

LESLIE G. NOVAK
+ TRISH SUMMERVILLE
+ LAURA CANTÚ

DESIGN GAME CHANGERS

FOTOS: ABO PALOMO | POR: ÁNGEL ZAYUN | TEXTO: CLAUDIA SALAZAR

UN TRÍO QUE DEMUESTRA QUE EL LIDERAZGO EN EL
MUNDO DEL DISEÑO ESTÁ SIENDO REDEFINIDO POR
MUJERES AUDACES Y VISIONARIAS.

LESLIE G. NOVAK

DIRECTORA GENERAL CEDIM THE SCHOOL OF DESIGN

DESDE HACE 9 AÑOS HA LIDERADO CEDIM CON UNA VISIÓN INNOVADORA Y UNA PASIÓN POR LA EDUCACIÓN. AL DÍA DE HOY, SIGUE IMPULSANDO OPORTUNIDADES ÚNICAS PARA LOS ESTUDIANTES, DESDE EXPOSICIONES EN LAS PRINCIPALES SEMANAS DE LA MODA, HASTA COLABORACIONES INTERNACIONALES DE ALTO PERFIL.

LESLIE, ¿CUÁL ES TU MOTIVACIÓN DIARIA PARA SEGUIR EN EL GIRO DE LA EDUCACIÓN Y ESPECIALMENTE DE DISEÑADORES?
¡Cambiar vidas! ¡Ser una universidad única! Brindarles a los estudiantes oportunidades extraordinarias como exponer al lado de diseñadores profesionales en las semanas de la moda más importantes del mundo como lo son New York Fashion Week, Milan Fashion Week ,Tokyo Fashion Week y próximamente en Paris Fashion Week. Que, en la feria más importante del mueble, como lo es Milan Design Week, estén exponiendo nuestros alumnos sus diseños y que la industria se los quiere comprar para producirlos, eso es ¡wow!; que nuestros estudiantes de animación presenten en una sala de cine sus cortos y luego estén nominados esos mismos cortos en España. Que tengamos más de 150 premios a nivel nacional e internacional en la última década. Que negocios de la moda y la carrera de arquitectura de espacios interiores hagan el vestuario y escenografía de la obra experimental Genius Loci, dirigida por nuestro World Class Educator Rodolfo Argella, y que el resultado sea algo extraordinario y fuera de serie.

Por otro lado, estamos en el libro “Lo Mejor del Siglo XXI vol. 10, Arquitecturas Mexicanas 2021-2022”, con proyectos de la carrera de Arquitectura y Estrategias Urbanas. Esto y muchísimo más me mueve todos los días. En CEDIM hacemos cosas extraordinarias, THINK THE UNTHINKABLE es nuestro lema. Y justo eso es lo que CEDIM representa. Aquí se vive a diario este ambiente y con experiencias fuera de lo común. Estamos marcando la pauta en esta industria de educación del diseño y eso significa que algo estamos haciendo muy bien.

“ESTAMOS MARCANDO LA PAUTA EN LA INDUSTRIA DE EDUCACIÓN DEL DISEÑO Y ESO SIGNIFICA QUE ALGO ESTAMOS HACIENDO MUY BIEN”.

¿CÓMO DEFINIRÍAS TU ESTILO PERSONAL Y CÓMO TU VOCACIÓN HA INFLUIDO EN ÉL?
Me encanta la moda desde que tengo 14 años. Diseñaba los vestidos de mis amigas y sus papás, ¡quienes creían en mí a esa edad!, y se los mandaban a hacer. Usaba el grunge y los pantalones acampanados, así como las plataformas que volvieron en los años 90; a través de las décadas mi estilo se ha vuelto clásico con un twist. Tener un sello personal es muy importante para mí. Creo en la autenticidad y estilo de cada uno, mientras quien lo usa lo haga suyo y se sienta cómodo en su propia piel. Mi vocación ha sido muy importante en este sentido.

¿Y CÓMO DESCRIBIRÍAS LA EVOLUCIÓN DEL CEDIM DESDE SU FUNDACIÓN, HASTA EL PRESENTE?
Ha pasado por muchísimas etapas: 45 años representan muchos cambios y aprendizaje para todos. Realmente, hemos evolucionado y cada persona que ha estado a cargo le ha añadido un valor diferente. CEDIM hoy por hoy es el referente de la industria creativa, lo creo firmemente.

¿CUÁL ES TU VISIÓN PARA EL FUTURO DEL CEDIM Y CÓMO ESPERAS QUE CONTINÚE EVOLUCIONANDO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?
Mi visión es seguir impactando de manera diferenciada todo el tiempo. Seguir innovando académicamente de la mano de todos los recursos existentes posibles. Estamos trabajando en nuestro modelo académico de los próximos años. Que el diseño siempre sea un motor de cambio en este país por medio de la educación.

¿QUÉ MOTIVÓ LA DECISIÓN DE TRAER A TRISH SUMMERVILLE A DAR UNA CONFERENCIA? ¿CÓMO LA CONTACTASTE?
Desde los inicios de CEDIM, mi padre traía a diseñadores internacionales en la década de los 80. En estos 45 años hemos traído a Monterrey, por medio de nuestro congreso Design Vweek, a grandes personalidades como Karim Rashid, Andrée Putman, Masaki Matsushima, Ágatha Ruiz de la Prada, director de proyectos de Zaha Hadid, sólo por mencionar algunos. Además, como parte de nuestro modelo educativo, contamos con un programa llamado VWorld Class Educators, desde 2010 CEDIM ha traído a más de 150 diseñadores internacionales de renombre a dar clases a nuestros estudiantes directamente en nuestras aulas. Esto es parte de nuestro DNA.

“CEDIM HOY POR HOY ES EL REFERENTE DE LA INDUSTRIA CREATIVA, LO CREO FIRMEMENTE”.

Traer a Trish es algo que se vuelve muy orgánico, gracias a nuestra visión internacional. Trish Summerville estuvo en CEDIM y brindó un *workshop* a nuestros alumnos para un proyecto especial que tenemos en puerta. Además de la conferencia que dio en OUM Wellnes Center que fue un éxito y fue tanta gente que se dieron dos pláticas, ¡en lugar de una!

Laura Cantú me buscó y me contó de la colaboración con Trish, quienes crearon una colección de joyería inspirada en la película The Hunger Games y también de su contrato con Lions Gate. El *approach* de Laura fue: ‘Leslie te contacto porque veo lo que hacen y no se me ocurre alguien mejor que ustedes para que la traigamos en conjunto’. Y por supuesto que dije que sí. Admiro muchísimo a Laura como diseñadora y su trayectoria, es un referente en Monterrey y la estimo mucho. Me encantó trabajar con Laura y su esposo Jaime, quienes son increíbles personas y les agradezco mucho esta oportunidad de colaborar juntos; el contacto vino por parte de ellos.

¿CÓMO CREES QUE LA VISITA DE TRISH SUMMERVILLE HA ENRIQUECIDO LA EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CEDIM?
¡Trish es una creativa fuera de lo común! Llena de recursos, de una imaginación ilimitada, ver su trabajo es inspirador y aspiracional. Alguien que ha trascendido y cuya experiencia, así como sus consejos para los chavos son muy relevantes y más en el área que se ha especializado como lo es costume design. Conocerla fue un honor, no sólo por su grandeza como diseñadora de vestuario de múltiples artistas y de películas tan importantes, sino porque es un ser humano hermoso. No sólo les hablo de los retos de la industria, sino de lo importante que es dejar el ego en casa todos los días, de cómo hace collares con bisagras de puertas y coronas con palillos chinos, una blusa con cables de luz y usar todos los recursos posibles para adaptarse a presupuestos de una manera única.

EN 45 AÑOS, CEDIM HA RECIBIDO A FIGURAS DESTACADAS DEL DISEÑO, COMO KARIM RASHID, ANDRÉE PUTMAN Y MASAKI MATSUSHIMA, ASÍ COMO A TRISH SUMMERVILLE. ESTA PRÁCTICA ES INHERENTE A LA IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

¿HAY ALGÚN OTRO PROYECTO O COLABORACIÓN FUTURA?
En estos momento que se lleva a cabo la entrevista, tenemos como invitado en las instalaciones de CEDIM a Alexander Kalachev, reconocido arquitecto ruso, quien está asociado en UNStudio y que colaboró en proyectos como Aeropuerto Internacional de Kutaisi, la Sala de Conciertos Beethoven en Bonn, Alemania y el Teatro en el Parade en Den Bosch, Países Bajos. También tenemos la fortuna de recibir al diseñador francés Fabien Cappello, quien ha sido reconocido por Wallpaper Magazine como uno de ‘Los 20 mejores diseñadores menores de 40 años’. Este semestre vamos a Italia nuevamente a que los estudiantes presenten sus diseños en Salone del Mobile Milano. Y abriremos el otro semestre con grandes eventos como lo será Paris Fashion Week, en el cual nuestros alumnos presentarán sus colecciones. ¡Se vienen muchos planes emocionantes!

LAURA CANTÚ

FUNDADORA Y DISEÑADORA CREATIVA DE LAURA CANTÚ JEWELRY, LAURA CANTÚ HOME Y SANTOSAINT

SU ESTILO DESTACA POR SU AUTENTICIDAD, FUSIONANDO LO ATEMPORAL CON UN SELLO ÚNICO DE LA PERSONALIDAD DE LA MARCA. NOTAS GÓTICAS Y ELEMENTOS VINTAGE SON DISTINTIVOS QUE CARACTERIZAN SU MARCA, OFRECIÉNDONOS ASÍ UNA VISIÓN DE SU NUEVA COLECCIÓN DE JOYAS.

LAURA, TU BUEN GUSTO SE REFLEJA TANTO EN TU JOYERÍA ÚNICA COMO EN TODA TU PERSONALIDAD, ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TU ESTILO?
Creo que soy una persona que sé perfectamente bien qué me gusta y qué no. Lo que no me gusta, no hay manera de que me lo ponga o que lo ponga en mi casa. No me gustan mucho los colores, tengo pocas cosas así y si son colores, son muy oscuros o muy profundos, me encanta la ropa negra y lo metálico. Tengo un gusto muy particular por las cosas no tan comunes, es un estilo como muy sobrio, pero con algún acento diferente, que refleje personalidad y esto también lo transmito mucho con la joyería y en mi casa.

¿QUÉ MATERIALES PREFIERES UTILIZAR EN TUS PIEZAS DE JOYERÍA Y POR QUÉ?
No es que tenga alguna preferencia por metales porque en su momento he trabajado más con unos que con otros. Ahorita me encanta trabajar con el latón porque es un material que no es tan caro y para los diseños que estoy haciendo, que son muy toscos, me resulta mucho mejor que la plata en el baño de oro. Me encanta usar un baño de oro alto para poder lograr tonos como de oro viejo, me gusta que las piezas se vean como avejentadas.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU MARCA?
Que no nada más es como un nombre, hay toda una historia alrededor y un estilo de vida. Me gusta incorporar todos los elementos posibles que describan quiénes somos. Lo que más me encanta es un diseño muy fiel y muy honesto. Son piezas que te van a durar mucho tiempo combinándolos de forma diferente. Me interesa venderte toda la experiencia que hay alrededor de esta pieza y decirte cómo la puedes usar de muchas maneras y darte ejemplos de cómo lo styleamos nosotros.

HÁBLANOS DE LA COLECCIÓN QUE ACABAS DE LANZAR CON TRISH, INSPIRADA EN LA PELÍCULA THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES.
Haber trabajado con Trish fue una experiencia increíble, porque además de ser una persona súper talentosa, es lo máximo como ser humano y le aprendí muchísimo. Tenemos una oficina en Nueva York, con quienes ya hemos hecho algunos contactos importantes, ellos estaban buscando a alguien con quien hacer una línea de joyería y nos presentaron. La verdad, hicimos clic desde el principio, a ella le gustó mi trabajo y la forma en que trabajamos aquí en el taller. El proceso creativo estuvo medio complicado porque al menos yo estaba trabajando sobre una película que no había visto todavía, ya que no había salido aún. Trish ya tenía más noción porque ya había hecho los vestuarios, entonces tuvimos varias juntas viendo un *moodboard*, me enseñó los vestuarios que se iban a usar, símbolos y cosas representativas de la película, en base a eso empezamos a trabajar sobre la joyería. Son piezas muy especiales de edición limitada y que representan partes muy importantes de la cinta.

¿CUÁL ES TU PIEZA FAVORITA DE LA COLECCIÓN SONGBIRDS & SNAKES Y POR QUÉ?
Todas están muy padres, pero mis favoritas son las de víbora porque me fascina, de hecho, ¡es el logotipo de nuestra marca!

¿CÓMO INTEGRASTE EL ESTILO DE LAURA CANTÚ JEWELRY CON EL CONCEPTO DE LA HUNGER GAMES?
No estuvo tan complicado porque eran víboras, a mí me encanta todo lo que representa algo y que tiene una historia detrás. Fuimos trabajando con las cadenas y con los símbolos, como sin querer queriendo siempre terminas metiendo tu sello en las piezas que haces.

POR ÚLTIMO, ¿CUÁL ES EL MEJOR CONSEJO QUE TE HAN DADO?
Fíjate que justo ayer escuché algo muy interesante en la plática de Trish que dijo, “Debes de dejar el ego a un lado”, como artista debes estar abierto y escuchar, yo creo que es muy buen tip. También es un muy buen consejo que mantengas honestidad en lo que haces, que te la creas y rodearte de gente fregona. Habrá 500 ‘no’ antes de un ‘sí’ y no pasa nada, no son personales, nunca quites el dedo del renglón y siempre mantente presente porque ahí es donde caen las oportunidades increíbles.

INSPIRADAS EN LA PELÍCULA THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES, LAURA CANTÚ Y TRISH SUMMERVILLE COLABORARON PARA CREAR ESTA COLECCIÓN QUE INCLUYE BRAZALETES, PULSERAS, COLLARES Y ANILLOS.

“LES QUIERO DAR DE VERDAD ENORMEMENTE LAS GRACIAS A CHIC POR APOYAR ESTOS EVENTOS, ESTAS OPORTUNIDADES INCREÍBLES DE EXPONER A GENTE FREGONA. ¡GRACIAS INFINITAS POR ESTO!”.

TRISH SUMMERVILLE

LA DISEÑADORA DE VESTUARIO DE MÚLTIPLES PELÍCULAS COMO HUNGER GAMES: CATCHING FIRTE Y THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES, QUIEN TAMBIÉN HA SIDO NOMINADA A LOS OSCARS, LOS BAFTA AWARDS Y LOS EMMY, NOS PLATICA TODA LA MAGIA DE SU TRABAJO.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE ENCANTA DE SER *COSTUME DESIGNER*?
Amo cómo se crea una historia, amo cómo ayudo a contar una historia y amo el desarrollo del personaje. Que tú puedas tomar a un actor que pudiste haber visto muchas veces en otras cosas y transformarlo a él o ella en un personaje totalmente diferente, tratando de ayudarlos a evolucionar a través de un vestuario y de lo que están vistiendo para convertirse en un personaje.

¿CUÁLES SON ALGUNOS PASOS CLAVE DE TUS PROCESOS CREATIVOS?
Cuando inicio un proyecto, generalmente voy a leer el guión y necesito saber acerca del personaje: lo que ellos hacen, dónde viven y cómo sería el entorno de su hogar. Busco todos esos elementos clave para ayudarme a crear el personaje y luego comienzo a plasmar los conceptos; hago mucha investigación en libros, revistas y también en línea. Simplemente acomodo algunas ideas que llamamos *go aboard o tear sheets*, para tener un sentido de cómo debe lucir cada personaje y continuar sobre cómo el proyecto se va a ver.

¿CON CUÁL DE TODOS LOS PERSONAJES QUE HAS DESARROLLADO TE IDENTIFICAS MÁS?
Probablemente sería una fusión de diferentes personajes. Tal vez un poco de Lisbeth Salander, de The Girl with the Dragon Tattoo, un poco de Lenny Kravitz (Cinna), de The Hunger Games: Catching Fire, y luego un poco de Tigris; si tuviera que ponerlos a todos juntos, sí.

VEMOS QUE TRAJISTE EL SIMBÓLICO VESTIDO QUE VISTIÓ LUCY GRAY EN LA ÚLTIMA PELÍCULA QUE HICISTE, ¿CÓMO DESARROLLASTE ESTE CONCEPTO Y QUÉ ELEMENTOS QUERÍAS RESALTAR?
Sabía que tenía que enfocarme realmente en ese vestido y tiene muchos elementos en él, a lo que yo quería ser muy respetuosa y también darle los elementos de los que se hablaban en el libro. Era el vestido de su madre, que le había heredado, quería tener algo que luciera como si fuera una reliquia, algo que pudo haber sido heredado a través de las generaciones. También tenía que pensar acerca del funcionamiento de la prenda porque había mucha acción y ella estaría en este vestido por mucho tiempo.

Lo más importante era conseguir el color correcto del arcoíris y yo lo sentí como un vestido viejo, eso es lo que me transmitía. No podía ser brillante. Y luego con el corset, yo de verdad quería tener una pieza clásica, siento que el corset es muy clásico. También quería que tuviera un guión y reconocimiento a Katnis, así que pinté flores de Katniss y flores de Primrose en el corset. ¡El corset es probablemente una de mis piezas favoritas de la película! Porque es pintado a mano, tuvimos que hacer 10 de ellos, exactamente iguales y creo que nos quedó realmente hermoso.

¿HAY ALGUNA PELÍCULA DE LA QUE TE HUBIERA ENCANTADO SER PARTE DEL DISEÑO DE VESTUARIO?
Hay muchas películas de las que amo los vestuarios. Definitivamente, si pienso en el futuro, me gustaría hacer una película con personajes egipcios en ella. El periodo de Egipto sería asombroso y me encantaría hacerlo. Pero veamos, tal vez los Bonnie y Clyde originales, creo que los vestuarios son realmente hermosos y encaja perfectamente en el rodaje.

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS MÁS GRANDES DESAFÍOS QUE ENFRENTAS CUANDO DISEÑAS?
Probablemente, son los plazos de tiempo en los que tenemos que construir todo y tienes problemas financieros también. Esos son tal vez algunos de los desafíos más grandes, como en The Ballad of Songbirds & Snakes, tuvimos que crear muchos vestuarios y muchas personas de fondo. Si tienes que vestir a mil 500 personas, necesitas alrededor de 3 mil pares de zapatos.

HÁBLANOS ACERCA DE LA COLECCIÓN DE JOYERÍA SONGBIRDS AND SNAKES EN LA QUE TRABAJASTE CON LAURA CANTÚ.
Fue simplemente una combinación perfecta del tipo de joyería que ella hace y toda la experiencia que tiene. Incorporamos pequeños elementos como definitivamente Sinsajo de todas las películas y luego incluimos elementos como el Distrito 12; el dog tag que Tom, el Presidente Snow joven vestía; y las serpientes que Lucy Gray vestía, tenemos colgantes de serpientes y un anillo de serpiente, por mencionar algunos. Esto fue tratando realmente de enfocarnos en lo que pensamos que el fan quiere tener con una pieza clásica que puedes usar si eres fan de la película o no. De hecho, esta es la primera vez que nos vemos en persona. Estuvimos juntándonos por FaceTime mucho tiempo, repasando. Ellos tienen una persona genial que hizo la ilustración de cómo se iba a ver cada pieza, así que yo les envié borradores, bocetos e imágenes de lo que quería y ellos hicieron el mockup completo de cómo se vería cada pieza.

TRISH NOS COMPARTIÓ QUE EL CORSET DEL SIMBOLICO RAINBOW DRESS QUE USÓ LUCY GRAY EN THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES ES SU PIEZA FAVORITA, YA QUE FUE PINTADA A MANO E HICIERON 10 DE ELLOS EXACTAMENTE IGUALES.

SABEMOS QUE TENDRÁS UNA CHARLA EN NUESTRA CIUDAD, ORGANIZADA POR CEDIM Y LAURA CANTÚ ¿QUÉ EMOCIONES Y ENSEÑANZAS TE GUSTARÍA TRANSMITIR A LAS PERSONAS QUE VAYAN?
Creo que una de las cosas es: ¡Mira esta escuela! Es una instalación hermosa y es bonito ver todos los vestuarios y todas las piezas de moda que hay aquí. Creo que lo que me gustaría transmitirles a los estudiantes es que descubran la mejor manera de expresar sus habilidades y permanecer fieles a sí mismos. ¡Yo fui a una *fashion design school* también! Y de eso pasé a hacer vestuarios. Creo que se trata simplemente de ser expresivo, probar todo lo que quieras probar y usar los diferentes multimedia. Como tú quieras hacer ropa, pero mantenerte muy conectado emocionalmente con tu pasión.