

Marcos Carvajal - Biografía

Marcos Carvajal (La Habana, Cuba, 1943) es un artista multidisciplinario que ha experimentado magistralmente con la integración de medios como diseño gráfico, ilustración, dibujo, pintura, escultura, arte digital y arte usable. A la vez, como educador, se dedica a facilitar el aprendizaje de artes visuales como expresiones creativas a través de medios variados y como medio para la enseñanza de materias académicas.

Primeros Pasos: 1952

Todo comenzó cuando Carvajal tenía 9 años y una cliente de su madre, quien era pintora, lo invitó al río Almendares, en La Habana, para que dibujara y pintara pequeños barcos de pesca que navegaban por el río. Su padre, quien fue autodidacta en las artes, lo inspiró a seguir experimentando con una variedad de medios como la pintura y el trabajo artesanal, como la talla de madera y el uso de objetos encontrados. Sus estudios de escuela superior los lleva a cabo en University School, en Pittsburgh, Pennsylvania.

En 1966, después de haber estudiado tres años en la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, amigos de su familia residentes en Pittsburgh, Pennsylvania, le ofrecen la oportunidad de estudiar artes visuales en el Art Institute of Pittsburgh. En 1968 se gradúa con un grado asociado en artes visuales aplicadas a la publicidad, especializándose en diseño gráfico e ilustración. A la vez, estudia dibujo y pintura en el Carnegie Museum of Art, ubicado en la misma ciudad.

Artes Visuales Aplicadas: 1968

Una vez se gradúa, en su primera etapa como artista visual, Carvajal trabaja como diseñador gráfico, ilustrador y director de arte en empresas publicitarias en Florida y Puerto Rico. De manera independiente, asume roles de consultor para compañías de planificación urbana, diseño arquitectónico y de interiores y exteriores, logrando varios premios de diseño, entre ellos el de Mejor Diseño de Printing Industry of America y Mejor Mural Público, por su obra **“Yumuri”**, otorgado durante el US Bicentennial en Miami, Florida.

Con la visión multidisciplinaria que caracteriza su obra, Carvajal incorpora a su trabajo el conocimiento de la fotografía, estudiando fotoperiodismo en Florida International University y, adelantándose al surgimiento de las nuevas tecnologías en los campos del diseño y la ilustración digital, estudia estas aplicaciones en el New York Institute of Technology.

Cerámica Escultórica y Multimedios: 1982

En 1982 es contratado como Director de Arte de la agencia de publicidad Premier Maldonado en Puerto Rico, y en 1984 comienza a experimentar con la integración del arte y la educación cuando conoce al educador puertorriqueño Dr. Pedro Schuck, quien le invita a fundar el Instituto para el Desarrollo de la Educación y las Artes (IDEA). Haciendo uso de sus habilidades artísticas comerciales, Carvajal integra servicios de diseño gráfico e imagen a programas de capacitación humana que diseñaría el Dr. Schuck.

En Puerto Rico, Carvajal ingresa a Casa Candina, una escuela de escultura cerámica. Allí aprende a formar esculturas cerámicas hechas a mano con los profesores Jaime Suárez y

Tony Hambleton. De este trabajo surge su colección **“Raíces”**, creada con barro stoneware y óxidos de hierro, cobalto y cobre. La colección consiste en piezas a las que añade elementos inspirados en la fauna puertorriqueña, como raíces y hojas, y son exhibidas durante la convención anual de decoradores y diseñadores de interiores de Puerto Rico.

Entusiasmado por su trabajo en escultura cerámica, en 1987, Carvajal presenta su portafolio a la Escuela de Arte del Museo de Bellas Artes de Boston y solicita ingreso al “Studio Program” de cuatro años.

Simultáneamente con el estudio de los cursos de escultura en mármol, metales y cerámica, joyería, mosaicos y arte público que ofrece el programa, estudia la historia del arte de culturas antiguas de Mesoamérica, Norteamérica, Egipto, África, el Caribe y los movimientos del arte europeo.

Una vez completa sus estudios, en 1990, funda Carvajal Sculpture Gallery y SunGod Workshops en Boston y Marblehead, Massachusetts. Este espacio lo crea con el objetivo de exhibir su obra y la de artistas panamericanos residentes en Estados Unidos y en el extranjero, e impartir talleres de escultura cerámica.

Durante estos años crea y exhibe su colección **“Arqueológicas”**, documentando de manera escultórica en cerámica las tradiciones culturales de Cuba, México, Perú y Puerto Rico. Además, crea la colección **“AquaSculptures”**, consistente en fuentes de agua para interiores.

En 1992, su pieza **“Memorial to My Father”** (cenotafio) fue seleccionada por Jonathan Fairbanks, curador del Museo de Bellas Artes de Boston, como la primera escultura cerámica contemporánea de la colección permanente del legendario Columbarium de Forest Hills en Boston. Además, Carvajal es seleccionado por First Night Inc. en la categoría de escultura pública para diseñar y construir el **“Pabellón Latinoamericano”** para el Festival Anual de las Artes de la Ciudad de Boston. La escultura, presentada al público durante la víspera de Año Nuevo, se construyó en forma de barco con 23 remos con las banderas de los países latinoamericanos. Los espectadores eran invitados a entrar al barco y escuchar un audio narrando la historia de los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

Educador en Artes: 1995

Con la intención de enseñar en instituciones universitarias, Carvajal cumple con los requisitos del programa de Maestría en Educación de Cambridge College e inicia su incursión en el campo de las artes en la educación con una tesis en la que propone integrar las artes para la enseñanza de los currículos de escuelas primarias. A través de estos estudios, se especializa en las inteligencias múltiples en el aula, el aprendizaje acelerado y el dibujo usando el hemisferio derecho del cerebro.

En 1996, Carvajal funda la Escuela de Arte Altos de Jájome, ubicada en la Sierra de Cayey en Puerto Rico, y asume las tareas de artista residente e instructor. Diseña currículos para la enseñanza de arte e imparte talleres de dibujo, pintura, escultura cerámica y sanación a través del arte. Ese mismo año es nombrado profesor de la Universidad de Puerto Rico y diseña e imparte cursos para la integración de las artes visuales como medios de enseñanza en la educación primaria: El Lenguaje Artístico del Yo; Mapas Mentales: Una Estrategia para

la Enseñanza Creativa; Escultura Cerámica: Historia, Principios Estéticos y Proceso Creativo; y Dibujo I y II: Una Perspectiva del Hemisferio Derecho. Además, participa en comités de trabajo académico.

Como consultor participó en el proyecto EducArte del Departamento de Educación de Puerto Rico, desarrollando un modelo de artes en la educación para el sistema de escuelas públicas, facilitando talleres para maestros de escuela intermedia. El modelo fue implantado en 140 escuelas públicas.

En 1999, Carvajal es contratado como profesor invitado de la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston, donde imparte cursos de pintura acrílica en los Programas de Educación Continua. Es entonces cuando funda Travel & Learn Inc., una organización educativa sin fines de lucro cuyo objetivo era promover viajes culturales a Cuba y Puerto Rico. En una propuesta al Departamento Internacional de la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston ofrece los cursos **“Painting in the Rain Forest”**, en Puerto Rico, y **“Making Art in Cuba”**, en Cuba. El éxito de estos cursos se debió a reseñas periodísticas muy positivas del New York Times, Boston Globe, El Nuevo Día en Puerto Rico, CNN.com, National Public Radio, Arts and Antique Magazine y Associated Press International.

En 2003, Carvajal crea **“Alcachofa Image and Design Consultants”** y es contratado por el Centro Regional de Cambridge College de Puerto Rico como consultor de imagen y diseño. A través de esta consultoría de seis años se dedica a crear diseños de imagen para publicaciones académicas y de publicidad y de interiores y exteriores, además de organizar eventos culturales y de graduación. Como artista, crea obras de pintura digital como la colección **“Natura”**, una serie de piezas que recrean la flora de Puerto Rico y que dona a Cambridge College. Sus obras de arte digital son exhibidas en Puerto Rico y es invitado a los Salones de Arte Internacionales II, III y IV en La Habana, Cuba.

Viajes Culturales, Arte Usable y Terapia a Través de las Artes: 2009 - Presente

Carvajal regresa a Massachusetts en 2009, estableciendo su estudio y galería de arte en Salem, donde crea obras en técnica mixta, pintura, escultura cerámica y pintura digital. Permanece dedicado a su arte y presentaciones en festivales, hasta que en 2013 se traslada a Sarasota, Florida, donde establece su galería-estudio y expande los programas de viajes culturales a Cuba y Puerto Rico.

Al llegar a Sarasota se acerca a varias instituciones artísticas y educativas y crea CubArtEdu Inc. Como guía de grupo logra ofrecer los programas a más de 300 miembros de escuelas de arte, museos y centros comunitarios de arte. El programa se expande con experiencias como The Arts in Cuban Culture, Havana Art Biennial, Gardening in Cuba, Ceramic Sculpture in Cuba, International Ballet Festival of Havana, African Heritage in Cuban Culture, Painting Cuba y Photography in Cuba.

Mientras facilita estas experiencias en Cuba, trabaja en dos colecciones: **“Crónicas Isleñas”** y **“Delia”**.

La colección **“Crónicas Isleñas: Desde La Habana Hasta San Juan”** es una instalación que consiste en siete piezas circulares y pintadas con acrílico en ambas caras. Esta colección sumerge al espectador en el universo de Carvajal, quien despliega un vibrante tapiz de

colores que rinde homenaje a la profunda riqueza cultural de las islas de Cuba y Puerto Rico. Además, el proyecto pretende explorar al máximo la inteligencia visoespacial (una de las nueve inteligencias definidas por el profesor de Harvard Howard Gardner), con el objetivo de sumergir al espectador en una experiencia participativa y que al final de su recorrido sea capaz de reconstruir lo visto a través de rompecabezas con las imágenes de la colección. Así se añade el aspecto educativo y participativo que caracteriza su trabajo.

“**Delia**” es su colección de arte usable en honor a su madre y consiste en collares, pulseras y pendientes realizados durante la pandemia de COVID-19. En la actualidad, Carvajal trabaja en varias exposiciones, como “**Queen Amarineras**” en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston y “**Lambayeque**”, a ser exhibida junto a la colección permanente de arte de civilizaciones antiguas del Orlando Museum of Art, en Florida.

Además, Carvajal exhibe frecuentemente en el Centro de Arte de Sarasota, donde recientemente obtuvo Mención Honorífica por su pieza “**Look, There Is No More Cancer**”. Esta pieza es parte de una instalación de nueve obras llamada “**A Path of Hope for Healing**”. Esta colección será exhibida en 2026 como parte de una actividad de recaudación de fondos para Florida Cancer Specialists. Carvajal se encuentra en el proceso de diseñar talleres de terapia de sanación a través de las artes.

Exposiciones de Arte - www.marcoscarvajal.com

- Celestial Soiree, Art Ovation Hotel, Sarasota, FL (A Path of Hope for Healing)
- Orlando Museum of Art, Orlando, FL (Lambayeque, Solo Piece Exhibit)
- Dunedin Fine Art Center, Dunedin, FL (José Martí Totem)
- Art Center Sarasota, Sarasota, FL (Look, There Is No More Cancer, Honorary Mention, 2025)
- International Art Halls II, III and IV, Centro Pablo, La Habana, Cuba (Digital Paintings)
- Boston First Night Art Festival, Boston, MA (Latin American Pavilion, Public Sculpture)
- Forest Hills Museum, Jamaica Plain, MA (Memorial to My Father)
- Marblehead Festival of the Arts, Marblehead, MA
- The Boston Museum School of Fine Arts, MA
- Gallery 333, Falmouth, MA
- Printing Industry of America, Miami, FL
- Montserrat College of Art Gallery, Beverly, MA
- Mon Petit Art Gallery, San Juan, PR
- Flowers & Gallery, Viejo San Juan, PR
- Altos de Jájome School of Art, Cayey, PR
- Carvajal Sculpture Gallery, Boston / Marblehead, MA
- Conseca Gallery, Marblehead, MA
- Arnould Gallery, Marblehead, MA
- Artisan Gallery, Marblehead, MA
- Pertuti Gallery, Boston, MA
- Giovanny Gallery, Boston, MA
- Anasara Gallery, Martha's Vineyard, MA
- Plantique, Marblehead, MA
- Art and More Gallery, Boston, MA
- Massachusetts State House, Boston, MA
- Groomsman Gallery, Boston, MA
- Bunker Hill Community College Gallery, Boston, MA
- Beaulieu Art Resources, Cambridge, MA
- Interior Designers of Puerto Rico Gallery, San Juan, PR
- Fioridella Gallery, Condado, PR
- Big Five Gallery, Miami, FL