Puerto Rico
- Forest Hills Columbarium Museum, “Memorial a mi Padre,” Boston, Massachusetts
- Murales residenciales y espacios públicos, Miami, Florida y San Juan, Puerto Rico

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Marcos Carvajal Barrios
CE: jimbuart@gmail.com
PORTAL: www.marcoscarvajal.com