

Fresh Eyes Cuba

fresh

eyes

cuba

Designmatters

ArtCenter College of Design

Havana, Cuba October 8-17, 2016

Contents

Introduction: Cuba and the Creative Gaze
Mariana Amatullo, PhD 10

Educating Cuba's Design Leaders
Sergio Luis Peña Martínez 12

The Design Brief to Students 15

Prompts to Students 20

Creative Resolve
Nikolaus Hafermaas 40

Stepping into a Creative Furnace
Tracey Shiffman 42

Collaboration: The Workshop at ISDi 48

Reflecting Fresh Eyes: ArtCenter Student Statements 108

The Fresh Eyes Cuba Exhibit at ArtCenter 144

Spanish Translations 180

Acknowledgements 188

Credits 190

Introduction: Cuba and the Creative Gaze

MARIANA AMATULLO, PhD, Vice President, Designmatters, ArtCenter College of Design

Experiencing like breathing is a rhythm of intakings and outgivings. Their succession is punctuated and made a rhythm by the existence of intervals, periods in which one phase is ceasing and the other is inchoate and preparing.

—JOHN DEWEY, *Art as Experience*, 1934

With the *Fresh Eyes Cuba* publication, we celebrate an important collaboration between ArtCenter College of Design in Pasadena, California, and the Instituto de Diseño (ISDi) in Havana, Cuba. We also capture personal testimonials and visual fragments of a consequential project from the Designmatters portfolio of international academic partnerships.

Fresh Eyes was seeded in 2015 with a generous introduction by a personal mentor, Professor Victor Margolin. Victor led me to our colleagues at ISDi and their invitation to craft a unique engagement for our students a year later, against the backdrop of the nascent renewal of diplomatic ties between our two countries. The brief we conceived with Nik Hafermaas and Tracey Shiffman, also this book's exquisite designer, set out to expose our students to designing in an open, experimental and action-based inquiry mode. The project challenged them to explore the similarities and differences in our worldviews and the complex entanglements of our social and political identities by creating out of an unknown set of circumstances.

For the ArtCenter students, harnessing the frontier-like energy and dynamic sense of place that immersion in Cuba afforded them represented a deeply catalytic opportunity for new insights. For the ISDi students in the workshop that anchored the project, introducing their U.S.-based peers to their own approaches to sense-making and concept development was an extremely energizing experience that provided a boost of creative confidence for their sense of self as future designers in Cuba. In other words, this was an educational environment that was shaped by the cross-cultural and multi-disciplinary background of all participants. It represented a multisensory springboard to establish new relationships and pursue simultaneous strategies of anticipation and resilience that informed both the processes and the outcomes. It challenged everyone to gain a reflexive criticality and self-awareness about the lenses behind their thoughts and actions—pushing them to learn from one another and design with fresh eyes.

As this book so evocatively documents, the sense of poignancy and intimate connection the *Fresh Eyes* collaboration established was pervasive. It characterized the pop-up installations that animated ISDi's central courtyard and culminated the joint workshop in a performative showcase. It also animated a second set of installations presented by the ArtCenter students for a multimedia exhibition in Pasadena that occurred at the conclusion of the academic term.

The power of visual metaphor and design's aesthetic dimension as a way forward for cultural rapprochement and social transformation was an important aspiration of the ArtCenter-ISDi collaboration. A chief learning outcome for all of us involved in the project was to witness the resonance that creative expression carries when it stems from a place of intercultural dialogue and genuine encounter, no matter how fleeting. I believe this book extends the project's aspiration and learnings in new ways. While it is meant to be taken both as a playfully poetic visual artifact and as the singular record of the *Fresh Eyes* collaboration, it also calls to our attention the fundamental importance of the creative gaze, underscoring how critically necessary it is to make sense of the world around us.

Educating Cuba's Design Leaders

SERGIO LUIS PEÑA MARTÍNEZ, President, Instituto Superior de Diseño, Havana, Cuba

ISDi, the Cuban university of design, is dedicated to training design professionals in the context of contemporary Cuba; designers who are prepared for today and for the future. ISDi students and faculty strive to be a creative, spontaneous community, with the ability to execute projects with major social and environmental impact. Many of our projects deal with the real world and involve professional practices that prepare students, under real-life conditions, for their subsequent professional lives.

University life is intense, and includes many activities such as exhibits, festivals and experience exchanges with artists and design professionals from other areas of Cuba and the world. These activities complement and further develop the skills students have acquired during their studies.

Recently, various international institutions have collaborated with Cuban ones to address issues in their particular spheres of study or interest. These workshops have been of great value to the participants.

The creative exchange with ArtCenter College of Design, of Pasadena, California, was a collaboration that brought together the entire university community, professors and students alike. It was an excellent opportunity for generating ideas, opinions and experiences on diversity- and society-oriented design. Visual communication and art flourished at the workshop, in an atmosphere of teamwork, group learning and new friendships.

ISDi's directors, students and professors are sincerely grateful to have shared in this experience with ArtCenter's Designmatters team, and we hope that it will be the first of many such opportunities.

The ArtCenter Studio

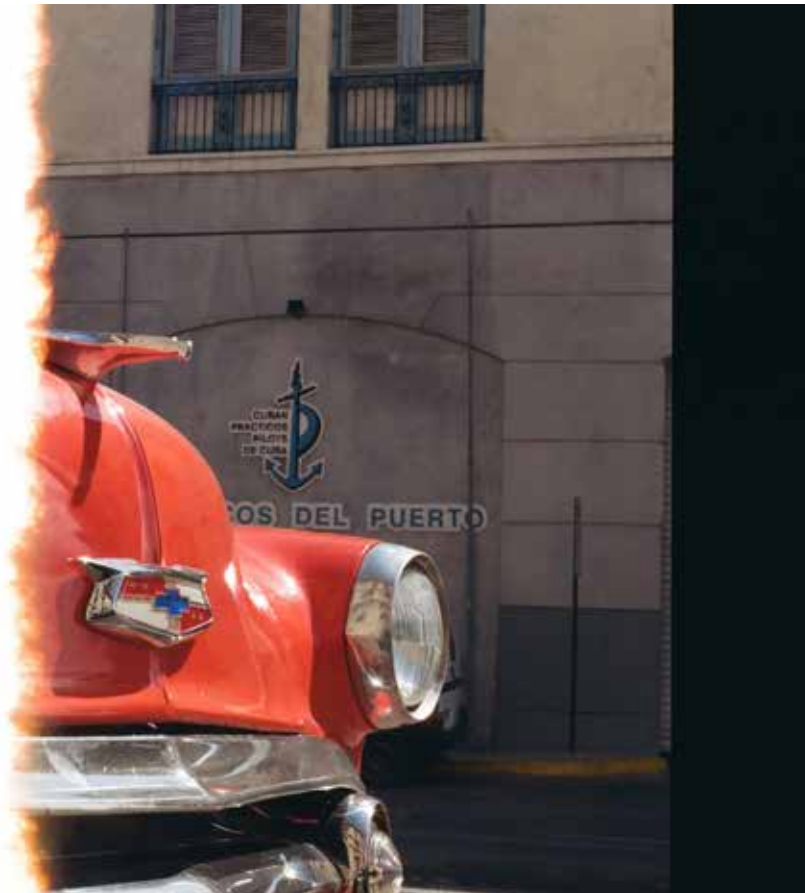
The *Fresh Eyes Cuba* studio was conceived at ArtCenter College of Design as a 14-week intensive transdisciplinary studio course organized around a 10-day immersive trip to Havana Cuba and collaboration with the Instituto de Diseño.

Fresh Eyes Cuba was co-hosted by the Designmatters and Graphic Design Departments and the Office of Exchange and Study Away and supported by the Designmatters Educational Program Grant from the Autodesk Foundation.

The *Fresh Eyes Cuba* studio brief was intentionally open-ended and experimental. The studio's objective was to elicit self-discovery, intellectual curiosity, self-awareness, and cultural diplomacy through engagement with the exceptional ecosystem of innovative and creativity that Cuba presents in a historic moment of opportunity and uncertainty as diplomatic ties between Cuba and the U.S. are delicately re-established. This studio was meant to push the boundaries of pedagogical innovation in social design education and international engagement.

STUDIO FACULTY LEADS:

Nikolaus Hafermaas, Chair, Graphic Design Department and Tracey Shiffman
Lead Faculty, *Fresh Eyes Cuba*

DESIGN BRIEF TO STUDENTS

In all of the little things we do every day we think and act more or less automatically. However, the ways we interpret information, relate to other people and make judgment calls down to the most mundane details are far from random. Our thoughts and actions are part of a system that is commonly referred to as a “worldview”.

A worldview is the overall perspective of how we see and interpret the world. Our personal experiences growing up, our educational trajectories, the places we have lived in, the friends we have, all contribute to shaping our preferences, guiding the decisions we take and, ultimately, forming who we become as artists and designers.

Fresh Eyes Cuba is an opportunity to get up close and personal with our worldview to help us to question our assumptions. We will be challenged to rediscover how we think, how we design and how we see the world with fresh eyes through a deep immersion and cultural exchange in Havana, Cuba.

More than ever, Havana is a hotbed of “innovation out of necessity” and we invite you to come experience this context and learn from our counterparts in Cuba firsthand.

DESIGN EXPLORATION

We want to explore Havana in artistic and creative ways (anti-tourism). This exploration will be process driven in a way that the findings will help determine the final deliverables. This allows for radical openness and keeps our preconceptions at bay. At the same time, we will provide a scaffolding of creative exercises to encourage this process of discovery. The participating students will receive a series of creative prompts and challenges that will enable them to experiment, document and interpret their journey in playful and authentic ways, cross-culturally.

Pre-Departure Assignment: Prompts for ArtCenter Students

PREPARATION: October 5, 2017

Make a chain reaction, using three of your five senses (play it, act it, sing it, photograph it, draw it, film it, speak it, build it).

Ask three U.S. citizens, three questions each of which embody the following states of being. Then record their response in any medium.

- a. risky
- b. philosophical
- c. absurd

The questions must pertain to our visit cross-culturally and can include complex or offbeat subject matter.

You will repeat this assignment when you are in Cuba.

You are not obligated to use our questions below.

Example Questions:

- a. Do you think humans are intrinsically racist?
- b. Do you think ending the U.S. trade embargo will be good for the world at large?
- c. Do you think Americans are hot?

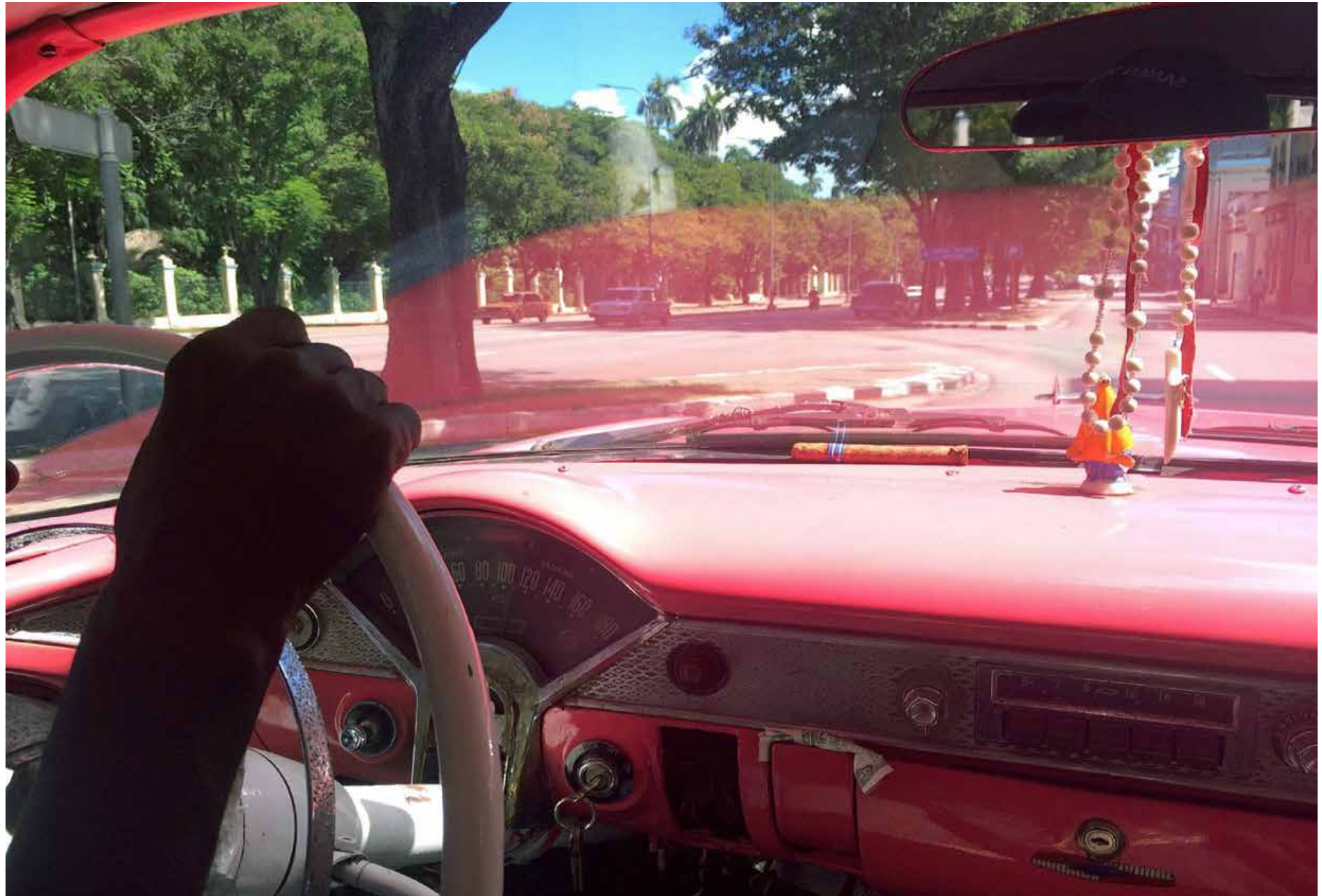
In The Field Assignment: Prompts for ArtCenter and ISDi Students

While in Cuba everyone will work with daily prompts to help generate work that engages two or more of your six senses.

Rotate these senses in any order throughout the trip: Sight (vision), hearing (audition), taste (gustation), smell (olfaction), touch (somatosensation), and your sixth sense (extrasensory perception).

- Find an example of creative problem solving once a day. Capture this encounter visually.
- Find three examples of ephemera every day—document material.
- Keep a daily journal.

Creative Resolve

NIK HAFERMAAS, Chair, Graphic Design Department & Faculty, Fresh Eyes Cuba
ArtCenter College of Design

I was a student in Berlin when the wall came down and that was an amazing time in my life. The area of East Berlin near the wall was initially a wasteland of empty buildings, but not for long. It soon became a fertile ground of creativity; young people starting clubs, making music, changing the landscape with such energy. I can't help but think of the parallels to Cuba at this point in their history.

Our students learned what it is like to be extremely resourceful, and there is no more extreme an environment for resourcefulness than Cuba. Every Cuban is in a “resolver” mode—a designer out of necessity. Their creations, even the mundane solutions, have fascinating aesthetic and poetic qualities.

This experience was an incredible lesson in not getting caught up in perfectionism. Our students got a chance to train a different muscle of creativity and they didn't have to worry about producing a traditionally highly polished and refined final outcome. They responded to the Cubans' lightness with playful and authentic creations, which was liberating in itself.

To become a relevant creative person, you have to leave your comfort zone and be a person of the world. Having these kinds of experiences adds to a student's life portfolio, which is just as important as a work portfolio. It engages students with a broader world view, which is one of the most valuable resources we need on our planet these days.

It was a privilege to watch our students experience firsthand the dynamic and creative process of Cuba's revitalization.

Stepping into a Creative Furnace

TRACEY SHIFFMAN, Faculty, *Fresh Eyes Cuba*, ArtCenter College of Design

I was two years old during the Bay of Pigs Invasion, and I remember the shadow of the Cold War as a young girl growing up in Los Angeles. Bomb shelters were being prepared, and we participated in under-the-desk air-raid drills during elementary school, believing that a small desk would protect us in the actuality of a real attack. This was happening in stereo while antiwar and civil rights protests spread nationally. These things were in the background of what Cuba meant to me. *Fresh Eyes Cuba* opened my eyes.

What did we take away from these intense 10 days in Cuba? The velocity of the experience swept all of us up. The momentum even preceded our arrival, as we bypassed a Category 5 hurricane to fly into a sweltering Havana. Excitement hung heavy in the tropical air. The immediate cultural immersion demanded that we all expand our creative ingenuity and visual lexicons. I am certain that the experience has broadened our students' reach in their practice as designers and artists. *Fresh Eyes Cuba* brought adventure and urgency and a sense of global agency to the table. We were all cognizant of history changing before our eyes.

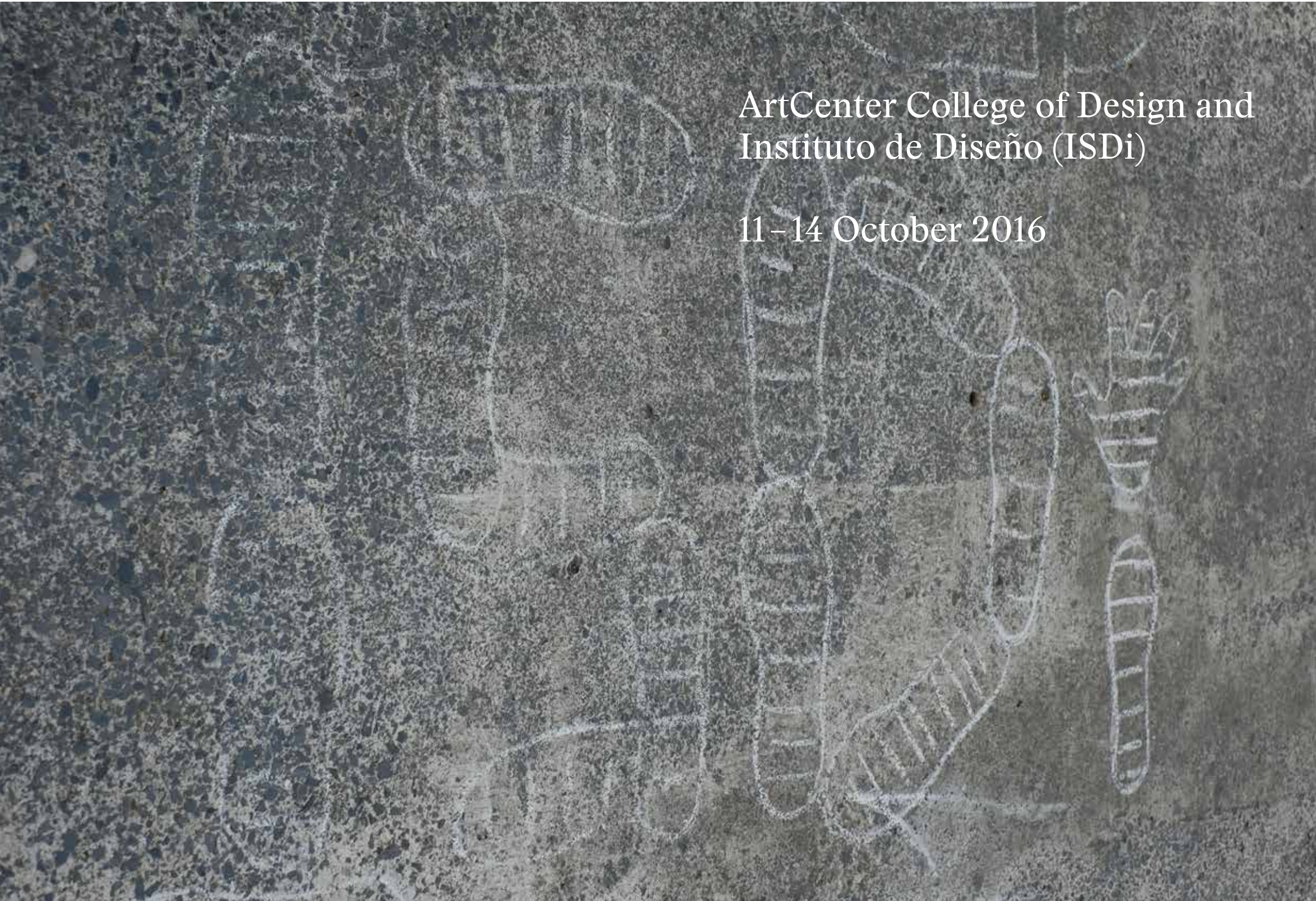
I was inspired by the Cuban students' passion and eagerness to express themselves in the safe zone provided by our pop-up assignment. When the two groups of students met eye to eye, they could see a familiar reflection. They realized there was little that separated them from one another. Generationally they were all on the same page and eager to make connections outside the realm of political theater.

Working with different and limited resources exercised a more playful side of our ArtCenter students. In Cuba it is an everyday occurrence to hunt down substitute materials for things that are unavailable. Cubans are fluid culturally and able to move adeptly beyond fixed ideas of what ought to be. It is second nature to them to find innovative solutions—innovation-by-necessity. The Cuban students guided us. In turn, our students contributed their individual cultures and life experiences as well as their fluency in self-expression. The outcomes were a product of this short, culturally galvanizing collaboration.

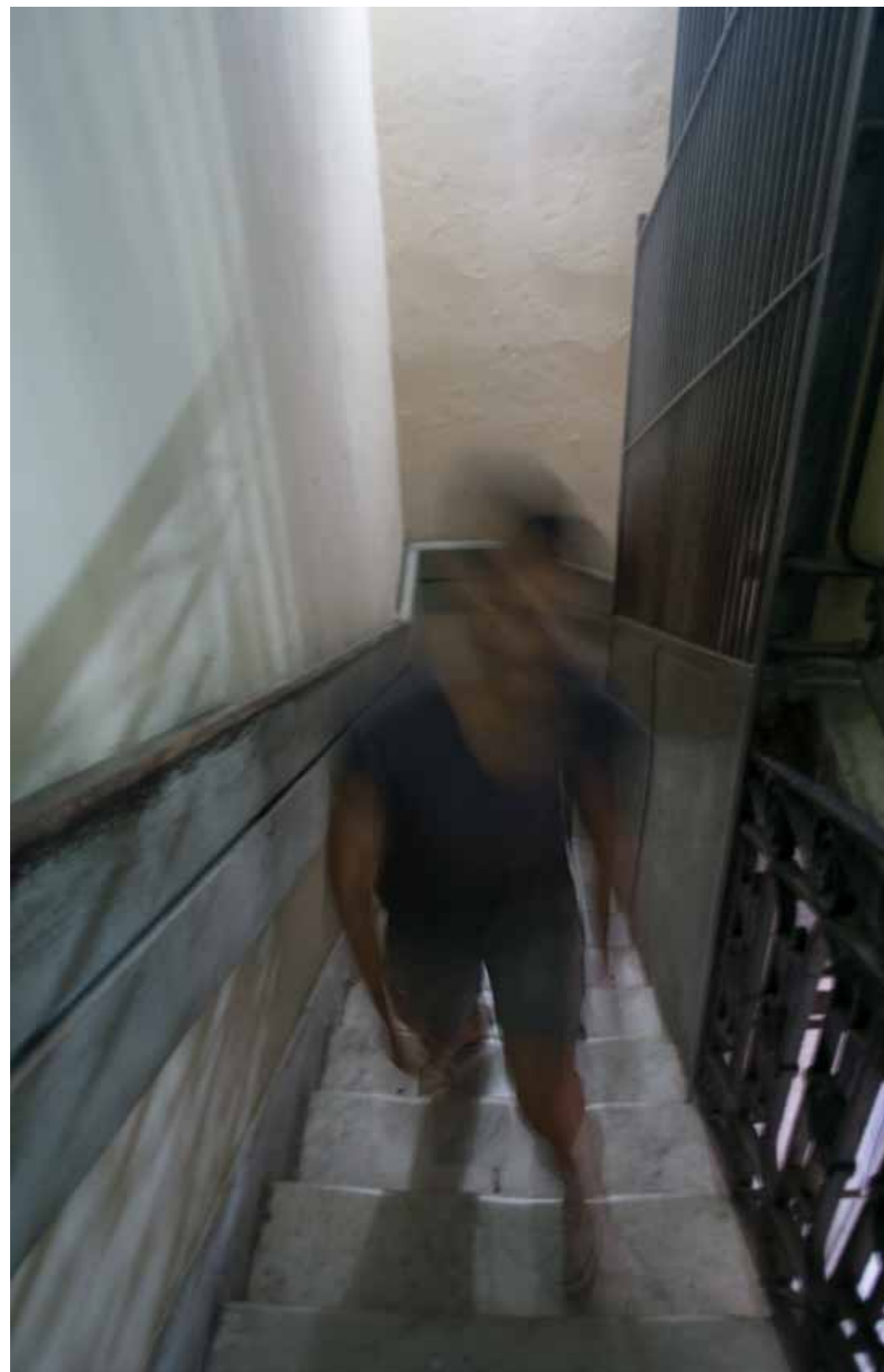

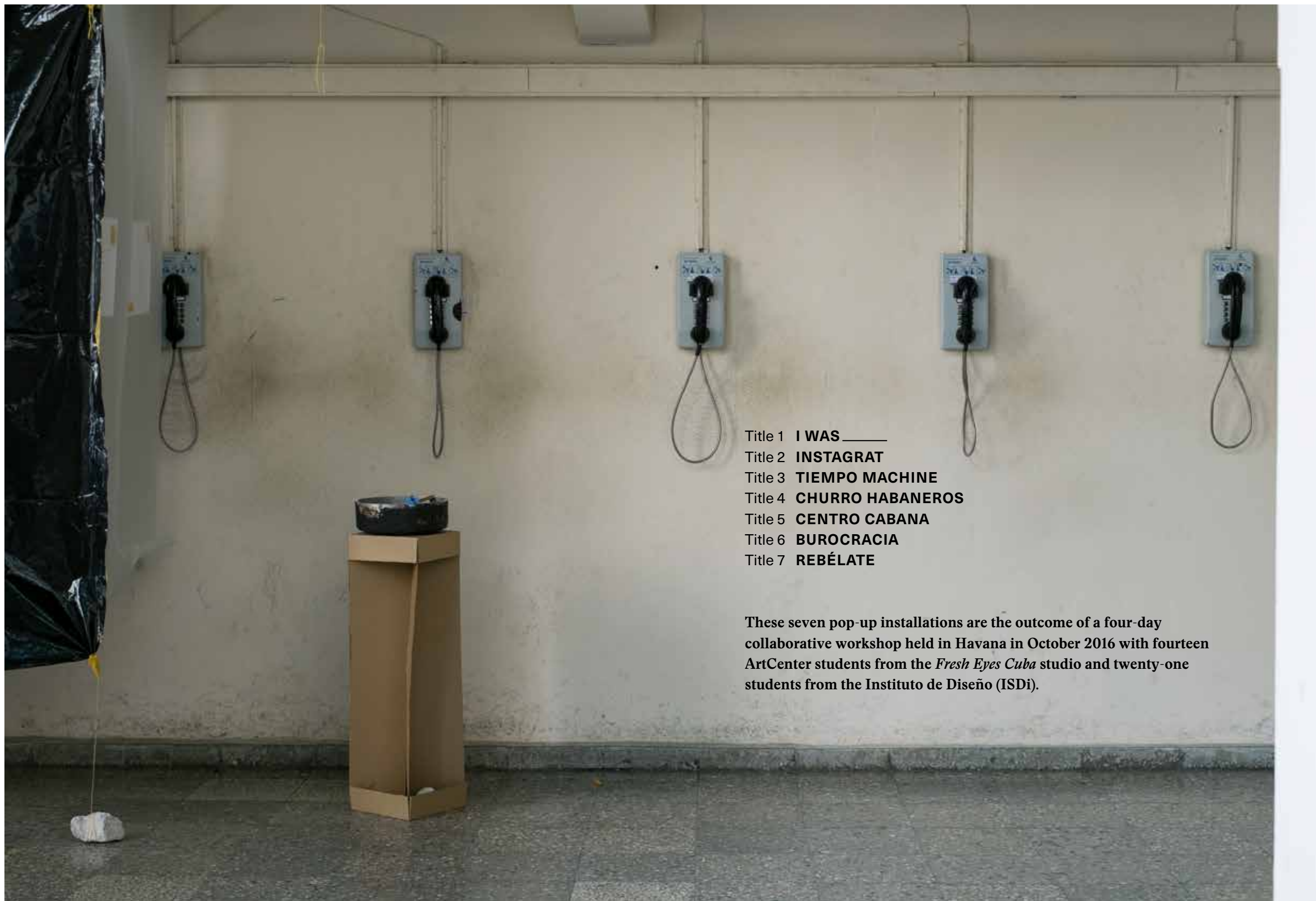
ArtCenter College of Design and
Instituto de Diseño (ISDi)

11–14 October 2016

ArtCenter & ISDi Workshop 10 DAYS IN HAVANA

The highlight and key experience of the visit was the four-day experiential workshop in collaboration with communication and industrial design faculty and students at the Instituto de Diseño (ISDi), Cuba's design school. *Fresh Eyes Cuba* faculty Nik Hafermaas and Tracey Shiffman guided the group of 14 ArtCenter students and 21 ISDi students through a series of prompts and exercises designed to break down barriers and allow the students to share and understand one another's unique perspectives. The ArtCenter and ISDi students formed deep connections, spending time with one another outside of the confines of the workshop to play dominos, listen to music, and talk about pop culture, politics and art. These connections formed by the students led to a strong collaboration on the outcomes of the workshop. The students broke into seven teams, each team with two ArtCenter students and three ISDi students, to conceptualize and build interactive "pop-up" installations. The open and collaborative nature of the engagement allowed for an exchange of ideas and skills for the students as they pushed their own creative boundaries, with the Cuban students exploring emotional, personal and political concepts and the ArtCenter students maximizing the impact of the installations by creatively utilizing the limited time and resources available. The final pop-up exhibition was attended by 200 people, including students, faculty, and staff from ISDi and members of the public.

- Title 1 **I WAS _____**
Title 2 **INSTAGRAT**
Title 3 **TIEMPO MACHINE**
Title 4 **CHURRO HABANEROS**
Title 5 **CENTRO CABANA**
Title 6 **BUROCRACIA**
Title 7 **REBÉLATE**

These seven pop-up installations are the outcome of a four-day collaborative workshop held in Havana in October 2016 with fourteen ArtCenter students from the *Fresh Eyes Cuba* studio and twenty-one students from the Instituto de Diseño (ISDi).

[I WAS ___]

[INSTAGRAT]

[TIEMPO MACHINE]

[CHURRO HABANEROS]

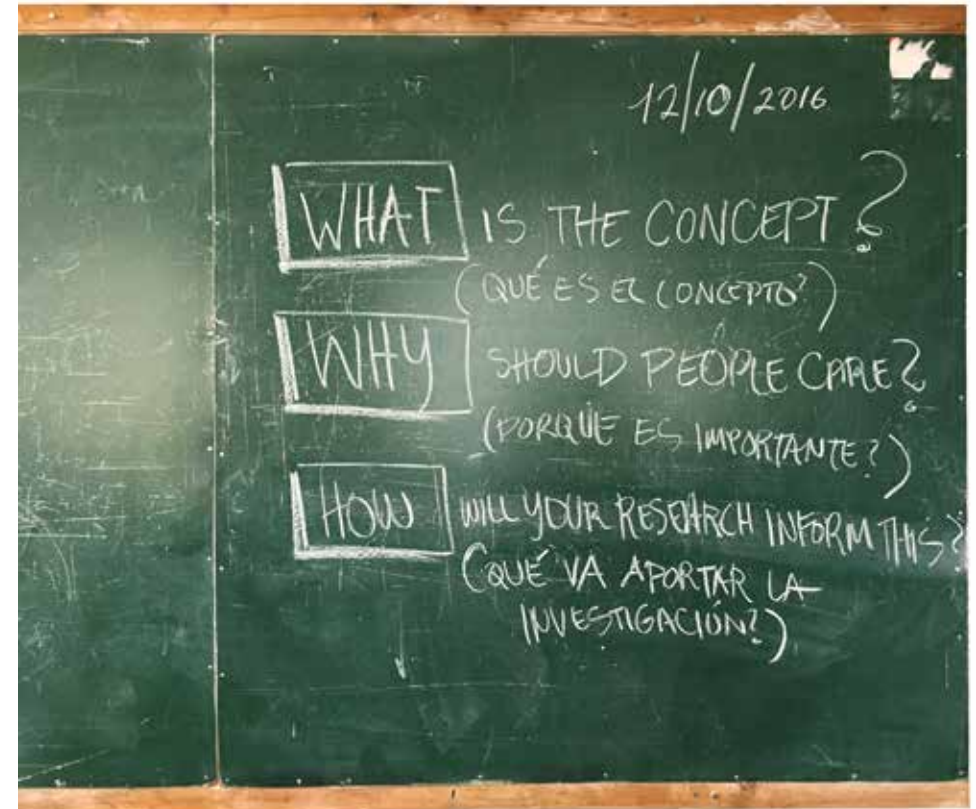
[INSTAGRAT]

[CENTRO CABANA]

[REBELATE]

I WAS _____

This interactive installation invites participants to record their dreams and aspirations for a brighter future and to shed emotional baggage and memories from past experiences of hardship.

The temporal sequence of the installation takes participants through a tunnel-like maze that is comprised of a cardboard wishing tree to record their dreams, a room to give and take advice from others, and a space with an open fire to burn secrets from the past. The performative and confessional aspect of the installation harnesses the ambivalence of Cuban youth who are living in a time of profound political, economic and cultural change.

ACCD
Ricardo Imperial
Isaac Ruiz

ISDi
Maysa Fernandez
Tais Kostromina
Patricia Rigali

INSTAGRAT

This installation is a site-specific sound and projection experience conceived as a disruptive intervention in the entrance lobby of ISDi. It engages participants to interact with a music soundtrack and a projection of a rainbow of colors, while watching their dancing silhouette reflected onto the iconic heart-shaped sculpture in the lobby. The installation animates Cuban poet and national hero Jose Martí's quote about the deep emotion behind the act of creativity: "Asi se crea: amando."

The intent is to remind everyone about the unique joy, liveliness and dynamism of the Cuban people. The installation also aims to create a jolt of energy that disrupts a prevailing sense of boredom and weariness about the lack of novelty in daily life that many Cuban youth contend with.

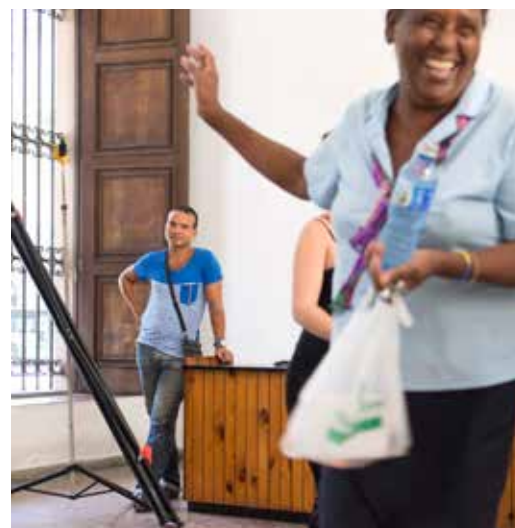
ACCD

Matthew Herrera
Suyu Ren

ISDi

Javier Amaro
Xavier Arenas
Carlos Romero

TIEMPO MACHINE

The rudimentary megaphone created for this installation hangs out from the balustrade of the top floor of ISDi's building, onto the central courtyard. An outlet for emotional catharsis, it invites participants to express themselves by shouting out impromptu statements that they can hear echo throughout the courtyard.

Amplifying voice and encouraging freedom of expression, the intervention captures underlying currents of frustration many young people in the island nation feel in the context of a Cuban society caught between the overbearing isolation of the past and the relative new openness of the present.

ACCD

Victor Artiga
Yeun Kim

ISDi

Helena Fernandez
Frank Garcia
Jose Ramirez

CHURROS HABANEROS

The churro cart is one of the great rituals of life in Havana’s cobblestone streets. Packed in paper cones, the sugary treat represents an ubiquitous snack food enjoyed by tourists and locals alike.

This installation replicates the churro stand as a place to purchase and exchange drawings, stories and poems that celebrate Havana as a vibrant city. The installation prompts participants to draw actionable messages with chalk in the surrounding area of the churro cart. The invitation is for participants to voice their care for their own community and love for the place. The intervention is a call to action for a new appreciation for the beauty and good things Havana has to offer.

ACCD
Tais Ghelli
Nico Ramirez

ISDI
Emmanuel Cordova
Fabiana Fernandez
Gabriela Galan

CENTRO CABANA

The installation hijacks the traditional Cuban bodega (the neighborhood convenience store that specializes in distributing food rations, a system in place since 1962). A redesigned ration card, the *libreta de abastecimiento* that each Cuban citizen owns, establishes a new type of essential list of supplies. Instead of being provided with the commonly distributed goods such as for example rice, beans and milk, these new rations are meant to supply moral values that nurture strong communities instilled with integrity, love, respect, etc.

An exchange of sweets and cans of soda become rewards for those who adhere to their rations.

ACCD

Michael Rosales
Viviyan Zochling

ISDi

Adrian Alvarez
Diego Gzegotzewski
Ernesto Valladares

BUROCRACIA

Government bureaucracy in Cuba can be overwhelming. It is often the source of absurd procedures, useless paperwork and inefficient formalities that can undermine daily tasks for Cubans and drain their entrepreneurialism and creative energy.

With the satirical title, *Ministerio de Administración de Sucesos y Predicción de Cosas que no han Sucedido Todavía pero van a Suceder S.A* (Ministry for the Administration of Events and the Prediction of Things that Have Not Yet Happened But Will), this installation is designed to inspire participants to take control of their own future. The installation makes participants navigate a familiar-yet-tedious bureaucratic scenario through a set of stations where they perform different paperwork procedures before receiving a newly-made QR Code button that provides them with their fortune.

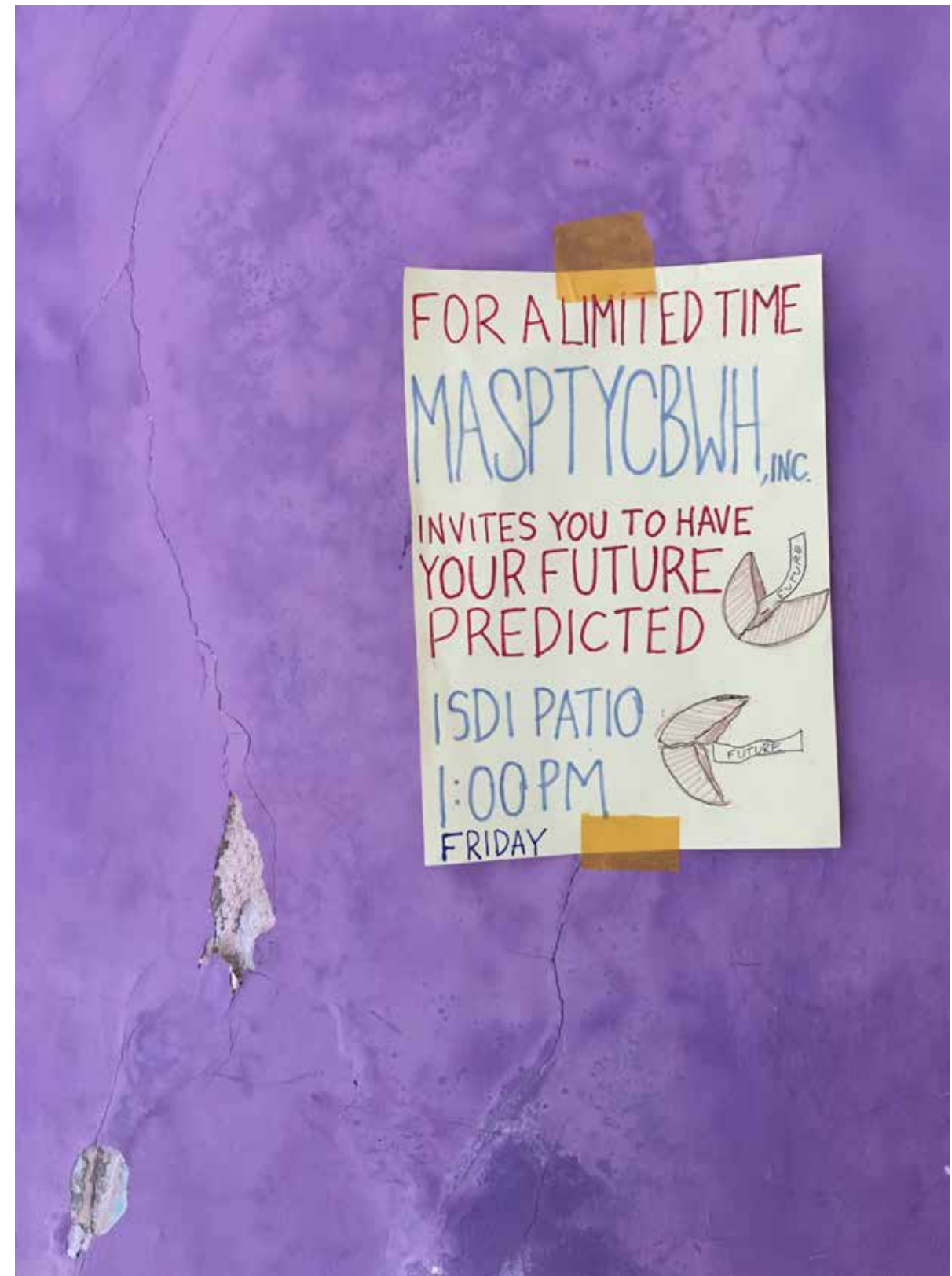

ACCD

Grace Haynes
Eric Valdez

ISDi

Lisandra Aguilera
Oscar Navarro
Kevin Serrano

REBÉLATE

Despite cultural changes afoot, there is a lack of privacy in Cuba, and freedom of expression remains tightly controlled by the government through patronage and censorship.

Rebélate created a place that is familiar, safe and somewhat private for people to express themselves, reveal their thoughts and feel free. The symbolic installation creates an enclosed environment with sheets that includes a commode at the center. The provocation is to offer this most private and intimate place as a safe haven for rebellion and expression.

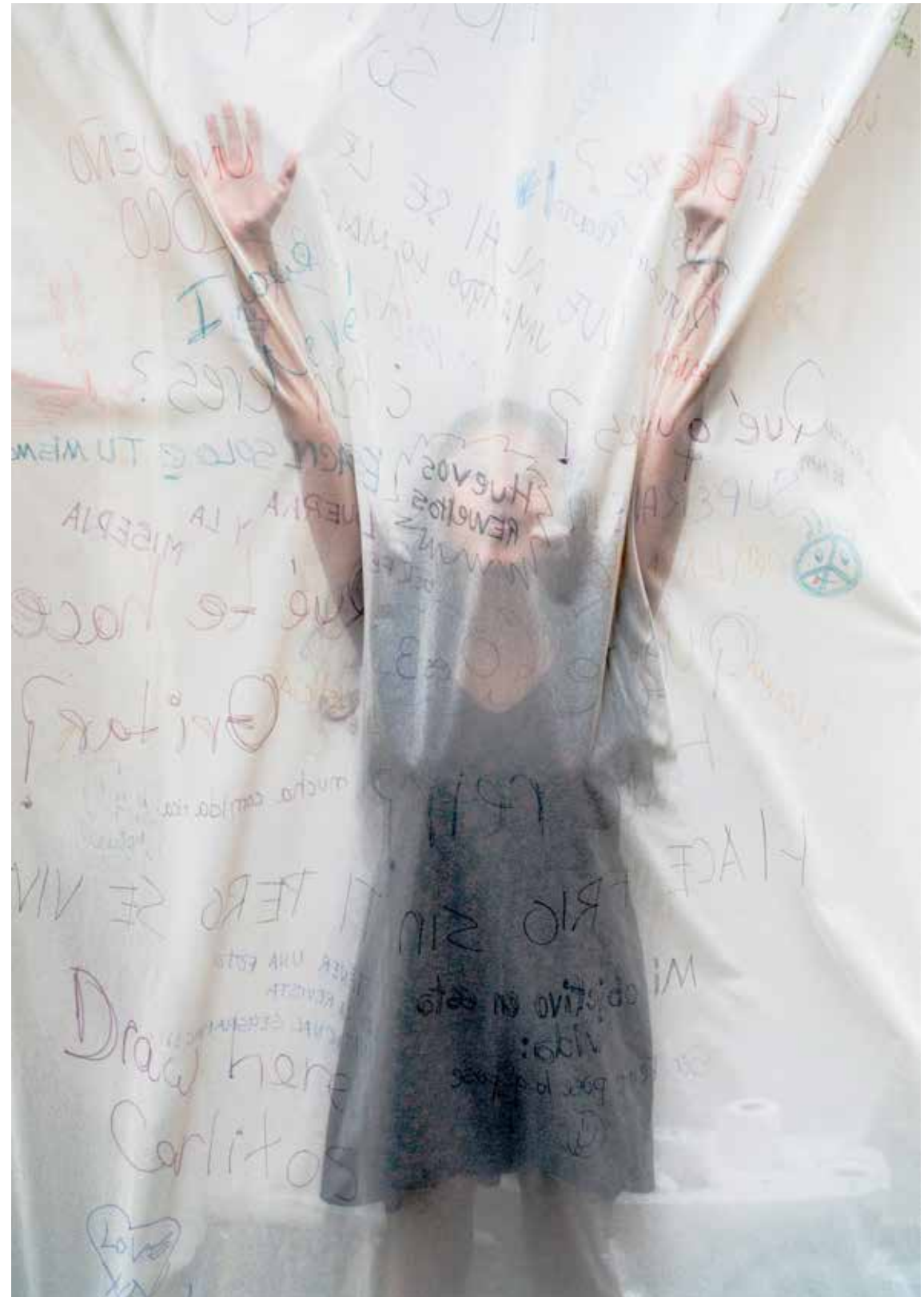

ACCD

Grace Haynes
Eric Valdez

ISDi

Lisandra Aguilera
Oscar Navarro
Kevin Serrano

MARIANA SOMMA, MS, Industrial Design, ArtCenter College of Design, 2014 and
Field Advisor, *Fresh Eyes Cuba*

I was very excited to travel to Havana, for a second time, as part of this pioneering project with my alma mater, ArtCenter. I was previously in Cuba in May 2016 as a delegate with Incúbate, a program run by the U.S.-based Fringe Diplomacy in partnership with The Aspen Institute and Uncorked Studios that connects American and Cuban entrepreneurs and creatives to exchange knowledge. During that trip I participated in workshops with Cuban entrepreneurs and my fellow delegates to brainstorm new ideas for products and business models for Cuba. I found that during this second trip, my role as Field Advisor for the students and faculty allowed me to see Cuba with a fresh perspective—a mash up of visual art, design, politics, education and interdisciplinary collaboration. The magic of this trip was in the collaboration between ArtCenter and ISDi. The bond and synergy the students had, and continue to have, was inspiring. There was never a sense of competition or division, but rather a curiosity and excitement to learn about and from each other, and get to work. The ArtCenter students had the opportunity to explore Havana from their Cuban peers' perspectives, and bring their own unique histories and experiences to Cuba. The outcomes of the workshop reflected the connection and energy the students had, creating wonderful interactive experiences for themselves and the community. It was an honor to be a part of this team, taking on the daily challenges and opportunities. This project was an incredible experience that I believe will continue to influence the work and lives of all involved.

Reflecting Fresh Eyes:
Statements from the ArtCenter Students

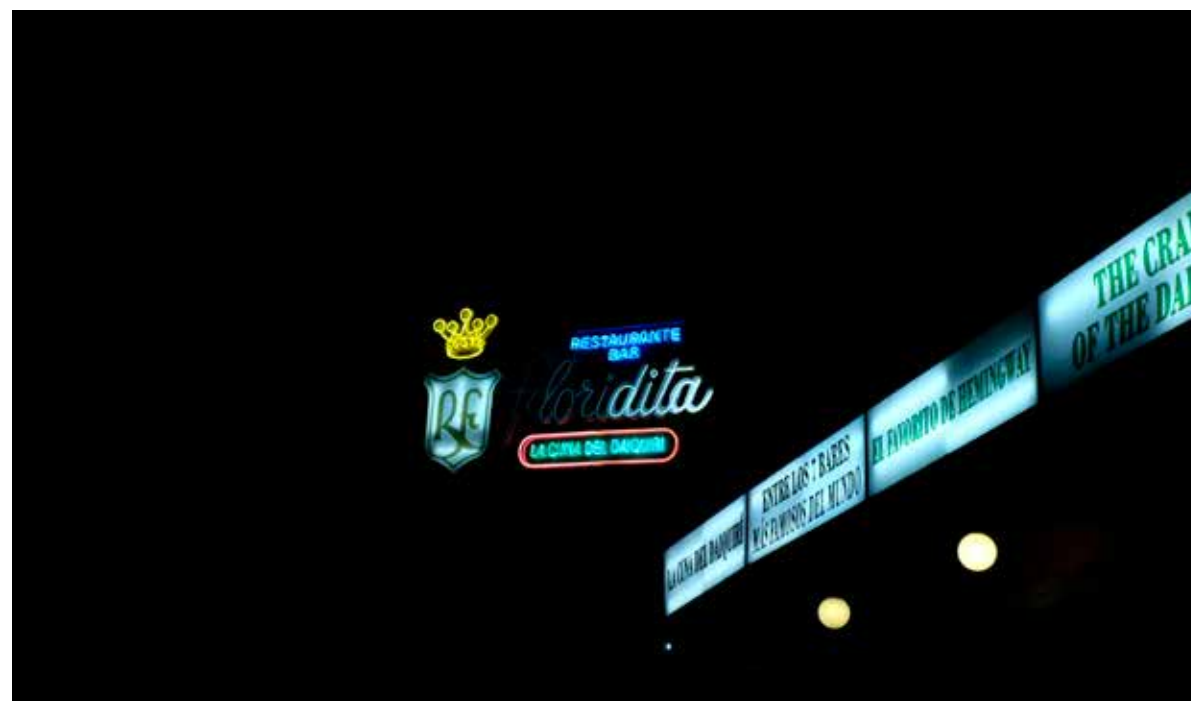
Luisa Betancur Film Program, b.1994 Medellín, Colombia

Maybe it was the lack of Internet or TV broadcasts, the hot weather or the culture in general, but people were always out on the streets in Havana. I saw people in windows, on balconies, aware of the city and of each other. They weren't hooked up to the Internet or living their lives through screens like we do. I was happy to be in that environment, but I had a conflict of having a camera in my hands the entire time. As I stepped into the role of filmmaker and designer, I realized how much cameras separate us from our subjects. We look out, but we are not being "in." This experience made me think deeply about the relationship between tourism and the locals. Like so many other countries, Cuba's economy certainly needs tourism. How can we travel and document what we do as artists when our cameras are as much barriers as they are tools?

Karlo Francisco Graphic Design Program, b.1987 Puerto Princesa City, Palawan, Philippines

I've been fascinated with Cuba for many years, reading biographies of Che Guevara and histories of the revolution. Spending time in Cuba, I went from romanticism to reality check. The ideals of Fidel are working because, in one way, it was about connecting people to their culture. Humanity is alive and well there. Cubans naturally help neighbors and strangers. There is a genuine feel of belonging and community. But other aspects of the revolution haven't panned out. They have a crumbling infrastructure. Like in many parts of the world, there's corruption at the top levels. People are restless. The trip made me rethink my values. Human connection seems more palpable these days than material possessions. Things that used to interest me—PlayStation, cars, etc.—seem irrelevant. I still am a romantic about Cuba, but in a different way. Instead of reading books about Cuba, I have memories—and connections—with newfound Cuban friends.

Issac Ruiz Graphic Design Program, b. 1995 Los Angeles, California, USA

While in Cuba, I was keenly aware of my surroundings—more than when I am here in America. You really had no choice since you weren't hooked up to a phone or a screen. I really had to pay attention, and that's something I've been trying to incorporate in my life and design-sense since I returned. When out walking the streets in Havana, I remember looking deeply at the different kinds of people, noticing their faces, their clothing and the way they walked; I also noticed many buildings being razed and new construction taking place. Even when I visited the Cuban National Museum, a place that houses the rich history and culture of Cuba, there was construction. Everywhere we went, it seemed that something new was being built—and I think that's a great metaphor on the current state of Cuba and its people.

Ricardo Imperial Graphic Design Program, b. 1991 Salinas, California, USA

This trip was my first experience outside of the United States and I went with no expectations other than to go with the flow. I can honestly say I came back with “fresh eyes” because I lost my cell phone in Cuba. I hadn't backed that phone up for more than a year and I lost a year's worth of memories, both personal and for my career. It was a sad loss, but in an interesting, almost comforting way, I felt thankful. It was good to release those memories and liberate myself from that technology. In Cuba, I felt such a sense of being present, because you weren't constantly on a cell phone or social media. I remember being outside experiencing all the slightest little details—seeing a woman drying her clothes, hearing kids playing in the park—and thinking, *How beautiful this is.*

Grace Haynes Illustration Program, b. 1992 Los Angeles, California, USA

There is such a difference for me in the way that Cubans and Americans approach design. The Cubans design their lives; design is a lifestyle and not just a career. They view design as a resource and a means to survive. Seeing objects and design with fresh eyes to me means imagining beyond the traditional, which is what Cuban design is all about. The experience of being with the Cuban people reminded me deeply to appreciate the simplicity of life and to incorporate that in my design-sense and daily life. There is a beauty to things that have been used, or used in different ways. I also appreciated how they embrace outsiders. Cubans were so warm, friendly and enthusiastic to get to know us. I would like to extend that genuine sense of hospitality and cultural exchange whenever I can.

Eric Valdez Graphic Design Program, b. 1981 Alhambra, California, USA

In Cuba, I discovered a richer sense of what it means to be of Latin American descent. Here in Los Angeles, I know what being Latino means, but being Latin in Cuba, where various Latin American ethnic groups live side-by-side, presented interesting nuances to me. I was really able to see all the commonalities among Latin countries and feel a deep cultural connection and bond. Looking back at what we accomplished in Cuba, we did, in a small sense, make history, especially for ourselves. We were one of the first American schools to do a collaborative project with Cuban design students. We represented the United States and we made lasting friendships. We realized that there is so much more history left to be made. I cannot wait to go back. I want to work with people like the Cuban students we met; their energy, enthusiasm and innovation was infectious.

Yeun Kim Graphic Design Program, b. 1993 Seoul, South Korea

Since I grew up in Korea, I wasn't as familiar with the Cuban history as Americans are. But I do know about North Korea and how that country, so close to us physically and culturally, was really so far away because of their government. I was very excited to meet the Cuban people who would put faces to the history of a place that's been off limits for so long. I saw Cuba through the eyes of the students who were bright and smart and ready to do something exciting in the world. They were so connected to what was going on in the world—events, movies, news. They were more updated than I was. Their enthusiasm made me think about how often I complain about school work and projects. I imagine them having access to all the technology that we as students have here. They would be overjoyed and overwhelmed.

Victor Artiga Fine Art Program, b. 1987 San Salvador, El Salvador

It didn't feel like we were gone for 10 days; it felt like 10 years. We were fortunate to be in Cuba when we were, because things could change between the U.S. and Cuba in the near future. Our political conversations in Cuba were full of contrasts. Cubans are proud of the revolution that brought them free health care and education, but they also want access to the Internet and a robust economy. They look to the West, but they don't want to lose their identity. As a fine artist, I was impressed at how art is infused into their society. They have rich exposure to an abundance of art, theatre and film—more than we have here. Since art is sponsored by the government, artists don't have to worry about the commercial value of their work. In some ways, they have more freedom to create than we do.

Tais Ghelli Graphic Design Program, b. 1989 Rio de Janeiro, Brazil

Before going to Cuba, I was hoping to discover the rawness of an experience that would reflect where I am in my current life. And I found that in Cuba's young people and their desire and excitement for a new future. The Cuban people I met are very proud of their culture and history, but I felt the gap between the older people and the young. There is a longing for all the things that the revolution planted and the beautiful ideology behind it. But the younger generation is eager for a change. They are so open to show the world the real face of Cuba, beyond the revolution and the history of the past. When I was with the Cuban students, we looked at each other through the same eyes. Their willingness to connect and share their human qualities changed me. I saw myself in them and their dreams for a better tomorrow.

Nico Ramirez Product Design Program, b. 1993 Lima, Peru

Before the trip, I had a preconceived notion that Cubans, especially the designers, were untampered by homogenous culture; that they approach design in a completely unique manner. That was not the case at all. They have so much influence from the West; they use the same design techniques and programs we use. They get the same design inspiration as we do from design blogs, television, movies, etc. They are heavily influenced by the same kind of Zeitgeist of design that I am. Yet they don't have aspirations to be us; they like their differences and who they are. Probably my biggest takeaway from Cuba is the power of disconnecting from technology. I found that without a phone, I was talking to people more, touching things, smelling things. I was actually tasting and experiencing food instead of photographing it. It was an amazing revelation.

Viviayn Zoechling Graphic Design Program, b. 1993 Northridge, California, USA

I didn't realize how big an impact visiting Cuba would have on me. It was such a world of difference, and there's nothing any historian or visitor could say to prepare you for that things would see, hear, feel, smell and experience. It transcends paper. I came back having a greater sense of responsibility to push sustainability in my products and designs because of witnessing how scrappy Cubans are about their limited resources. My comfort zone certainly expanded working alongside the students. I was forced to accept—whether I liked it or not—the way things were. As soon as you think you understood what was going on, the next day something would happen to prove you wrong. There was no rhyme or reason, so you adjust into a state of “content confusion.” You accept the fact you are confused and use that as a learning resource.

Michael Rosales Graphic Design Program, b. 1986 Korea Town, Los Angeles, USA

I really wanted to see an authentic Cuba, and learn about the culture. I didn't want to go to a place that was full of tourists, but when I was there, I learned that tourism is a big part of the Cuban culture and they need it to survive. That surprised me. When I returned from Cuba, I realized that Cuba is influencing my artwork and design direction, not just in this studio but in the other classes that I am taking. I notice a Cuban feel in the details, the little touches, the small things. Ten days in Cuba was a huge event in my life. We all experienced something together and became a family as we supported one another in our work and play. The Cuban students were inspiring; they don't let limitations stop them. I'll carry that lesson with me for the rest of my life, as a designer and a person. Always find a way to get the project done, no matter what. There is always a solution.

Matthew Herrera Graphic Design Program, b. 1991 Los Angeles, California, USA

Because of my beliefs about imperialism, I was expecting to see unhappy people in Cuba. Although I did encounter a lot of boredom, many more Cubans are full of vibrant energy and are very positive about the future. They are censored to a degree, but not oppressed as I had thought. Coming back, I've developed a stronger sense of looking at political issues through a humanitarian lens. I had beautiful conversations with brilliant people in Cuba and got to know so much more about their culture, even though I know I just scratched the surface. There is still more to learn. Like so many of us, I continue to communicate with the students, sometimes daily, about what is going on with their lives and the bigger picture of where each of our countries is going. The Cuba experience still continues for me. It's not done.

Suyu Ren Interaction Design Program, b. 1987 Gulin, Sichuan Province, China

This trip to Cuba continues my personal journey to experience international cultures and travel as much as possible in order to be a better informed designer and person. On this trip, I compared cultural similarities and differences. The way Cubans cook reminded me of how we cook in China, using similar ingredients and preparation methods. Also, seeing domino tables set up on the streets and people playing in the open reminded me of my family's love of playing mahjong. The differences were also enlightening. In China, I see faces worried about the future, worried about the government. In Cuba, the people I met always seemed to have a brighter outlook and resourcefulness. The attitude of celebrating life and making the best with what you have is something I want to carry with me.

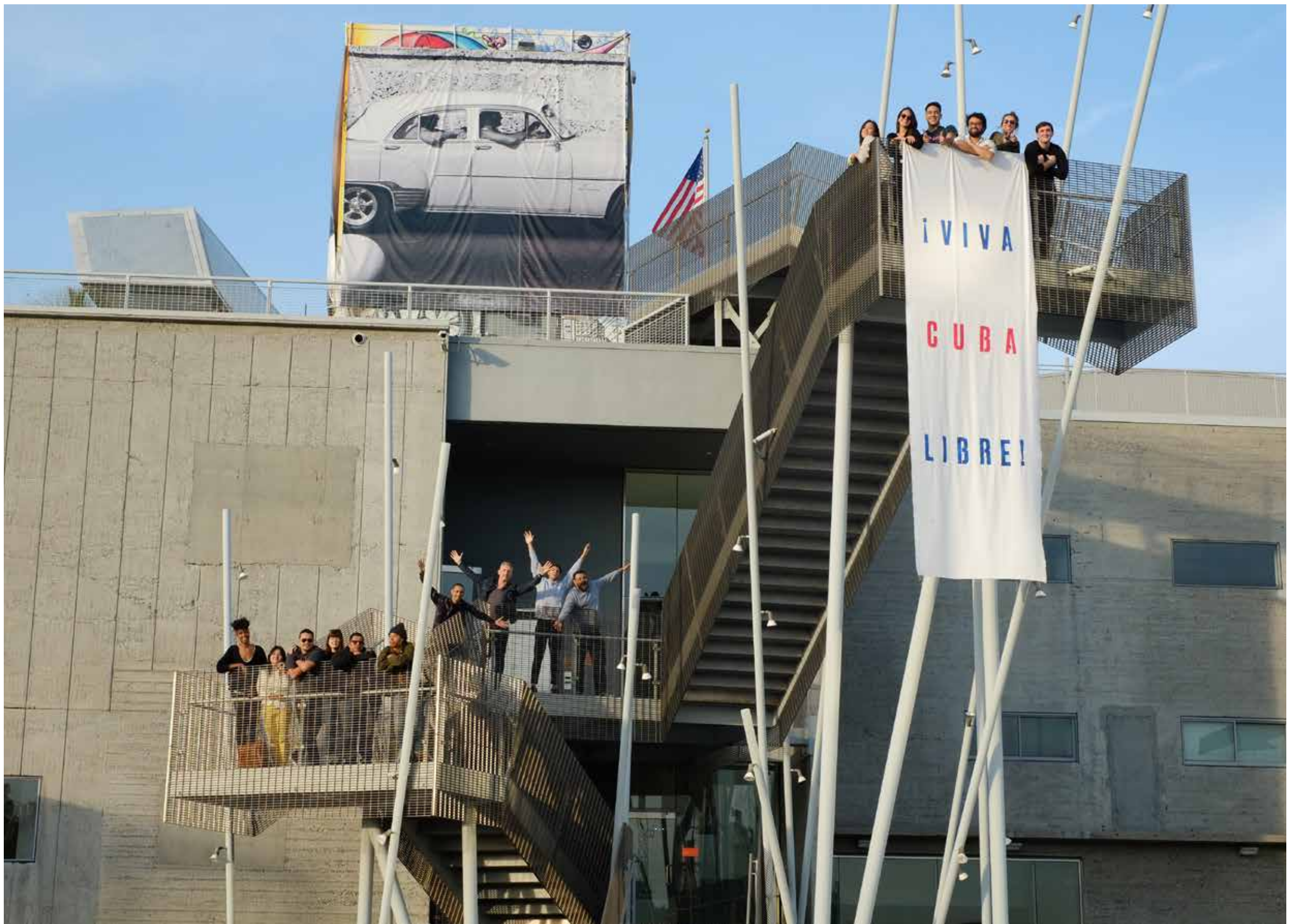

Fresh Eyes Cuba 1111 SOUTH ARROYO PARKWAY, PASADENA CALIFORNIA

The students and faculty returned to ArtCenter to reflect on their transformative collective and personal experiences in Cuba, and translated their experiences into a series of personal and team-created installations for an exhibition. The *Fresh Eyes Cuba* exhibition was mounted at ArtCenter College of Design on December 7.

The *Fresh Eyes Cuba* exhibition celebrated the fragile beauty, vibrancy and ingenuity the students encountered first-hand as they lived and learned in the evolving cultural scene of Havana and reflected the deep immersion and cultural exchange with students from ISDi. The exhibition was conceived as Left Eye/Right Eye reflections, with the Left Eye representing individual projects that brought to life deeply personal moment experienced in Cuba, while Right Eye installations, conceived in teams, depicted unifying observations and experiences that students shared with one another.

Fresh Eyes Cuba: Designing the Exhibition

The ArtCenter faculty and staff took over a large former office space in an ArtCenter building that was waiting to be renovated and worked to install the immersive exhibition that was both collective and individual. They turned the open space, with the typical trappings of office life like fluorescent lights, wires and grey carpets, into Cuba as seen through their eyes, bringing the sights, smells, atmosphere and vibrancy of Havana to life for the ArtCenter and Pasadena community. Lighting was manipulated by inserting cardboard pieces into the overhead fluorescent fixtures, a technique inspired by Cuban resourcefulness. Wall coverings and hangings, projections, and sounds of the exhibition transformed the space. In addition to the ArtCenter student installations, students from ISDi sent videos, text and materials that were integrated throughout the exhibit.

The first exhibition pieces encountered by the community were the branding elements and invitations designed by Isaac Ruiz and Ricardo Imperial. The exhibition mark and materials reflected the designers' experience in Cuba through imagery, colors and delivery methods that includes material repurposing and analog technology.

The hand-set type for the exhibition logo was created using ArtCenter's Archetype Press. Each printed invitation contained a unique photo curated from student photographs. The digital invitation was derived from a student video that followed an egg-shaped lemon-colored taxi driving through the streets of Havana.

FRESH
EYES
CUBA

← Test Lab Berlin

Buffer Zone

ISDI
COLLAB.

Glass Wall
Teaser?

Shared Lobby

ISAAC
"THE
BOX"

SUYU
"PLAYGROUND"

RICARDO
+
VIVIYAN
"TROPICAL
MANSION"

TAI S
"HOSPITAL"

GRACE
"PORTRAITS"

ERIC
MIKEY
MATT
"VOLUMES"

LUISA
"CUBA
FROM
BUS"

PROJECTION
+
INTERACTIVE
PHOTOS

VICTOR
YEUN

KARLO
"PORTRAITS"

"SALVAGED
MUSIC"

STAGE

Fresh Eyes Cuba Exhibit
ArtCenter College of Design
1111 South Arroyo Parkway, Pasadena, CA
December 7, 2016

- Title 1 PRESENT
- Title 2 THE BOX
- Title 3 PLAYGROUND
- Title 4 TROPICAL MANSION
- Title 5 FRAGMENTED PORTRAITS
- Title 6 WE ARE HERE
- Title 7 FROM THE BUS
- Title 8 RECLAIMED FRAMES/ORIGINAL ART
- Title 9 CUBAN HOSPITAL ROOM
- Title 10 HAND-BOUND VOLUMES

220
OFFICE SUITE
EXPRESSIVE CONNECTIONS

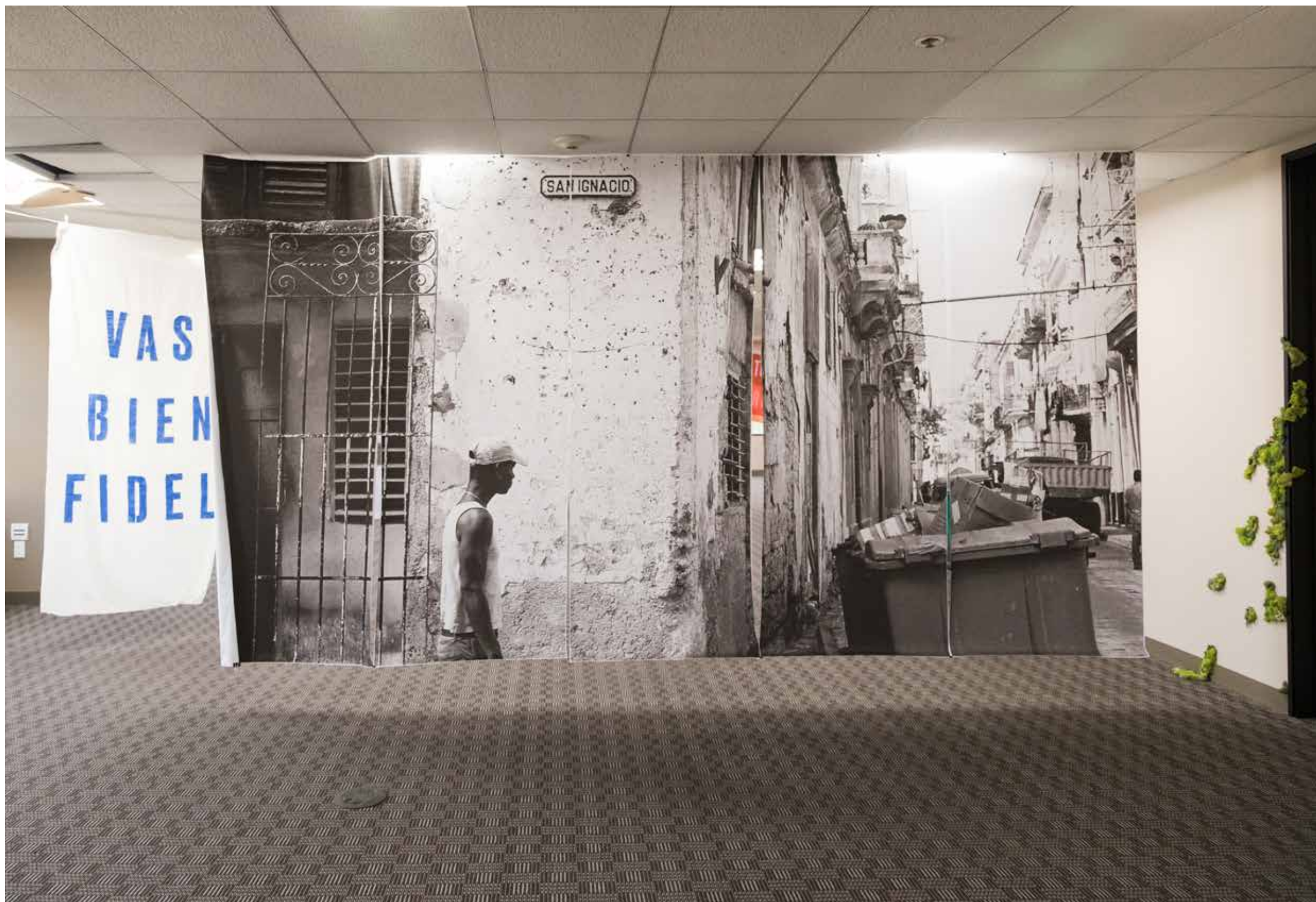
210
COMMUNITIES OFFICE SUITE
EPISCOPAL HOME

Cell phones can distract from being in the present and experiencing life as it unfolds. Upon entering the exhibition, visitors were advised to place their cell phones in a special pouch and only use their phones to snap photos. Student watchers were on duty to remind visitors, who may have

inadvertently reached for their phones, to be in the moment. This lack of internet access mimicked the ArtCenter students' experiences in Cuba where, because of sparse internet connectivity, citizens had more interpersonal interactions with their neighbors and community.

Present
Nico Ramirez

New countries and experiences can produce a sense of discomfort and a feeling of being out-of-place for travelers. This installation involved a projected wall video of a car ride through the streets of Havana. In the center of the installation, a box emitted hard-to-hear muted conversations,

symbolizing a newcomer's frustration at being on the outside and not fully comprehending the language as well as the surrounding lives and culture.

The Box
Isaac Ruiz

In this installation, playful objects were positioned low to the ground, so visitors must bend over or sit on the ground to explore three sensory aspects of Cuba's urban environment. Crafted like an old-fashioned Rolodex, photographs of Cuban people, animals and images circularly flipped around, blending into one another. Visitors sniffed from three vials of scents that

typically perfume Havana streets: coffee, cigarettes and diesel. When visitors picked up the handle of an old rotary pay phone, fingerprints mysteriously appear. Once the receiver is replaced the prints slowly fade away.

Playground
Suyu Ren

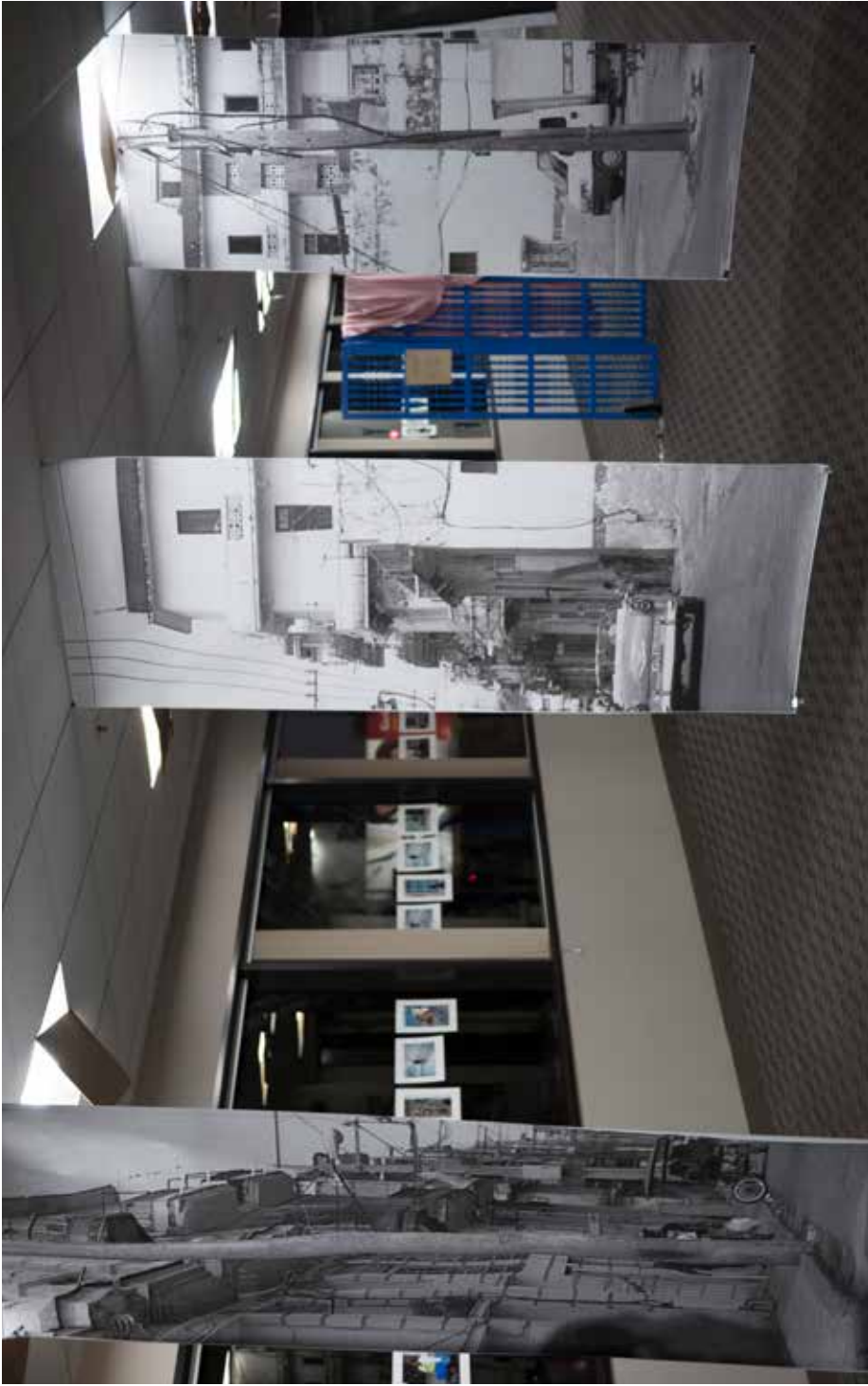
This immersive installation invited visitors to experience where ArtCenter students stayed during their Cuba experience: a tropical mansion that once housed military wives during Colonial times. Surrounded by lush green plants, the dark and humid courtyard replica was an intimate experience complete with a communal table and chairs where a game of dominos was

set to be played. The sultry laid-back ambiance was punctuated by projected sounds and images of student visits to the Cuban countryside, memories brought back from the day to this evening place.

Tropical Mansion
Ricardo Imperial, Viviyan Zoechlin

Fragmented Portraits
Karlo Francisco

standing), providing a reflection on how outsiders often only see partial fragments of a total culture.

Enlarged black and white photographs of Havana streets scenes were segmented and hung at slight angles from each other; visitors could view one aspect or the entire cut-up image (depending on where they are

An everyday walk on Havana streets routinely offered images of colorful laundry hung between apartments and buildings, a metaphorical and visual cue that even amidst decaying structures, people and families exist in these seemingly forgotten spaces. Scattered among the entire exhibition were silk-screened banners hung with clothespins like drying laundry. Some

banners contained stenciled Cuban affirmations, slogans and jokes, emphasizing the human element.

We Are Here
Victor Artiga and Yeun Kim

symbolized the limitations and barriers an outside tourist has encountering a new cultural environment.

Film footage projected onto an actual car window offered fast-paced glimpses of Cuban society with audio of a tour guide's explanation. Presented from the viewpoint of a tour bus passenger, this partial imagery

From the Bus
Luisa Betancur

This mini-art gallery displayed students' Cuban photographs artistically transformed into line drawings, paintings and sketches. Assembled with repurposed wooden frames, the collage-like display was homage to the

Cuban innovation of creatively reusing materials.

Reclaimed Frames/Original Art
Grace Haynes

drifted into the scene, which may have meant to soothe but added feelings of unsettledness.

A stark hospital bed sandwiched between hung white sheets presented an image of antiseptic uncertainty in this re-creation of a visit to a Cuban emergency room. The juxtaposition of upbeat Cuban songs from the radio

Cuban Hospital Room
Tais Ghelli

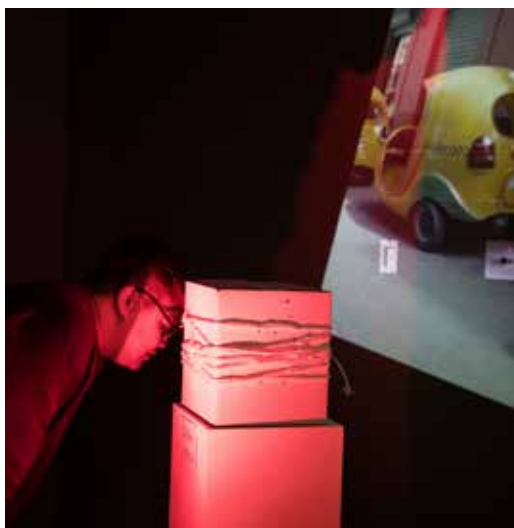

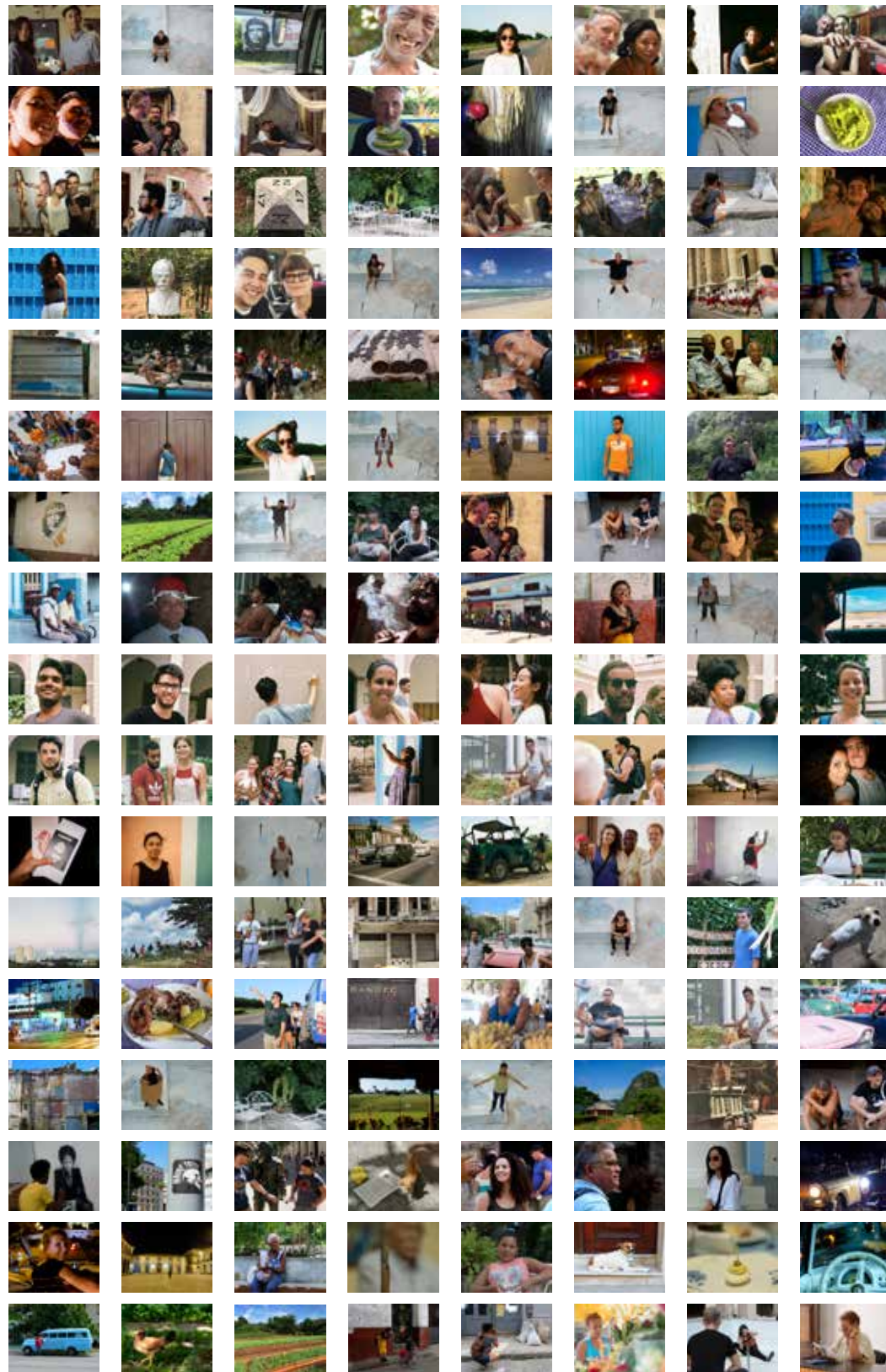
A collection of hand-bound books spotlight personal, communal and culinary experiences in Cuba. Employing student photographs and a narrative text, the Cuba reflection book contained impressions of a self-discovery journey amid the streets of Havana and other Cuba locations, weaving together writing from a Cuban writer with the student's impressions. Similar

to a high school yearbook keepsake, the memory book incorporated student signatures and messages superimposed on a large map of Cuba. The recipe book celebrated exotic Cuban cocktails and memories of discovering new potable delights with new and old friends.

Hand-Bound Volumes: Cuban Reflections, Memory Book, and Cocktail Recipes
Eric Veldez, Matthew Herrera, Michael Rosales

Thinking about the design of this publication, the last thing I wanted to convey was a travelogue. What I hope one will find in these pages is an intimate cross-section of visuals we encountered while in Cuba, along with a glance at the engaging connection our students shared with their workshop partners at ISDi. There were 17 of us documenting the experience. The story of our journey can only be partially explored in this modest edition. Like the student pop-up projects, this book is based on a sensorial experience of making connections while exploring the mechanics of repurposing. The design does not utilize a linear narrative. Rather, it offers a sliver of visual insight to the polarity our two countries share and the nuance of a bridge.

TRACEY SHIFFMAN, Lead Faculty, *Fresh Eyes Cuba*

PUBLICACIÓN, TRADUCCIÓN DE INGLÉS

PÁGINA 10

Introducción: Cuba y la Mirada Creativa
Dra. Mariana Amatullo

"La experimentación, al igual que la respiración, incluye un ritmo que alterna interiorizaciones y exteriorizaciones. Su sucesión forma un ritmo debido a la existencia de intervalos o períodos en los cuales una fase cesa mientras la otra está latente y se prepara".

—JOHN DEWEY, "El arte como experiencia", (*Art as Experience*, 1934).

Con la publicación de *Fresh Eyes Cuba*, marcamos una importante colaboración entre el ArtCenter College of Design en Pasadena, California, y el Instituto de Diseño (ISDi) en La Habana, Cuba. También capturamos testimonios personales y fragmentos visuales de un proyecto muy importante dentro del marco de las colaboraciones académicas internacionales de Designmatters.

De alguna manera se puede decir que *Fresh Eyes* comenzó en el 2015 gracias a una generosa introducción por parte de un mentor personal mío, el profesor Víctor Margolin, quien me conectó con nuestros colegas del ISDi. Un año después pudimos juntos armar un intercambio muy único para nuestros estudiantes, y llevarlo a cabo dentro del contexto político especial entre Cuba y EE.UU. en un momento positivo donde los lazos diplomáticos entre nuestros dos países están comenzando a reanudarse. Con los profesores Nik Hafermaas y Tracey Shiffman, quien también es la diseñadora brillante de este libro, nos propusimos armar una clase experimental que pudiese exponer a nuestros estudiantes a un modo de investigación a la vez abierto y pragmático. El proyecto aspiró a desafiarlos a explorar las similitudes y diferencias que compartimos como seres humanos en nuestras formas de ver el mundo. El reto fue darles algunas pautas y guías para que ellos pudiesen diseñar experiencias auténticas; a propósito nos pareció importante darles mucha libertad para crear y descubrir los complejos enredos de nuestras identidades políticas y sociales mediante la creación y a partir de una serie de circunstancias desconocidas.

Para los estudiantes de ArtCenter la oportunidad de la inmersión en la energía de Cuba y el contexto de innovación del país representó una experiencia profundamente catalizadora para lograr nuevas ideas. A su vez, fue una experiencia que benefició tanto a los estudiantes Estadounidenses como a los estudiantes Cubanos. El taller les brindó a todos un ambiente educativo influenciado por el carácter intercultural y multidisciplinario de todos sus participantes. Representó un punto de partida multisensorial para establecer relaciones nuevas y adoptar estrategias de anticipación y resiliencia que tuvieron mucho impacto en cuanto a los resultados y las instalaciones del taller. La experiencia desafió a todos a desarrollar una mayor conciencia de sí mismos. Los llevó a reflexionar sobre sus pensamientos y sus acciones; de alguna manera los obligó a aprender de los demás y a diseñar con "ojos nuevos" (fresh eyes).

Este libro documenta de forma casi poética el sentido de aventura y conexión íntima que se generó en la colaboración de *Fresh Eyes* y que estuvo presente a través de todos los aspectos de nuestro trabajo conjunto. En cierta forma la culminación de ese espíritu fue cuando los estudiantes armaron las instalaciones *pop-up* que animaron el patio central del ISDi al final de los 4 días del taller. Al volver a California, fue importante para el equipo nuestro poder recrear un poco esa magia del taller, vía una exposición en Pasadena que se llevó a cabo al finalizar la clase.

Quizá uno de las más objetivos claves de la colaboración entre el ArtCenter y el ISDi fue demostrar a través de este proyecto el poder de la metáfora visual y la dimensión estética del diseño. Fue nuestra esperanza poder comunicar que el diseño como estrategia de conocimiento puede representar un camino hacia un acercamiento cultural y una transformación positiva social. Cuando los seres humanos consiguen establecer un diálogo intercultural y de encuentro genuino, salen muchos aprendizajes. En este proyecto todos fuimos testigos de la importancia de la expresión creativa, a pesar de su carácter efímero. Creo que este libro nos permite ampliar las aspiraciones y los aprendizajes del proyecto de forma nueva. Si bien cumple con los propósitos de ser un artefacto visual que sirve de registro de la colaboración de *Fresh Eyes*, también señala la importancia fundamental de la mirada creativa. Destaca y nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos todos de permanecer abiertos a las experiencias que el mundo nos brinda.

PÁGINA 12

Sergio Luis Peña Martínez, Rector, Instituto Superior de Diseño, La Habana, Cuba

El ISDi es la universidad del diseño cubano, es una institución dedicada a la formación de profesionales del diseño para el contexto cubano actual, diseñadores preparados para el presente y el futuro. Sus estudiantes y docentes trabajan por ser una comunidad creativa, espontánea y con aptitud para la ejecución de proyectos de alto impacto social y ambiental. Los proyectos que forman parte del proceso de formación tienen un vínculo con la realidad y suponen prácticas profesionales que preparan en condiciones reales a los estudiantes para su posterior desempeño en la vida profesional.

La vida universitaria es intensa, se realizan actividades variadas como exposiciones, festivales, intercambios de experiencias con artistas y profesionales del diseño y otras áreas de Cuba y el mundo, que complementan y desarrollan las habilidades adquiridas por los estudiantes en la docencia.

En los últimos tiempos se han generado múltiples colaboraciones entre diversas instituciones internacionales con Cuba, para abordar problemas de las esferas en las que se insertan. Los resultados de estos talleres se siempre han sido muy provechosos para los participantes.

En este orden, el intercambio realizado con el Art Center College of Design de Pasadena L.A. fue un evento que movilizó a todos los miembros de la universidad, profesores y estudiantes, fue una excelente oportunidad para la generación de ideas, opiniones y experiencias en cuanto al diseño comprometido con la diversidad y la sociedad.

El encuentro fue un despliegue de comunicación visual y arte donde prevaleció un ambiente de trabajo en equipo, de aprendizaje colectivo y crecimiento de nuevas amistades.

Quiero expresar la gratitud que sentimos directivos, estudiantes y profesores del ISDi al compartir esta experiencia con el equipo de Designmatters del Art Center College of Design y esperamos que sea la primera de muchas oportunidades juntos.

PÁGINA 15

La clase Fresh Eyes Cuba: Punto de Partida

Fresh Eyes Cuba fue una iniciativa académica de intercambio cultural ideada en el ArtCenter College of Design con el apoyo y la colaboración del Instituto de Diseño (ISDi). La clase representó para los estudiantes de ArtCenter un curso de estudio interdisciplinario e intensivo de 14 semanas que se organizó a partir de un viaje de inmersión de 10 días

en La Habana donde el centro de la experiencia educativa fue el taller con ISDi.

En ArtCenter, la organización de la clase estuvo a cargo del departamento de innovación social, Designmatters, y los departamentos de Diseño Gráfico y la oficina de Estudio e Intercambio. La iniciativa contó con una generosa subvención del programa educativo de Diseño de la fundación Autodesk.

El cuadro de investigación de *Fresh Eyes* fue intencionalmente empírico, abierto y experimental. El objetivo fue motivar a los estudiantes a trabajar con métodos creativos para despertar autodescubrimiento, curiosidad intelectual, y una cantidad de inquietudes de autoconocimiento a través de la participación en el ecosistema excepcional de innovación y creatividad que Cuba ofrece hoy por hoy: en un momento histórico y algo incierto de oportunidad con los nuevos acuerdos diplomáticos entre Cuba y EE.UU. La intención de la clase fue empujar los límites de la innovación pedagógica en la educación del diseño social y el compromiso internacional.

Por parte de ArtCenter, los profesores que lideraron la clase fueron: Nik Hafermaas, jefe (chairman) del departamento de Diseño Gráfico y la profesora Tracey Shiffman.

PÁGINA 40

Impulso Creador

Nik Hafermaas, chairman y profesor, Departamento de Diseño Gráfico, ArtCenter College of Design

Soy alemán y cuando fue la caída del muro de Berlín, yo era un estudiante. Fue un evento que me marcó mucho. Me acuerdo que el barrio de Berlín este cercano al muro era en un comienzo un terreno baldío con edificios abandonados y vacíos, pero muy pronto se fue transformando en una zona muy dinámica. Se convirtió en un terreno fértil para la juventud de la ciudad y en un nexo de creatividad: con discotecas, espacios para músicos emergentes y artistas, y en general en una zona con mucha energía. No puedo dejar de comparar ese Berlín de oportunidades nuevas que me tocó vivir hace años con el impulso para crear que presencié en mi visita a Cuba.

Con la experiencia de *Fresh Eyes*, nuestros estudiantes aprendieron lo que implica ser extremadamente ingenioso; no creo que exista un entorno más extremo para el ingenio que Cuba. Me quedé admirado por la capacidad Cubana de "resolver." De alguna manera, uno puede decir que todos los Cubanos son diseñadores porque las circunstancias los llevan a tener que buscar opciones para

enfrentar desafíos complejos y necesidades de todo tipo que surgen a diario. Sus creaciones, incluso las soluciones más simples, cuentan con cualidades poéticas y estéticas que me resultaron fascinantes y me inspiraron mucho.

Esta experiencia para mí fue una enseñanza increíble acerca de no quedarse atrapado en el perfeccionismo. Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de capacitar un músculo diferente de la creatividad. El objetivo de nuestra clase no fue preocuparse por producir un resultado final altamente refinado y pulido en los proyectos que crearon. En cambio, los guiamos para que pudiesen realizar creaciones auténticas, algo que fue liberador en sí mismo para ellos.

Tengo la firme convicción que para convertirse en un ser humano creativo y relevante, uno tiene que abandonar su elemento y abrirse a la idea de ser un ciudadano del mundo. La oportunidad de participar en un curso como el de *Fresh Eyes* representó una experiencia artística invaluable en el aprendizaje de nuestros estudiantes y de la obra que se esmeran en desarrollar como parte de sus estudios en nuestra escuela. Los involucró en una visión de mundo más amplia. A mi entender, la habilidad de tener esa mirada generosa y amplia hacia el mundo representa una fuente de sabiduría importante y uno de los recursos más valiosos que necesitamos en nuestro planeta hoy por hoy.

Si bien dentro de los límites de nuestra visita breve, para todo nuestro equipo fue un verdadero privilegio poder presenciar el proceso de revitalización que existe actualmente en Cuba.

PÁGINA 42

Una caldera creativa

Tracey Shiffman, profesora, Departamento de Diseño Gráfico, ArtCenter College of Design

Durante la invasión de la Bahía de Cochinos (la invasión de la Playa Girón) yo tenía dos años. Creciendo de niña en Los Ángeles, recuerdo la amenaza de la Guerra Fría. En mi barrio estábamos preparados con búnkeres, y varias veces me tocó participar en simulacros de bombardeos aéreos. Nos solíamos resguardar debajo de los escritorios durante la escuela primaria, inocentemente creyendo que un pequeño escritorio nos protegería frente a un ataque real. Esto sucedía al mismo tiempo que en todo nuestro país se extendían las protestas a favor de los derechos civiles y en contra de las guerras. De alguna manera estas vivencias y asociaciones estuvieron muy presentes para mí al viajar a Cuba por primera vez en el marco de nuestro proyecto. *Fresh Eyes Cuba* me abrió los ojos.

¿Qué fue lo que aprendimos en esos diez días intensos en Cuba? La intensidad de la experiencia nos trastocó a todos. El ímpetu incluso precedió nuestra llegada, ya que evitamos un huracán categoría 5 que estaba rondando en la región, para aterrizar en una Habana abrasadora por el calor húmedo de ese mes de octubre. La ansiedad del viaje y el sentido de anticipación del equipo pendía intensamente en el aire tropical. La inmediata inmersión cultural exigió que todos expandiéramos nuestra ingenuidad creativa y nuestros repertorios visuales. Estoy convencida de que la experiencia ha extendido el horizonte de nuestros estudiantes y tendrá sin duda un gran impacto en el futuro para sus prácticas como diseñadores y artistas. *Fresh Eyes Cuba* puso aventura y urgencia sobre la mesa, y despertó una cualidad muy positiva de acción y consciencia mundial para todos nosotros.

Yo quedé inspirada por el deseo y entusiasmo de los estudiantes cubanos por expresarse en la zona segura que les brindamos con el taller. Los ejercicios que armamos con los profesores de ISDi tuvieron como meta prepararlos para crear una serie de instalaciones “pop-up.” Fue muy grato observar como todos los estudiantes de ArtCenter y de ISDi se relacionaron. Cuando los dos grupos se encontraron cara a cara, se vincularon enseguida y se comprometieron a conocerse y a forjar amistades. No hubo barreras. Enseguida descubrieron que tenían mucho en común a pesar de la multiplicidad de las experiencias culturales del grupo: la misma generación, los mismos gustos, y similares sueños de contribuir al mundo como seres creadores.

Trabajar con recursos diversos y limitados significó para los estudiantes del ArtCenter un reto importante y al mismo tiempo una invitación para investigar una manera de diseñar más lúdica a la que generalmente acostumbran en muchas de sus clases en nuestra escuela. En Cuba, es algo común buscar materiales que puedan sustituir cosas que de pronto no se encuentran disponibles. Aprendí tanto de mis colegas Cubanos. Su talento, su capacidad y soltura para moverse con destreza, para inventar cosas maravillosas y llegar a soluciones más allá de precondiciones o ideas fijas. Ya sabemos que hay una gran fuerza en Cuba para innovar.

En el transcurso del proyecto *Fresh Eyes*, fue tan especial contar con los estudiantes Cubanos que actuaron como nuestros maestros y guías. Y fue una gran satisfacción observar como nuestros estudiantes se pudieron desenvolver en Cuba, aprendiendo de sus colegas Cubanos, creando juntos en un contexto sumamente estimulante y dinámico.

PÁGINA 50

El Taller del ArtCenter y del ISDi

El taller experimental de cuatro días que se realizó en colaboración con profesores y estudiantes de comunicación y diseño industrial del Instituto de Diseño (ISDi) constituyó la experiencia clave y central del proyecto *Fresh Eyes*. Los profesores de ambas escuelas dirigieron a un grupo formado por 14 estudiantes del ArtCenter y 21 estudiantes del ISDi que formaron 7 equipos mixtos. El taller incluyó una serie de temáticas y ejercicios diseñados para romper barreras de comunicación y lograr que los estudiantes descubrieran y compartiesen sus perspectivas, sus orientaciones personales y sus miradas al mundo como jóvenes creadores. El grupo forjó conexiones dentro y fuera del marco formal del taller: por ejemplo pudieron compartir tiempo juntos jugando al dominó, escuchando música e intercambiando ideas sobre sus gustos y preferencias artísticas. La oportunidad de conectarse a nivel personal les permitió lograr mejores resultados con las instalaciones que idearon en el taller ya que los proyectos que crearon comunican un vínculo auténtico de colaboración y diálogo. Los estudiantes del ISDi se encargaron de tomar un papel protagonista en desarrollar los conceptos de las instalaciones y los estudiantes del ArtCenter ayudaron a informar los conceptos, aprovechando al máximo recursos limitados y tiempos escasos. Todos juntos colaboraron en la ejecución de las instalaciones interactivas. Esta manera de trabajar les permitió un intercambio de ideas y habilidades y les instó a ir más allá de sus límites creativos. 200 personas asistieron a la exposición final de los “pop-ups” en el patio central del ISDi.

PÁGINA 106

Mariana Somma, Asesora para ArtCenter de *Fresh Eyes Cuba*

Volver a la Habana por segunda vez en el marco de este proyecto de ArtCenter, mi alma mater, fue todo un privilegio. Yo había tenido la oportunidad de viajar a Cuba anteriormente en el mes de mayo del 2016 como miembro del equipo de *Incúbate*, un programa aliado con una iniciativa global del prestigioso *Aspen Institute* que promueve emprendimiento, capacitación de diseño y colaboración internacional. Durante esa ocasión participé con mis colegas de las organizaciones *Flow Collective* y *Uncorked Studios* en talleres con empresarios y compañeros Cubanos en ejercicios y encuentros que tenían como objetivo generar nuevas ideas para posibles emprendimientos en Cuba. Durante mi segundo

viaje, mi función como asesora de campo para los estudiantes y profesores me permitió ver a Cuba desde una nueva perspectiva: una mezcla de arte visual, diseño, política, educación y colaboración interdisciplinaria. La magia de este segundo viaje fue la colaboración entre ArtCenter y el Instituto de Diseño (ISDi). El vínculo y la sinergia entre los estudiantes de ambas escuelas me inspiraron mucho. Nunca hubo una sensación de competencia o división, sino más bien de curiosidad mutua y emoción por aprender unos de otros y ponerse a trabajar juntos. Los estudiantes de ArtCenter tuvieron la oportunidad de explorar La Habana desde la perspectiva de sus pares Cubanos y traer sus propias historias y experiencias a Cuba. Los resultados del taller reflejaron la conexión y energía de los estudiantes, lo cual generó un resultado muy potente para ellos y para la comunidad que visito las instalaciones “pop-up” que culminaron el taller. Para mí fue un honor ser parte de este equipo y estar a cargo de los distintos desafíos que tuvimos que sobrellevar durante nuestra estadía. *Fresh Eyes* fue una experiencia increíble que creo que continuará dando frutos tanto en la obra de los estudiantes como en sus vidas.

PÁGINAS 112–135

Una nueva mirada: testimonios del grupo de estudiantes de ArtCenter

Luisa Betancur

Me dio la sensación que los Cubanos están mucho más presentes y conectados como comunidad en su ciudad, compartiendo momentos juntos en las calles de la Habana. Quizás sea la falta de acceso amplio al Internet, menos dependencia a mirar programas de televisión, el clima caluroso, pero me sorprendió mucho ver a tanta gente en las ventanas de sus casas, en los balcones, conscientes de la ciudad y de los demás. En cambio nosotros vivimos nuestras vidas a través de pantallas y conexiones digitales. Me sentí feliz de encontrarme en aquel entorno. Como cineasta me tomé el compromiso de llevar una cámara conmigo todo el tiempo. Pero a medida que fueron pasando los días de nuestra estadía en Cuba, descubrí lo mucho que las cámaras nos separan. Podemos pretender de que estamos observamos atentamente el entorno que nos rodea, pero de alguna manera no estamos *presentes*. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre la relación entre el turismo y la gente local. Como es el caso en muchos otros países, la economía de Cuba realmente depende mucho del turismo extranjero. Una

de mis preguntas después de esta experiencia es la siguiente: ¿Cómo podemos viajar y volcar nuestra mirada artística cuando nuestras cámaras pretenden servir de herramienta pero también pueden terminar actuando como una barrera?

Karlo Francisco

Cuba me ha fascinado durante muchos años; he leído biografías del Che Guevara y relatos históricos sobre la revolución. La oportunidad de ir Cuba me permitió pasar del romanticismo a la realidad. Pienso que muchos de los ideales de Fidel funcionan porque, de alguna manera, aspiran a conectar a las personas con su cultura. Los cubanos son muy solidarios. Existe un sentimiento genuino de pertenencia y comunidad. Sin embargo, es importante reconocer que otras promesas de la revolución no han sido realizadas. Hoy en día, hay partes de la ciudad de la Habana que cuenta con una infraestructura que se desmorona. Como en muchas partes del mundo, existe corrupción en máximos niveles de poder. El viaje a Cuba me hizo repensar mis valores propios y apreciar la calidez y conexión humana que sentí de manera muy palpable en esos días de mi estadía; una dimensión mucho más importante que las posesiones materiales. Las cosas que solían interesarme, como la PlayStation, los automóviles, etc., ahora me parecen irrelevantes. Todavía soy un romántico con respecto a Cuba, pero de una manera distinta. En lugar de leer libros acerca de Cuba, tengo recuerdos (y contactos) con nuevos amigos cubanos.

Issac Ruiz

En Cuba fui intensamente consciente de mi entorno, más de lo que soy aquí en Estados Unidos. Realmente no tenía opción dado que no estaba constantemente conectado a un teléfono o una pantalla. Tenía que prestar atención, y esa intencionalidad, o sea la obligación de estar presente es algo que he intentado incorporar en mi vida y en mi aproximación hacia el diseño desde que regresé. En mis caminatas por las calles de La Habana recuerdo como me hice tiempo para mirar detenidamente a la gente, para observar sus rostros, sus vestimentas, notar sutilezas en la gente que me rodeaba, la manera en que caminaban y se comportaban. Me llamo la atención también la cantidad de edificios en ruinas. Hay muchas partes de la ciudad en plena remodelación y construcción. Incluso noté al visitar el Museo Nacional de Cuba, un lugar que alberga artefactos de la historia y cultura Cubanas, que había parte del museo que estaba siendo reparado. Donde quiera que fuéramos, parecía que había algo nuevo en construcción. Me fui de Cuba con esa imagen de una ciudad que está surgiendo de nuevo, saliendo

adelante y dejando atrás un estado más precario. Creo que estas nuevas construcciones representan de alguna forma una metáfora de la promesa actual de Cuba y de su gente.

Ricardo Imperial

Este viaje fue mi primera experiencia fuera de los Estados Unidos, y me fui sin expectativas más que dejarme llevar. Honestamente puedo decir que volví con “ojos nuevos” porque perdí mi teléfono celular en Cuba. No había hecho una copia de mis archivos digitales y de la información que tenía en ese teléfono durante más de un año así es que perdí recuerdos valiosos de todo un año, tanto personales como profesionales. Por supuesto, lamenté mucho la pérdida, pero de una manera interesante y casi cómoda; me sentí agradecido. Fue bueno soltar aquellos recuerdos y liberarme de la tecnología. En Cuba, sentí lo que implica estar presente, debido a que no estaba constantemente con el teléfono celular o en las redes sociales. Recuerdo estar caminando afuera, observando todos los pequeños detalles más ínfimos (ver una mujer secar su ropa, oír niños jugar en el parque) y pensar: “*Qué hermosa es esto.*”

Grace Haynes

Existe para mí una diferencia en la manera en la que los Cubanos y los Estadounidenses nos acercamos al diseño. Los Cubanos diseñan sus vidas; el diseño es un estilo de vida, no solamente una profesión como muchos toman el diseño en nuestro país. Ellos ven el diseño también como un recurso y como un medio de supervivencia. Hay una cierta belleza en materiales y objetos que han sido reciclados y reclamados para tener nuevos usos. El reto de observar el diseño con ojos nuevos que nos propuso esta clase me dio la oportunidad de imaginar posibilidades más allá de las experiencias que he tenido en mis otras clases. Posibilidades infinitas: de eso se trata el diseño Cubano. La experiencia me recordó la importancia de apreciar profundamente la cosas simples de la vida e incorporar aquella sensibilidad en mi diseño y en mi vida cotidiana. Mis colegas Cubanos fueron muy acogedores y amigables: nos recibieron con brazos abiertos. Por mi parte me encantaría poder extenderles la misma generosidad y hospitalidad que nos brindaron a nosotros.

Eric Valdez

En Cuba, descubrí la importancia de ser latinoamericano. Aquí en Los Ángeles, sé lo que significa ser latino; pero ser latino en Cuba es una experiencia distinta, en parte porque conviven numerosas etnias

latinoamericanas. Pude observar las cosas que tienen en común nuestros pueblos latinos, y sentí una conexión y un vínculo cultural profundo. Cuando pienso en lo que logramos en Cuba como equipo, creo que en cierto sentido fue un momento muy único para nosotros y casi diría que “hicimos historia.” Fuimos una de las primeras escuelas Estadounidenses en realizar un proyecto colaborativo con estudiantes Cubanos de diseño. Representamos a los Estados Unidos y forjamos amistades verdaderas. Descubrimos que existe mucha más historia por hacer. Estoy con ansias de regresar. Quisiera trabajar de nuevo con personas como los estudiantes que conocimos en ISDi. Me quede muy influenciado por la contagiosa energía, entusiasmo e innovación de todos ellos.

Yeun Kim

Como crecí en Corea, no estaba familiarizada con la historia Cubana como sí lo están algunos de mis compañeros Estadounidenses. Sin embargo, sé acerca de Corea del Norte y de cómo aquel país, tan cercanos a nosotros física y culturalmente, representa un mundo aparte en todo sentido y debido a su gobierno. Para mí fue muy especial poder ir a Cuba y a un sitio que nos ha resultado lejano y misterioso durante mucho tiempo. Vi Cuba a través de los ojos de los estudiantes que eran brillantes y estaban preparados para contribuir su talento creativo y realizar algo importante en el mundo. Estaban muy conectados con todo lo que sucede en el mundo a nivel social, político y cultural (eventos, películas, noticias). Me di cuenta que estaban mucho más actualizados que yo. Su entusiasmo por crear y su tenacidad fueron una inspiración. Me hizo pensar en la frecuencia con la que me quejo acerca de tareas y proyectos en mi escuela y no aprecio el acceso a la tecnología y muchas de las facilidades del contexto de mis estudios en EE.UU.

Víctor Artiga

Los 10 días en Cuba fueron para mí como 10 años. Fue un privilegio viajar a Cuba en el momento de apertura en el que fuimos, ya que pienso que las cosas podrían cambiar y de pronto cerrarse de nuevo entre los EE. UU. y Cuba con la nueva presidencia americana. Nuestras conversaciones políticas con mis colegas de ISDi fueron marcadas por muchos contrastes de opiniones y sentimientos. Muchos Cubanos están orgullosos de la revolución que les brindó tantas cosas positivas como atención médica y educación gratuita, pero también me hablaron de un deseo de ver cambios, por ejemplo poder contar con mejor acceso a las redes del Internet y manejarse en una economía sólida. Miran hacia fuera, pero no desean perder su identidad nacional. Como

estudiante de bellas artes, me impresionó la manera en que el arte es omnipresente en la sociedad Cubana. La gente tiene a su alcance tantas oportunidades culturales; hay una abundancia de arte, teatro y cine (más oportunidades de las que tenemos aquí en EE. UU.). Dado que el gobierno patrocina el arte, me parece que los artistas no se tienen que preocupar tanto por el valor comercial de su trabajo. En cierta forma, tienen más libertad que nosotros para crear.

Tais Ghelli

Al ir a Cuba, descubrí en los jóvenes Cubanos y en sus deseos y entusiasmo por un futuro nuevo una cierta abertura al mundo muy especial con la que me pude identificar en esta etapa de mi vida personal. Las personas Cubanas que conocí están muy orgullosas de su cultura e historia. Pero también sentí que hay una brecha generacional entre los mayores y los jóvenes. Existe una nostalgia por todas las cosas que la revolución sembró y la hermosa ideología que hay por detrás. Sin embargo, la generación más joven está entusiasmada por un cambio. Están tan abiertos a mostrarle al mundo la verdadera cara de Cuba, más allá de la revolución y de la historia del pasado. Cuando estábamos juntos con los estudiantes Cubanos, nos mirábamos unos a otros a través de los mismos ojos. Me conmovió el compromiso que me mostraron por conectarse de manera auténtica. Me vi reflejada en ellos y en sus sueños por un futuro mejor.

Nico Ramirez

Antes del viaje, tenía una noción preconcebida de que los Cubanos, en especial los diseñadores, no tenían interferencias debido a una cultura homogénea; mi imagen era que se acercaban al diseño de una manera completamente única. Descubrí que estaba equivocado y que no era el caso en absoluto. Tienen tanta influencia del oeste; utilizan las mismas técnicas y programas de diseño que utilizamos nosotros. Obtienen muchas de las mismas fuentes de inspiración para diseñar: blogs de diseño, programas de televisión, películas, etc. Estamos todos muy influenciados por las mismas corrientes y *Zeitgeist*. Aun así, admiro el hecho de que no aspiran a ser nosotros; sino que están comprometidos a desarrollar sus propias perspectivas. Probablemente lo que más me impactó de Cuba fue el poder desconectarme de la tecnología. Descubrí que sin un teléfono, hablaba más con las personas, tocaba cosas, olía cosas. De hecho, estaba saboreando y experimentando comida en lugar de fotografiarla. Fue una revelación increíble.

Viviayn Zoechling

No me imaginé nunca que visitar Cuba iba a tener tan tremendo impacto en mí. Fue un mundo totalmente diferente y creo que para el que viaja a Cuba por primera vez, siempre hay un gran elemento de sorpresa. No hay nada que un historiador o visitante pueda comunicar para preparar a uno para las cosas que verás, oirás, sentirás, olerás y experimentarás. La experiencia de ir trasciende todo. Regresé con un compromiso mayor de promover la sostenibilidad en mis productos y diseños, muy influenciada por cuán luchadores son los Cubanos con sus recursos limitados. Mi horizonte se expandió al trabajar con los estudiantes de ISDi. Me vi obligada a aceptar (me gustara o no) las cosas como eran. En Cuba aprendí a ser más flexible: tan pronto como creía que entendía como manejar lo que sucedía a mi alrededor, al día siguiente sucedía algo nuevo que me demostraba que estaba equivocada. Estas experiencias me obligaron a aceptar situaciones inexplicables o de incertidumbre; me permitieron adaptarme a un estado que calificaría como “confusión de contenido.” Para mi esta experiencia en Cuba ha representado una oportunidad de ver que es posible utilizar ese sentimiento vulnerable de confusión que uno a veces siente en la vida como una fuente de aprendizaje.

Michael Rosales

Realmente ansiaba ver una Cuba auténtica y aprender mucho acerca de la cultura Cubana. No quería ir a un lugar lleno de turistas, pero cuando estuve allí, comprendí que el turismo era una gran parte necesaria de la cultura Cubana. Esto me sorprendió. Cuando regresé de Cuba, constaté de que Cuba está influenciando mi obra y la dirección de mis diseños en muchas de mis clases. Estoy integrando algo del espíritu Cubano en muchos detalles de mis obras. Los 10 días en Cuba representaron un acontecimiento enorme en mi vida. Gracias a nuestras experiencias juntos con los estudiantes de ISDi nos convertimos en una familia en la que nos respaldamos unos a otros durante y fuera del taller. Mis amigos Cubanos me inspiraron mucho; pareciera que no tienen limitaciones que los detengan. Es una lección que pienso llevar adelante en mi vida, como persona y como diseñador. Tengo nueva fe en que siempre uno puede ver el lado positivo de las cosas y lograr que se realicen, a pesar de todo. Siempre existe una solución.

Matthew Herrera

Debido a mi opinión acerca del imperialismo, esperaba encontrarme con una cierta tristeza en Cuba. A pesar de que me tocó conversar con algunos jóvenes que padecen de tedio y aburrimiento, hay muchos más Cubanos llenos de energía que son muy

positivos acerca del futuro. Por cierto me imagino que hay problemas de censura pero no vi señales de la opresión que me había imaginado encontrar. Al regresar de Cuba, me he comprometido a estar más metido en asuntos políticos e humanitarios. Tuve conversaciones hermosas con magníficas personas en Cuba, y tuve la oportunidad de conocer mucho más acerca de la cultura Cubana, a pesar de que sé que mi conocimiento solamente araña la superficie. Tengo mucho más por aprender. Como muchos de nosotros, continúo comunicándome con los estudiantes de ISDi, a veces diariamente, y hablamos acerca de lo que sucede con sus vidas, y el panorama general de hacia dónde se dirigen nuestros países. La experiencia de Cuba todavía continúa para mí. No ha acabado.

Suyu Ren

Este viaje a Cuba representa una continuación de mi trayectoria personal para experimentar culturas internacionales y viajar lo más que pueda para ser una persona y diseñadora mejor informada. En este viaje, pude comparar y descubrir similitudes y diferencias culturales frente a vivencias pasadas. La manera en que cocinan los Cubanos me recordó la manera en que cocinamos en mi país en China, utilizando ingredientes y métodos de preparación similares. También ver mesas de dominó en las calles y personas jugando al aire libre me hizo acordar a cómo le encanta a mi familia jugar al *mahjong*. Las diferencias también fueron reveladoras. En China, veo rostros preocupados acerca del futuro, acerca del gobierno. En Cuba, las personas que conocí siempre me parecieron contar con una perspectiva más positiva y con un gran ingenio. La actitud de celebrar la vida y hacer lo mejor con lo que uno tiene representa una inspiración que me seguirá influenciando.

PÁGINA 144

La Exposición Fresh Eyes Cuba en ArtCenter

Al volver de Cuba, los estudiantes de ArtCenter continuaron su reflexión sobre las experiencias transformadoras que vivieron en la isla, en el marco de una clase dedicada al proyecto. La clase culminó con una exposición en el campus de ArtCenter el 7 de diciembre del 2016.

La exposición buscó celebrar tanto la belleza frágil, como la intensidad e ingenuidad que el equipo presenció en La Habana a través de varias instalaciones que incluyeron obras individuales y otras hechas en equipo. Uno de los objetivos fue

impartir al público la profundidad del impacto cultural de la experiencia y la importancia del intercambio entre los estudiantes de ArtCenter y ISDi. La metáfora narrativa que se concibió para armar la muestra fue la del Ojo Izquierdo y del Ojo Derecho, donde el Ojo Izquierdo procura representar proyectos individuales, momentos personales inspirados por vivencias en Cuba, mientras que las instalaciones del Ojo Derecho, realizadas en grupo, intentaron transmitir las experiencias colectivas del equipo.

PÁGINA 148

Fresh Eyes Cuba: el diseño de la exposición

La exposición *Fresh Eyes Cuba* fue montada en un edificio del ArtCenter que era originariamente de oficinas y estaba por ser renovado. El equipo convirtió el espacio en una experiencia de inmersión para el público, recreando Cuba a través de sus ojos. El equipo utilizó los elementos típicos que uno encuentra en un espacio de oficinas, como luces fluorescentes, cables y alfombras grises, cambiando su propósito para transportar al público a Cuba vía una experiencia multisensorial. Vistas y panoramas, olores y aromas, los colores tropicales de La Habana y su atmósfera fueron expresados de manera creativa en el espacio de ArtCenter para la comunidad de Pasadena. La iluminación se manipuló mediante la inserción de piezas de cartón en los fluorescentes amurados al techo, una técnica inspirada en el ingenio cubano. Los revestimientos de pared y cortinajes, las proyecciones y los sonidos que animaron la exposición transformaron completamente el espacio. Los estudiantes del Instituto de Diseño (ISDi) enviaron videos, textos y materiales que el equipo de ArtCenter integró en la exposición.

Un componente importante de la exposición fue su identidad gráfica, creada por los estudiantes Isaac Ruiz y Ricardo Imperial. Carteles, y varios elementos de la imagen visual de la exposición fueron desarrollados con técnicas y materiales que incluyeron estrategias de reuso inspirados por la experiencia en Cuba.

La letra de imprenta utilizada para el logotipo de la exposición fue creada mediante la prensa tradicional Archetype Press del ArtCenter. Las invitaciones impresas para la exposición incluyeron fotografías que tomaron los estudiantes durante su estadía en Cuba. La invitación digital para la exposición derivó de un video de las calles de La Habana y sus taxis “Coco.”

Acknowledgments

MARIANA AMATULLO, PhD

Having initiated the *Fresh Eyes Cuba* collaboration, I am indebted to many individuals at ArtCenter and at the Instituto Superior de Diseño (ISDi) who embraced the idea of an educational collaboration of this exploratory nature and complexity, and then dedicated their energy and talent to help make it happen. At ISDi, Rector Sergio Luis Peña Martínez, International Relations Director Raúl Bejerano- Bejerano, his colleague Sumayling Valdez, and the ISDi faculty were incredibly generous with their trust, friendship and hospitality in Cuba—all of which broadly informed our partnership and the experience of our students and faculty. At ArtCenter, the early support and championing of this project by Provost Fred Fehlau and President Dr. Lorne Buchman, as well as the partnership of Jane McFadden, Chair of Humanities and Sciences, were critical in providing the complex institutional infrastructure that this immersive international project required. The countless operational complexities were in no small measure anticipated, planned for and resolved by the tireless dedication of Hannah Huang, Director of our Exchange and Study Away Program. Needless to say, this collaboration would not have come together without the support of the entire Designmatters team, and especially the partnership, project management and strategic planning skills of Jennifer May, Designmatters Director. On more than one occasion, Jennifer made the impossible possible, showing admirable tenacity and good cheer in face of the many unknowns that sometimes challenged the execution of our best laid plans.

I want to express my thanks to the wonderful experts who informed the research phase of the students' work before departure: Mara Abrams, Mickey Bergman, David Ewald, Adolfo Nodal, and Dr. Mrinalini Tankha, and also to Lauren Williams, the studio's teaching assistant. Special thanks go to Mariana Somma, the project's inspiring field advisor. Mariana's generous introductions and insights on the ground in Havana, and her nurturing care, were invaluable to our team.

A big thank you goes to Nik Hafermaas, the fearless Chair of ArtCenter's Graphic Design Department, and to Tracey Shiffman, whose creative leadership as faculty guided every aspect of the collaboration. It has been a privilege to collaborate with Tracey, and then be afforded the special gift of having her extend her masterful eye onto this publication while mentoring our student, Ricardo Imperial, in that process. My final words of gratitude and admiration are for the students at ArtCenter and ISDi. Their coalescing with a sense of purpose and genuine delight is the very best reason to initiate another project like this soon!

Host Departments: ArtCenter College of Design

Graphic Design
Nik Hafermaas, Chair

International Exchange Study Away Program
Hannah Huang, Director

Designmatters

Mariana Amatullo, PhD, Vice President and Cofounder
Jennifer May, Director
Susannah Ramshaw, Associate Director
Garret Scullin, Coordinator
Steven Butler, Media Coordinator

Faculty: ArtCenter

Tracey Shiffman, Professor, Gx and Integrated Studies;
Gx Advisor for Print
Nik Hafermaas, Professor + Chair, Gx
Mariana Somma, Field Advisor
Lauren Williams, TA

Academic Partner

Instituto Superior de Diseño (ISDi)

Project Leadership: ISDi

Sergio Luis Peña Martínez, Rector
Raúl Bejerano-Bejerano, International Relations Director
Sumayling Valdez, International Relations

Faculty: ISDi

Martha María Rivera
Giselle Alvarez Moret
Lemay Alberto Cruz Pujol

Expert Advisors

Mickey Bergman, Executive Director of the Global
Alliances Program at the Aspen Institute
Adolfo V. Nodal, President and CEO at EnPoder LLC

Guest Speakers

Mara Abrams, Founder Incubate Cuba + The Flow
Collective
Mrinalini Tankha, PhD, Postdoctoral Scholar Institute for
Money, Technology and Financial Inclusion University of
California, Irvine
David Ewald, Chief Creative Officer, Uncorked Studios

Students: ArtCenter

Victor Artiga Rodriguez – Fine Art
Luisa Betancur – Film
Tais Bishop – Graphic Design
Karlo Francisco – Graphic Design
Grace Haynes – Illustration
Matthew Herrera – Graphic Design
Ricardo Imperial – Graphic Design
Ye-Eun Kim – Graphic Design
Nicolas Ramirez – Product Design
Suyu Ren – Interaction Design
Michael Rosales – Graphic Design
Isaac Ruiz – Graphic Design
Eric Valdez – Graphic Design
Viviyan Zoechling – Graphic Design

Students: ISDi

Jose Miguel Romero – Visual Communication Design
Diego Ernesto García – Visual Communication Design
Ernesto Castillo – Visual Communication Design
Diane Hurtado – Visual Communication Design
Yuli Díaz – Visual Communication Design
Carlos Ignacio Romero – Visual Communication Design
Xavier Arena – Visual Communication Design
Lisandra Escalera - Visual Communication Design
Tais García – Visual Communication Design
Frank Cala – Visual Communication Design
Enmanuel Cantón – Visual Communication Design
Fabiana Pérez – Visual Communication Design
Kevin Durán – Visual Communication Design
Patricia Durán Rigali – Visual Communication Design
Erick Pérez – Industrial Design
Jose Cartaya Amaro – Industrial Design
Gabriela F. Galán – Industrial Design
Adrián García – Industrial Design
Maysa Sabater – Industrial Design
Oscar Ernesto Romero – Industrial Design
Helena B. Hernández – Industrial Design

©2017 Designmatters at ArtCenter College of Design
All rights reserved.

For more information, visit
www.designmattersatartcenter.org

ISBN: 978-0-9961964-4-4

Book Designer: Tracey Shiffman with Ricardo Imperial
and Simona Szabados, Shiffman & Kohnke

Editor: Jennifer May
Copy Editor: Alex Carswell

This book uses the typefaces
Neue Haas Unica Pro and Stanley

This book was printed and bound by Clear Image
Printing in Sylmar, California for Designmatters at
ArtCenter College of Design.

Photography by Nik Hafermaas, Tracey Shiffman,
Mariana Somma, Victor Artiga Rodriguez, Luisa
Betancur, Tais Bishop, Karlo Francisco, Grace Haynes,
Matthew Herrera, Ricardo Imperial, Ye-Eun Kim, Nicolas
Ramirez, Suyu Ren, Michael Rosales, Isaac Ruiz, Eric
Valez, Viviyan Zoechling and Luicia Loiso

Special thanks to Walkiria Juanes Sanchez for per-
mission to use her writing, which is featured on the
special edition poster for the book.

This project was made possibly in part by support from
the Autodesk Foundation

