

ESCAPARATE

MARZO 2025

Arts Magazine
Número 24

CREATIVOS DESTACADOS

las mentes más
brillantes que están
revolucionando el
MUNDO

ENTREVISTAS

Dos talentos, una
visión: Gabriela
Acosta y Juan Luis
de Pablo revelan el
alma detrás del
ARTE

LA NUEVA CIVILIZACIÓN

POR ISABEL RUIZ DE VELASCO

Número 24

ESCAPARATE

Arts Magazine

COLABORADORES / COLLABORATORS

DIRECTORA EDITORIAL - EDITORIAL DIRECTOR

Clarissa Cuevas

ARTE CREATIVO - CREATIVE ART

Cecilia Álvarez

REDACCIÓN Y ESTILO - WRITING AND STYLE

Celice Leyva

DISEÑADORA - DESIGNER

Fatima Reyes

DISEÑADORA - DESIGNER

Alejandra Monter

ESCAPARATE ARTS MAGAZINE

ISBN: 9798315096498

EN REDGLOBALCREATIVA@GMAIL.COM

<https://www.facebook.com/escaparateartsmagazine>

Escaparate Arts Magazine | 1

"Mi arte es un puente hacia una nueva civilización donde cada obra abre un sendero."

"My art is a bridge to a new civilization where each piece opens a path."

-Isabel Ruiz de Velasco

EDITORIAL

QUERIDO LECTOR:

Escaparate Arts Magazine nace de las ideas de un grupo de artistas, diseñadores, autores y comunicadores de nacionalidad mexicana que, a través de sus experiencias internacionales, conocen la importancia de estar a la vista de espectadores interesados en el arte y las letras, como: coleccionistas, curadores, galerías, editoriales y lectores, para poder compartir, con éxito, su talento y creatividad.

Escaparate difunde contenidos de gran calidad e interés, que aportan valor a la sociedad y están al alcance de cualquier interesado en el mundo creativo. Conocemos la necesidad de que el arte sea accesible e incluyente, para enamorar al público de todas las edades, sin importar su credo, sexo, raza, nivel socio económico o cultural.

Nuestras páginas están repletas de color, magia y talentos que desean trascender en el mundo del arte y las letras. Deseamos que las recibas con los brazos abiertos y la disfrutes.

¡ESCAPARATE, EL ESCENARIO DONDE LOS REFLECTORES TE PERTENECEN!

DEAR READER:

Escaparate Arts Magazine was born from the ideas of a group of Mexican artists, designers, authors and communicators who, through their international experiences, know the importance of being visible to viewers interested in art and letters, such as: collectors, curators, galleries, publishers and readers, in order to successfully share their talent and creativity.

Escaparate disseminates interesting, quality content that adds value to society and is available to anyone interested in the creative world. We know the need for art to be accessible and inclusive, to make audiences of all ages fall in love, regardless of their creed, sex, race, socioeconomic or cultural level.

Our pages are full of color, magic and talents that want to transcend in the world of art and letters. We want you to welcome them with open arms and enjoy it.

ESCAPARATE, THE STAGE WHERE YOU ARE THE PROTAGONIST!

*Museo de
la Mujer*

2 de marzo
al 6 de Abril

"LA NUEVA CIVILIZACIÓN"
DE ISABEL RUÍZ DE VELASCO.

"THE NEW CIVILIZATION"
BY ISABEL RUÍZ DE VELASCO.

FOTOGRAFÍA DE "RUZI" EN EL MUSEO DE LA MUJER DURANTE LA EXPOSICIÓN "LA NUEVA CIVILIZACIÓN".

"La Nueva Civilización"

Es una colección de 89 piezas de Isabel Ruíz de Velasco "Ruzi" que fusiona realismo figurativo con metáforas visuales, creando un universo entre lo tangible y lo onírico. Sus obras, influenciadas por Picasso, destacan por líneas juguetonas, figuras encantadas y una paleta de grises, ocre, negros y beige que reflejan la vida y sus contrastes. A través de un lenguaje plástico único, "Ruzi" desafía las convenciones artísticas, ofreciendo una visión profunda y evocadora de la humanidad y su evolución, con un impacto internacional.

"The New Civilization"

Is a collection of 89 pieces by Isabel Ruíz de Velasco "Ruzi" that merges figurative realism with visual metaphors, creating a universe between the tangible and the dreamlike. Her works, influenced by Picasso, stand out for their playful lines, enchanted figures, and a palette of grays, ochres, blacks, and beiges that reflect life and its contrasts. Through a unique plastic language, "Ruzi" challenges artistic conventions, offering a profound and evocative vision of humanity and its evolution, with international impact.

Museo de la mujer.

Un Tributo a la Historia y el Legado de las Mujeres.

El Museo de la Mujer de la Ciudad de México es un espacio dedicado a la preservación y promoción del rol de las mujeres en la historia y la cultura. Situado en la colonia San Rafael, el museo ofrece una variedad de exposiciones que destacan los avances y luchas de las mujeres en áreas como el arte, la ciencia, la política y la equidad de género.

Su exposición permanente, "Mujer, historia y memoria", presenta los hitos más importantes de la lucha por los derechos de las mujeres en México, desde las primeras participantes en movimientos sociales hasta las voces actuales que siguen impulsando el cambio. Las exposiciones temporales abarcan temas como la violencia de género, los derechos reproductivos y el arte contemporáneo realizado por mujeres.

El museo también es un centro de activismo, trabajando en colaboración con organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas para promover políticas públicas que favorezcan a las mujeres y visibilizar las problemáticas de discriminación. A través de sus actividades educativas y de sensibilización, se busca fomentar el diálogo sobre la igualdad de género y los derechos humanos.

En el marco del mes de la mujer, este museo se engalana para recibir "La Nueva Civilización" de Isabel Ruiz de Velasco, una artista con más de 30 años de trayectoria que se ha destacado en disciplinas como la pintura, el muralismo y la restauración. Su obra, reconocida por su profunda sensibilidad social y estética, la ha consolidado como una de las creadoras más influyentes del arte contemporáneo en México.

Con esta exhibición, el Museo de la Mujer reafirma su compromiso con la difusión de las expresiones artísticas que contribuyen a la visibilización de la mujer en la historia y en la actualidad.

FOTOGRAFÍA DEL MUSEO DE LA MUJER DURANTE LA EXPOSICIÓN "LA NUEVA CIVILIZACIÓN".

FOTOGRAFÍA DEL MUSEO DE LA MUJER DURANTE LA EXPOSICIÓN “LA NUEVA CIVILIZACIÓN”.

Women's Museum: A tribute to the history and legacy of women.

The Museum of the Woman of Mexico City is a space dedicated to preserving and promoting the role of women in history and culture. Located in the San Rafael neighborhood, the museum offers a variety of exhibitions that highlight the advances and struggles of women in areas such as art, science, politics, and gender equity.

Its permanent exhibition, "Woman, History, and Memory," showcases the most significant milestones in the fight for women's rights in Mexico, from the first participants in social movements to the current voices that continue to drive change. Temporary exhibitions cover topics such as gender-based violence, reproductive rights, and contemporary art created by women.

The museum is also a center of activism, collaborating with human rights organizations and feminist collectives to promote public policies that favor women and raise awareness of discrimination issues. Through its educational and awareness-raising activities, the museum aims to foster dialogue on gender equality and human rights.

In celebration of Women's Month, the museum proudly welcomes Isabel Ruiz de Velasco, an artist with more than 30 years of experience who has excelled in disciplines such as painting, muralism, and restoration. Her work, recognized for its deep social and aesthetic sensitivity, has established her as one of the most influential creators in contemporary Mexican art.

With this exhibition, the Museum of the Woman reaffirms its commitment to promoting artistic expressions that contribute to the visibility of women in both history and the present day.

Artista de portada / Cover Artist

- 10** Tres décadas de arte, pasión y compromiso social, Isabel Ruiz de Velasco. *Three decades of art, passion, and social commitment – Isabel Ruiz de Velasco.*
- 12** La Nueva Civilización. *The New Civilization*

Creativos destacados / Outstanding Creatives

- 16** Raza cósmica de las estrellas. *Cosmic Race of the Stars.*
- 17** Una vida dedicada a la educación y la inclusión. *A life dedicated to education and inclusion.*
- 18** Alquimia de color y energía. *Alchemy of color and energy.*
- 19** El arte que desafía y transforma. *Art that challenges and transforms.*
- 20** La valentía de ser feliz. *The courage to be happy.*
- 24** El arte como necesidad vital. *Art as a vital necessity.*
- 26** Donde la resiliencia se encuentra con el futuro. *Where resilience meets the future.*
- 28** Una fusión de arte y bienestar. *A fusion of art and well-being.*
- 32** La maestría del arte cinético y figurativo. *The mastery of kinetic and figurative art.*
- 34** La voz que desafía lo convencional. *The voice that challenges the conventional.*
- 36** El compositor que une música, astronomía y arqueología. *The composer who merges music, astronomy, and archaeology*
- 40** Herencia y pasión de color. *Heritage and Passion of Color.*
- 42** El arte como reflejo de la belleza humana. *Art as a Reflection of Human Beauty.*
- 44** Un maestro del hiperrealismo en el salvador. *A master of hyperrealism in El Salvador.*
- 46** Más allá de la alta costura: Un legado de elegancia. *Beyond Haute Couture: A Legacy of Elegance.*

“Arropando al Corazón”

*Arropando al corazón. cálida ternura del Alma Raíz
Cultivo sempiterno de impulso electromagnético;
El corazón piensa, lo sabe, lo presiente en cada latido;
Potencia vital en la fuerza que contra él libera.*

*Arropando el corazón, es sembrar la semilla de la mística;
Es cuidado que abre el corazón descubriendo nuevos mundos;
Arropar es admirar la belleza en todas las diferencias:
Recinto sagrado de cuatro atrios en perfecto equilibrio.
El corazón es un niño del lenguaje universal anidando al pajarillo;
Sonora onda en expansión infinita que vibra al cantar:
Arropar; es abrigar con la caricia y la ternura con el amor y la mirada;
Corazón a corazón es unión en conexión; comunidad en donación.*

*Si claudica el corazón, todo es caos y desconcierto;
Desistir es renunciar a la vida, abandono y desamparo:
Destrucción de bienestar, dolor, miedo, tristeza e ira,
marcan el final;
Un corazón descontrolado, hospeda al adversario.*

*La muerte acalla la voz. el corazón re canta la esperanza;
La esperanza levanta y el corazón vuela al fuego que transmuta;
Se temple el espíritu, el viento juega revoloteando lluvia convertida en ríos;
Todo es milagro, legado de herencia contenido en la chispa de la vida.*

*Los galenos se nombran con veintisiete letras;
Abrazando al niño asustado, fraterno afecto de armonía lumínica:
Devuelve la emoción por la vida, nutriendo con raquis y espiguillas;
Inflorescencias femeninas; símbolo de fertilidad, abundancia, prosperidad.*

*Arropando al Corazón es encuentro de abrazos;
Arropando al Corazón es estrechar en cercanía;
Arropar el Corazón es develar misterio de existencia;
Insuflado de vida artesanal, cuidado de los galenos.*

*Arropando el Corazón con el cielo hecho un rebozo;
Arropar el Corazón con estrellas sol y luna;
Arropar el Corazón es desplegar las alas cruzando el océano;
Arropando el Corazón es danza en encuentro único corazón con corazón.*

*El corazón de RUZI canta con matiz multicolor la melodía de alegría;
RUZI libera al quetzal que entona quiau, quiau, quiau;
Anunciando la luz del quinto día; el sagrado digno del tiempo dekaéxi
RUZI... El corazón de RUZI abriga el corazón arropado por siempre en la pintura.*

Alicia García

COPYRIGHT ALICIA GARCÍA
/ARROPANDO EL CORAZÓN. POEMA
/ WRAPPING THE HEART. POEM

Isabel Ruiz de Velasco

TRES DÉCADAS DE ARTE, PASIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

Isabel Ruiz de Velasco Zenteno, mejor conocida como "Ruzi", es una destacada artista visual con 30 años de trayectoria profesional. Su talento y versatilidad se reflejan en su trabajo como pintora, muralista, restauradora y productora en animación. A lo largo de su carrera, ha participado en más de 200 exposiciones colectivas y 20 individuales en prestigiosos museos como el Museo Soumaya, Museo Dolores Olmedo, Museo José Luis Cuevas, Museo Nacional de las Culturas Populares, Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, Museo de Arte Contemporáneo del Estado de México, Museo José María Velasco, Museo de la Mujer, Museo Zanbatha de Lerma y el Museo Bicentenario.

Ruzi ha recibido más de 100 reconocimientos, incluyendo el Doctorado Honoris Causa otorgado por la UNAM a través del Claustro Doctoral Honoris Causa, el Premio Nacional de la Mujer y la Presea de Artes y Letras del Gobierno del Estado de México. Además, fue galardonada con el primer lugar en el Concurso Latinoamericano de Arte.

A nivel internacional, ha representado a México en eventos en Lituania, donde una de sus obras forma parte del Salón de la Fama, así como en Polonia, Países Árabes, India, Colombia, Argentina y Estados Unidos. En California, recibió un reconocimiento en vida por parte del Senado estatal.

Comprometida con la educación y el bienestar social, ha donado obras originales a bibliotecas nacionales, a los libros gratuitos de educación primaria y a instituciones como la Cruz Roja y el Instituto Nacional de Nutrición. Su labor altruista también se extiende a la protección de animales en peligro de extinción, por lo que ha sido distinguida como Embajadora del Águila Real y ha recibido un reconocimiento de Greenpeace.

En el ámbito de los medios, su obra apareció en la serie de Netflix "Made in México" y ha colaborado con empresas como Kellogg, Procter & Gamble, Bimbo, Televisa, Leo Burnett y McCann Erickson en la creación de personajes y animaciones. En 2023, fue seleccionada para el libro de lujo "Mujeres Mexicanas en el Arte", junto a Frida Kahlo y otras 26 talentosas artistas.

Ruzi ha sido portada de seis revistas internacionales, colaborado con la ONU en la campaña "Art for Hungry" y participado con la NASA y la UNESCO en el Día Internacional de la Educación. Además, ha fungido como jurado en importantes concursos internacionales y actualmente forma parte de la mesa directiva de la Red Global Creativa Internacional. Es secretaria de la ONG Ciudad Cristal, fundada en Los Ángeles, y ha sido invitada de honor en múltiples inauguraciones de exposiciones y eventos de arte a nivel mundial.

Isabel Ruiz de Velasco Zenteno es una artista que no solo destaca por su talento, sino también por su compromiso social y su capacidad para inspirar a través del arte. Actualmente, presenta su colección "La Nueva Civilización" en el Museo de la Mujer, consolidando su legado como artista visionaria y comprometida.

Ruzi

Three decades of art, passion,
and social commitment

FOTOGRAFÍA DE ISABEL RUIZ DE VELASCO.

Isabel Ruiz de Velasco Zenteno, better known as "Ruzi", is a distinguished visual artist with a 30-year professional career. Her talent and versatility shine through her work as a painter, muralist, restorer, and animation producer. Throughout her career, she has participated in over 200 group exhibitions and 20 solo exhibitions in prestigious museums such as the Museo Soumaya, Museo Dolores Olmedo, Museo José Luis Cuevas, Museo Nacional de las Culturas Populares, Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, Museo de Arte Contemporáneo del Estado de México, Museo José María Velasco, Museo de la Mujer, Museo Zanzbatha de Lerma, and the Museo Bicentenario.

Ruzi has received over 100 recognitions, including an Honorary Doctorate awarded by the UNAM through the Claustro Doctoral Honoris Causa, the National Women's Award, and the Arts and Letters Medal from the Government of the State of Mexico. She also won first place in the Latin American Art Contest.

Internationally, she has represented Mexico in events in Lithuania, where one of her works is part of the Hall of Fame, as well as in Poland, Arab countries, India, Colombia, Argentina, and the United States, where she received a Lifetime Achievement Award from the California State Senate.

Her commitment to education and social welfare is evident in her donation of original works to national libraries, free primary education books, and institutions such as the Red Cross and the National Institute of Nutrition. Her altruistic efforts also include supporting endangered animals, earning her the title of Ambassador of the Golden Eagle and recognition from Greenpeace.

In the media, her artwork appeared in the Netflix series "Made in Mexico", and she has collaborated with companies such as Kellogg, Procter & Gamble, Bimbo, Televisa, Leo Burnett, and McCann Erickson in creating characters and animations. In 2023, she was selected for the luxury book "Mexican Women in Art", alongside Frida Kahlo and 26 other talented artists.

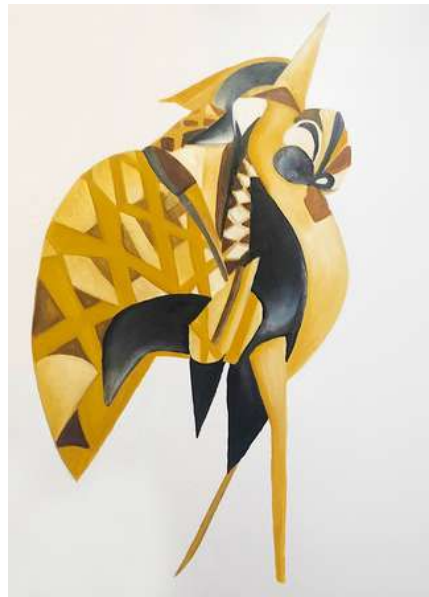
Ruzi has graced the covers of six international magazines, collaborated with the UN on the "Art for Hungry" campaign, and participated with NASA and UNESCO on International Education Day. She has also served as a judge in major international contests and is currently a board member of the Global Creative Network International. She serves as Secretary of the Ciudad Cristal NGO, founded in Los Angeles, and has been an honored guest at numerous exhibition openings and art events worldwide. Isabel Ruiz de Velasco Zenteno is an artist who stands out not only for her talent but also for her social commitment and ability to inspire through art. She is currently presenting her collection "The New Civilization" at the Museo de la Mujer, solidifying her legacy as a visionary and committed artist.

Ruzi *La nueva civilización*

EXHIBICIÓN DEL 2 DE MARZO AL 6 DE ABRIL
EN EL MUSEO DE LA MUJER, CIUDAD DE MÉXICO.

COPYRIGHT RUZI / HEREDERA DE LA LUZ
/ HEIRESS OF THE LIGHT.

COPYRIGHT RUZI / GALLO,
OBSERVADOR DE LA NUEVA
CIVILIZACIÓN / ROOSTER, OBSERVER
OF THE NEW CIVILIZATION.

COPYRIGHT RUZI / FIESTA DE LAS 3 GRANDEZAS
/ FIESTA OF THE 3 GREATNESSES.

COPYRIGHT RUZI / GATO, EL AMOR Y LA
PROTECCIÓN DE LA NUEVA
CIVILIZACIÓN / CAT, LOVE AND THE
PROTECTION OF THE NEW CIVILIZATION.

Ruzi

The new civilization

EXHIBITION FROM MARCH 2 TO APRIL 6
AT THE WOMEN'S MUSEUM, MEXICO CITY.

COPYRIGHT RUZI / EN EL CAMINO / ON THE ROAD.

COPYRIGHT RUZI / MUJER CON PARAGUAS / WOMAN WITH UMBRELLA.

COPYRIGHT RUZI / CINCO SABIOS Y LA TABLA DEL CONOCIMIENTO
/ FIVE SAGES AND THE TABLE OF KNOWLEDGE.

COPYRIGHT RUZI / ABSTRACCIÓN
/ ABSTRACTION.

Ruzi La nueva civilización

EXHIBICIÓN DEL 2 DE MARZO AL 6 DE ABRIL
EN EL MUSEO DE LA MUJER, CIUDAD DE MÉXICO.

COPYRIGHT RUZI / ÁGUILA, LA FUERZA EL PODER DE LA NUEVA CIVILIZACIÓN / EAGLE, THE STRENGTH, THE POWER OF THE NEW CIVILIZATION.

COPYRIGHT RUZI / REGRESO A CASA / I'M BACK HOME.

COPYRIGHT RUZI / LEÓN, ADRIANUS, EL VALOR DE LA CIVILIZACIÓN / LION, ADRIANUS, THE VALUE OF CIVILIZATION.

COPYRIGHT RUZI / GESTACIÓN / GESTATION.

Ruzi

The new civilization

EXHIBITION FROM MARCH 2 TO APRIL 6
AT THE WOMEN'S MUSEUM, MEXICO CITY.

COPYRIGHT RUZI / LA TRANSFORMACIÓN ESTA EN LA PALMA DE LA MANO. HOMENAJE A EDUARDO EMILIO VILLAREAL CASTELAZO / THE TRANSFORMATION IS IN THE PALM OF YOUR HAND. TRIBUTE TO EDUARDO EMILIO VILLAREAL CASTELAZO

COPYRIGHT RUZI / ARROPANDO CON AMOR Y EMOCIONES / WRAPPING WITH LOVE AND EMOTIONS

COPYRIGHT RUZI / LAS 2 GRANDEZAS / THE 2 GREATNESSES

COPYRIGHT RUZI / ENLACES / LINKS

"La Nueva Civilización"

ES RAZA CÓSMICA DE LAS ESTRELLAS

Alicia García

Una Nueva Tierra, vida que nace en este jardín singular; "La Nueva Civilización" es Raza Cósmica de las Estrellas; los secretos celosamente resguardados por la Fuente Divina son develados en la explosión invisible de campos magnéticos en irradiación luminosa que esparce la semilla de vida; la danza de las estrellas en el espacio sideral da luz a la energía serenísimas de la que emerge el amor. El amor sin muerte, el amor misterio de la respiración al insuflado de aliento, emanación de las formas e informas de todo ser viviente, la vida eterna de los seres excepcionales, extraordinarios, excelsos de inigualable belleza, de corazón puro, limpio, transparente; irrigados desde la donosura del corazón que late al ritmo que emerge la sabiduría desde el centro de la tierra.

La Nueva Civilización acaece con el viento matinal que promete nacimiento y alumbramiento de seres luminosos de espíritu inquebrantable, los códigos sagrados que habitan en cada ser son parte de la hélice de vida; del decreto del tiempo contenido en el vacío del universo que da infinitas posibilidades de creación nunca concebidas; únicas en el universo, embriogénesis que canta la canción que se renueva día a día de espíritus vivientes en el fuego, aire, agua, tierra y éter.

El don creador y magia de Ruzi expuesta en la metáfora de la pintura que cuenta el hilo textual de La Nueva Civilización; que ha acaecido en esta Tierra y Jardín de la Humanidad, al acercar la mano al lienzo en donde el punto y línea en movimiento sutil da vida al delinear con gracia la tesitura en composición de profundidad, color arrojado a la vida y a la muerte con pigmentos que surgen de la tierra, verde, ocre, claro oscuros en exquisita textura; asumiendo la encomienda del cuidado de quien es cuando se le nombra. Ser de alta vibración, expansión amorosa ante la caricia de quien se permite presentir y sentir la presencia de la vida; de todas las criaturas que habitan el Planeta Azul que promete ser un Mundo Nuevo en la pintura de Ruzi; cual hogar abriga y recoge toda existencia individual y comunal.

A New Earth, life that is born in this unique garden; "The New Civilization" is the Cosmic Race of the Stars. The secrets jealously guarded by the Divine Source are unveiled in the invisible explosion of magnetic fields, in a luminous irradiation that scatters the seed of life. The dance of the stars in the sidereal space gives birth to the serene energy from which love emerges. Love without death, love as the mystery of breath and the infusion of life, the emanation of forms and formlessness of all living beings, the eternal life of exceptional, extraordinary, and sublime beings of unparalleled beauty, with pure, clean, and transparent hearts; nourished by the grace of a heart that beats in rhythm with the wisdom that emerges from the center of the Earth.

The New Civilization arrives with the morning wind that promises the birth and emergence of luminous beings with an unbreakable spirit. The sacred codes that dwell within each being are part of the helix of life; of the decree of time contained in the void of the universe, offering infinite possibilities of creation never before conceived; unique in the universe, an embryogenesis that sings the song renewed day by day by living spirits in fire, air, water, earth, and ether.

The creative gift and magic of Ruzi are exposed in the metaphor of the painting, which narrates the textual thread of The New Civilization; which has taken place in this Earth and Garden of Humanity. When the hand approaches the canvas, where point and line in subtle motion bring life, gracefully outlining the texture in a composition of depth and color, cast into life and death with pigments emerging from the earth—green, ochre, light and dark in exquisite texture—assuming the duty of caring for what it is when named. A being of high vibration, of loving expansion before the caress of those who allow themselves to sense and feel the presence of life; of all creatures inhabiting the Blue Planet, which promises to be a New World in Ruzi's painting; like a home that shelters and embraces all individual and communal existence.

Una vida dedicada a la educación

ALICIA y la inclusión.

GARCÍA

aliciagarciaortiz2020@gmail.com

Alicia García Ortiz es una maestra jubilada con treinta y tres años de experiencia en la educación pública, especializada en educación especial. Su compromiso con la inclusión la ha llevado a participar en espacios de análisis educativo.

Actualmente, colabora en el programa "La Pregunta del Águila que se Levanta" de Radio UAQ 89.5 FM, donde comparte su experiencia y reflexiona sobre los retos y oportunidades en la educación especial.

De 2010 a diciembre de 2023, impartió el Seminario de Seres Excepcionales en la Maestría de Creación Educativa. Durante estos doce años, fomentó la comprensión de las diversas formas de percibir, pensar y sentir, resaltando la riqueza de la excepcionalidad humana. Su enfoque destaca el valor único de cada individuo y promueve una educación inclusiva.

Alicia sostiene que las personas con capacidades diferentes son grandes maestros de vida. Su legado trasciende las aulas, dejando una profunda huella en la formación de educadores y en la promoción de una educación más humana e incluyente.

Alicia García Ortiz is a retired teacher with thirty-three years of experience in public education, specializing in special education. Her commitment to inclusion has led her to participate in educational analysis spaces.

Currently, she collaborates on the program "La Pregunta del Águila que se Levanta" on Radio UAQ 89.5 FM, where she shares her experience and reflects on the challenges and opportunities in special education.

From 2010 to December 2023, she taught the Seminar on Exceptional Beings in the Master's Program in Educational Creation. During these twelve years, she promoted the understanding of the diverse ways of perceiving, thinking, and feeling, highlighting the richness of human exceptionality. Her approach emphasizes the unique value of each individual and advocates for inclusive education.

Alicia maintains that people with different abilities are great teachers of life. Her legacy extends beyond the classroom, leaving a profound impact on the training of educators and the promotion of a more humane and inclusive education.

FOTOGRAFÍA DE ALICIA GARCÍA ORTIZ.

COPYRIGHT ALICIA GARCÍA ORTIZ.

Alquimia de Color y Energía

Kala @kala_artista
www.artecala.com

Hablar de Kala es sumergirse en un universo donde color, energía y mística convergen. Sus trazos evocan sensaciones, envolviendo al espectador en una atmósfera vibrante. Esta artista mexicana ha llevado su arte a museos, galerías y festivales en Italia, Alemania, Corea, Rusia, Brasil, EE.UU. y Qatar.

Su impacto internacional la ha llevado a eventos de prestigio como el Qatar International Art Festival, la Bienal de Arte Contemporáneo de Argentina y La Huella de Da Vinci en Costa Rica. Además, su obra forma parte de la exclusiva Centaur Art Gallery en Las Vegas.

Desde 2013 comparte su conocimiento con nuevas generaciones y en 2014 fundó su escuela, organizando exposiciones en festivales y museos. Su arte también tiene un compromiso social: ha apoyado hospitales, fundaciones y causas, incluso pintando el muro fronterizo entre México y EE.UU. como un acto de resistencia.

Maestra en óleo, acrílico, acuarela y fotografía, su obra no busca adornar, sino provocar. Cada pieza es un encuentro con la emoción y la historia que sus colores y formas cuentan.

Talking about Kala is to dive into a universe where color, energy, and mysticism converge. Her brushstrokes evoke sensations, immersing the viewer in a vibrant atmosphere. This Mexican artist has taken her art to museums, galleries, and festivals in Italy, Germany, Korea, Russia, Brazil, the U.S., and Qatar.

Her international impact has led her to prestigious events such as the Qatar International Art Festival, the Contemporary Art Biennale of Argentina, and La Huella de Da Vinci in Costa Rica. Additionally, her work is part of the exclusive Centaur Art Gallery in Las Vegas.

Since 2013, she has shared her knowledge with new generations, and in 2014, she founded her own school, organizing exhibitions at major festivals and museums. Her art also carries a social commitment—she has supported hospitals, foundations, and causes, even painting the U.S.-Mexico border wall as an act of resistance.

A master of oil, acrylic, watercolor, and photography, her work does not seek to decorate but to provoke. Each piece is an encounter with emotion and the story her colors and forms have to tell.

COPYRIGHT ANDREA MAGAÑA

FOTOGRAFÍA DE ANDREA MAGAÑA.

El arte que desafía y ABIGAIL Transforma. Y BARRA

lesliabigailortiz@gmail.com

Abigail Ybarra, artista plástica emergente, transforma cada lienzo en una historia que invita a mirar más allá de lo evidente. Formada en la Escuela de Iniciación Artística No. 1 del INBAL, ha explorado grabado, dibujo, escultura y pintura, construyendo una carrera que la ha llevado a importantes espacios culturales.

Su obra forma parte de la exposición En Contra del Femicidio y la Exclusión en el Museo de la Mujer y ha representado a México en la Décima Muestra Iberoamericana de Arte Miniatura. En 2024, su pieza Injusticia fue seleccionada para el XXV Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte, alzando la voz contra la violencia de género.

En 2023, el Museo Frida Kahlo destacó su dibujo inspirado en el poema Esto Soy de Carlos Pellicer. Participó en la exposición Mythos-grafía en el Centro Cultural del México Contemporáneo y en el Concurso de Piñatas Mexicanas del Museo de Arte Popular. Su talento también ha llegado al cine y la publicidad, colaborando en el diseño de escenografías.

Siempre en evolución, Abigail Ybarra encuentra en el arte su voz y su trinchera, expresando lo que las palabras no siempre pueden decir.

Abigail Ybarra, an emerging visual artist, transforms each canvas into a story that invites viewers to look beyond the obvious. Trained at the Escuela de Iniciación Artística No. 1 of INBAL, she has explored printmaking, drawing, sculpture, and painting, building a career that has led her to important cultural spaces.

Her work is part of the exhibition Against Femicide and Exclusion at the Museo de la Mujer and has represented Mexico in the Tenth Ibero-American Miniature Art Show. In 2024, her piece Injusticia (Injustice) was selected for the 25th Ibero-American Women's Art Meeting, raising her voice against gender-based violence.

In 2023, the Frida Kahlo Museum highlighted her drawing inspired by Carlos Pellicer's poem Esto Soy (This Is Me). She participated in the Mythos-grafía exhibition at the Centro Cultural del México Contemporáneo and in the Mexican Piñata Contest at the Museo de Arte Popular. Her talent has also reached film and advertising, collaborating in set design.

Constantly evolving, Abigail Ybarra finds in art her voice and her stronghold, expressing what words cannot always say.

COPYRIGHT ABIGAIL YBARRA.

FOTOGRAFÍA DE ABIGAIL YBARRA.

LA VALENTÍA DE SER FELIZ

Valentina Luján

@valentinamente_feliz

La felicidad es una decisión valiente. Así lo demuestra Valentina Luján, una reconocida promotora de la felicidad como responsabilidad personal, quien durante más de dos décadas ha dedicado su vida a estudiar el comportamiento humano en países como Canadá, Francia, Estados Unidos, España y México. Su misión es clara: ayudar a las personas a construir una vida plena y con propósito, aplicando los principios de la felicidad científica.

Con un MBA en Comportamiento Organizacional por la Schulich School of Business, Valentina ha profundizado en el estudio de la felicidad con mentores de la talla del Dr. Tal Ben-Shahar, uno de los principales referentes mundiales en el tema. Además, cuenta con certificaciones internacionales como Chief Happiness Officer y Certified Happiness Trainer por la Happiness Studies Academy, lo que la convierte en una experta en la materia.

En 2021, Valentina lanzó el proyecto Valentinamente Feliz, una plataforma desde la cual comparte herramientas prácticas y accesibles para que cualquier persona pueda comenzar a construir una vida con propósito. Este proyecto se ha convertido en un faro para quienes buscan cultivar la felicidad desde una perspectiva científica y práctica.

Su compromiso y dedicación no han pasado desapercibidos. En 2023, Valentina fue galardonada con el Premio a la Mujer Icónica que Crea un Mundo Mejor para Todos, otorgado por el Women Economic Forum (WEF). Este reconocimiento no solo valida su trabajo, sino que también refuerza la importancia de promover la felicidad como un valor esencial para el bienestar individual y colectivo.

En su libro Ser feliz es para valientes, Valentina Luján invita a los lectores a tomar el control de su propia felicidad. No se trata de un simple manual de autoayuda, sino de un verdadero llamado a la acción. Con un enfoque basado en la ciencia de la felicidad, el libro ofrece herramientas concretas para quienes desean crear una vida con sentido y aprender a enfrentar los desafíos con una actitud positiva.

FOTOGRAFÍA DE VALENTINA LUJÁN

The Courage to Be Happy

Happiness is a brave decision. Valentina Luján, a renowned advocate of happiness as a personal responsibility, exemplifies this idea. For over two decades, she has dedicated her life to studying human behavior in countries such as Canada, France, the United States, Spain, and Mexico. Her mission is clear: to help people build a fulfilling and purposeful life by applying the principles of scientific happiness.

With an MBA in Organizational Behavior from the Schulich School of Business, Valentina has deepened her understanding of happiness under the mentorship of experts like Dr. Tal Ben-Shahar, one of the world's leading figures in the field. She also holds international certifications as a Chief Happiness Officer and Certified Happiness Trainer from the Happiness Studies Academy, solidifying her expertise.

In 2021, Valentina launched Valentinamente Feliz, a platform through which she shares practical and accessible tools to help anyone start building a life with purpose. This project has become a beacon for those looking to cultivate happiness from a scientific and practical perspective.

Her commitment and dedication have not gone unnoticed. In 2023, Valentina received the Iconic Woman Creating a Better World for All award from the Women Economic Forum (WEF). This recognition not only validates her work but also emphasizes the importance of promoting happiness as a fundamental value for individual and collective well-being.

In her book *Being Happy Takes Courage*, Valentina Luján invites readers to take control of their own happiness. It is not just a self-help manual but a genuine call to action. With a focus on the science of happiness, the book offers concrete tools for those who want to create a meaningful life and learn to face challenges with a positive attitude.

Durante la presentación de su libro "Ser feliz es para valientes", Valentina Luján resaltó que la felicidad es una responsabilidad personal. En un evento conducido por Tania Rincón, Luján compartió cifras alarmantes de la Organización Panamericana de la Salud: cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo, y por cada caso consumado, 20 más lo intentan. "Es una cifra preocupante que va en aumento", afirmó.

Luján señaló que la felicidad es una construcción activa basada en nuestras decisiones y en las palabras con las que interpretamos la realidad. "Si asumimos la felicidad como una responsabilidad personal y usamos las herramientas adecuadas, podemos crear una vida que valga la pena vivir", afirmó.

Especialistas en psicología positiva han elogiado el libro, destacándolo como una guía práctica y accesible. Con más de 20 años de experiencia en comportamiento humano, Luján se ha especializado en el estudio de la felicidad, siendo alumna de Tal Ben-Shahar, profesor de Harvard, quien le agradeció en un video por difundir herramientas de esperanza.

Entre los asistentes estuvieron Mónica Garza, Lorena Ochoa, César Ramos y Margarita Tarragona. Garza destacó que el libro invita a asumir la felicidad como algo propio. Ochoa afirmó que "la verdadera valentía está en elegir ser feliz a pesar de las adversidades". Luján concluyó la presentación afirmando que "la felicidad no es un destino, sino una forma de viajar", e invitó al público a tomar decisiones conscientes para cultivar una felicidad duradera.

During the presentation of her book "Being Happy Is for the Brave," Valentina Luján emphasized that happiness is a personal responsibility. At an event hosted by Tania Rincón, Luján shared alarming statistics from the Pan American Health Organization: every 40 seconds, someone in the world dies by suicide, and for every completed case, 20 more attempt it. "It is a worrying figure that continues to rise," she stated.

Luján pointed out that happiness is an active construction based on our decisions and the words we use to interpret reality. "If we view happiness as a personal responsibility and use the right tools, we can create a life worth living," she affirmed.

Positive psychology specialists have praised the book, describing it as a practical and accessible guide. With over 20 years of experience in human behavior, Luján has specialized in the study of happiness and was a student of Tal Ben-Shahar, a Harvard professor, who thanked her in a video for spreading tools of hope.

Among the attendees were Mónica Garza, Lorena Ochoa, César Ramos, and Margarita Tarragona. Garza highlighted that the book encourages people to take ownership of their happiness. Ochoa stated that "true courage lies in choosing to be happy despite adversity." Luján concluded the presentation by saying, "Happiness is not a destination, but a way of traveling," and invited the audience to make conscious decisions to cultivate lasting happiness.

FOTOGRAFÍA DE VALENTINA LUJÁN

FOTOGRAFÍA DE VALENTINA LUJÁN

FOTOGRAFÍA DE VALENTINA LUJÁN, CON ADRIANA CASTRO, CARLA CARDONA Y ANA DE SARACHO.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "SER FELIZ ES PARA VALIENTES"

MUSEO SOUMAYA, POLANCO, CDMX.

Web:

<https://valentinamentefeliz.com/>

Instagram:

https://www.instagram.com/valentinamente_feliz/

Facebook:

<https://www.facebook.com/valentinamentefeliz>

Spotify:

<https://tinyurl.com/mskw69ef>

Youtube:

<https://tinyurl.com/bdhtz9sp>

FOTOGRAFÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE VALENTINA LUJÁN, CONDUCTIDA POR LA PERIODISTA MÓNICA GARZA, CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LA FILÁNTROPA LORENA OCHOA.

FOTOGRAFÍA DE VALENTINA LUJÁN, ACOMPAÑADA POR SU ESPOSO ANTONIO DOMÍNGUEZ; LA CONDUCTORA TANIA RINCÓN; CÉSAR RAMOS, EDITOR DE PENGUIN RANDOM HOUSE; LA PERIODISTA MÓNICA GARZA; MARGARITA TARRAGONA, DIRECTORA DEL CENTRO ITAM; Y LA GOLFISTA PROFESIONAL LORENA OCHOA.

EL ARTE COMO NECESIDAD VITAL

Gabriela Rojo

Desde temprana edad, la pintura no fue solo una pasión para Gabriela Rojo, sino una necesidad. Su fascinación por plasmar la figura humana la llevó a explorar el arte con una mirada única, hasta que con el tiempo descubrió en la abstracción una nueva forma de expresión: sentimientos convertidos en formas y colores.

Aunque estudió diseño gráfico en la Universidad Anáhuac, su verdadero camino estaba en el arte. Por ello, complementó su formación con grandes maestros como Luis Nishizawa, Rafael Huerta y David Gray, desarrollando un estilo propio que ha evolucionado a lo largo de los años.

Con más de 70 exposiciones en su trayectoria, su obra ha viajado por México y el mundo, de stacando en eventos como Art al Vent en Festival Internacional de Qatar , y

En reconocimiento a su contribución al arte, en 2013 recibió la Presea Metepec en la categoría de Artes. Además, desde 2007 ha compartido su conocimiento impartiendo clases de pintura en Metepec, Estado de México, inspirando a nuevas generaciones de artistas.

Para Gabriela, la pintura es más que técnica: es un reflejo de la misma vida. Su trabajo ha evolucionado desde la precisión de la figura humana hasta la libertad de la abstracción, donde cada trazo y color transmiten emociones profundas. Su arte es un testimonio de que la creación no solo representa lo visible, sino también aquello que se siente y transforma.

FOTOGRAFÍA DE GABRIELA ROJO

Art as a Vital Necessity

gabrielarojom@hotmail.com

From an early age, painting was not just a passion for Gabriela Rojo: it was a necessity. Her fascination with capturing the human figure led her to explore art with a unique perspective until, over time, she discovered abstraction as a new form of expression: emotions transformed into shapes a

Although she studied Graphic Design at Universidad Anáhuac, her true path lay in art. She complemented her education by learning from great masters such as Luis Nishizawa, Rafael Huerta, and David Gray, developing a distinctive style that has ev

With more than 70 exhibitions throughout her career, her work has traveled across Mexico and the world, standing out in events such as Art al Vent at the International Festival of Qatar.

In recognition of her contribution to the arts, she received the Presea Metepec in the Arts category in 2013. Additionally, since 2007, she has been sharing her knowledge by teaching painting classes in Metepec, Estado de México, inspiring new generations of artists.

For Gabriela, painting is more than technique: it is a reflection of life itself. Her work has evolved from the precision of the human figure to the freedom of abstraction, where each stroke and color conveys deep emotions. Her art is a testament that creation not only represents what is visible but also what is felt and transformed.

COPYRIGHT GABRIELA ROJO.

COPYRIGHT GABRIELA ROJO.

DONDE LA RESILIENCIA SE ENCUENTRA CON EL FUTURO

Stephania Blum

@stephaniablum

Una de las artistas mexicanas más intrigantes de la escena contemporánea es sin duda Stephania Blum. Su obra *Never Look Back*, lanzada en 2014, es un homenaje a las mujeres y su capacidad de resiliencia, mostrando que cada una de ellas lleva una historia en su espalda. El mensaje es claro: las mujeres somos nuestras historias, pero siempre mirando hacia adelante. A través de sus piezas, Blum transmite el poder de la migración, la fortaleza interna y la lucha por la identidad, invitando a las espectadoras a reflexionar sobre su propio viaje.

Blum fusiona técnicas mixtas y resina epoxi con una maestría única, creando obras que están lejos de ser solo visuales; son profundas, cargadas de simbolismo y emoción. Ha expuesto su trabajo en escenarios internacionales como Art Basel Miami, Bellas Artes en Perú y Les Couleurs Gallery en Downtown Miami, posicionándose como una de las artistas emergentes más disruptivas. Cada una de sus creaciones es un diálogo entre el pasado y el futuro, una conversación visual que no pide permiso para adentrarse en las mentes del público.

Entre sus piezas más llamativas, *Viva la Vida* destaca por su capacidad para involucrar al espectador de manera interactiva. En esta obra, el mono *Fulang Chang* de Frida Kahlo cobra vida, rompiendo la barrera entre la obra de arte y el público, invitándolos a formar parte de la experiencia misma.

El arte de Stephania Blum no se detiene en el presente; siempre está buscando la próxima evolución, la próxima narrativa. Con cada exposición, continúa transformando el panorama artístico y demostrando que su obra es tanto una exploración como una declaración de lo que significa ser mujer, resiliente y, sobre todo, mirar al futuro con esperanza y valentía.

FOTOGRAFÍA DE STEPHANIA BLUM

Art as a Vital Necessity

Sitio web: Stephaniablum.art.

One of the most intriguing Mexican artists on the contemporary scene is undoubtedly Stephania Blum. Her work *Never Look Back*, released in 2014, is a tribute to women and their resilience, showing that each one carries a story on her back. The message is clear: women are our stories, but always looking ahead. Through her pieces, Blum conveys the power of migration, inner strength, and the struggle for identity, inviting viewers to reflect on their own journey.

Blum fuses mixed techniques and epoxy resin with unique mastery, creating works that are far from being purely visual; they are deep, full of symbolism and emotion. She has exhibited her work in international venues such as Art Basel Miami, Bellas Artes in Peru, and Les Couleurs Gallery in Downtown Miami, establishing herself as one of the most disruptive emerging artists. Each of her creations is a dialogue between the past and the future, a visual conversation that doesn't ask for permission to enter the minds of the audience.

Among her most striking pieces, *Viva la Vida* stands out for its ability to engage the viewer interactively. In this piece, Frida Kahlo's *Fulang Chang* monkey comes to life, breaking the barrier between the artwork and the audience, inviting them to become part of the experience itself.

Stephania Blum's art doesn't stop at the present; it is always seeking the next evolution, the next narrative. With each exhibition, she continues to transform the artistic landscape, proving that her work is both an exploration and a statement of what it means to be a woman, resilient, and, above all, to look to the future with hope and courage.

COPYRIGHT STEPHANIA BLUM.

COPYRIGHT STEPHANIA BLUM.

UNA FUSIÓN DE ARTE Y BIENESTAR

@gaby.arte_bienestarmental

Entrevista

Gaby, en los últimos años has logrado combinar dos grandes pasiones: la pintura y la salud mental. ¿Cómo surgió esa conexión entre el arte y la promoción de las ciencias del bienestar?

Comencé a pintar y a estudiar sobre la ciencia de la felicidad y la salud mental al mismo tiempo y por la misma razón. Tras 30 años dedicados a mi primera pasión, los caballos, sentí que mi ciclo en ese mundo terminaba. Mi cuerpo también me lo hizo saber: el dolor en mis rodillas me llevó a una cirugía que me mantuvo en cama por dos meses. Para alguien siempre activa, esto fue una tortura. Ahí fue cuando realmente me volqué en la pintura y logré mi primera obra de la que me sentí orgullosa. Casi al mismo tiempo, descubrí un curso sobre ciencias de la felicidad con el Dr. Tal Ben-Shahar. Decidí certificarme como Happiness Trainer y me puse el objetivo de pagar la certificación vendiendo mis pinturas para no afectar la economía familiar. Así lo hice.

Al terminar mi certificación y comenzar mi carrera como pintora, pensé que debía elegir entre el arte y la salud mental. En un coaching para artistas, mi asesora me hizo ver que no había dilema: "Como artista, lo más importante es tener un tema que te defina, y tú lo tienes claro". Fue ahí cuando entendí que la salud mental, la felicidad desde el punto de vista científico y mis otras pasiones son la materia prima de mis obras, mi musa e inspiración.

¿Qué fue lo que te motivó a dejar la equitación, un deporte que te brindó tantas satisfacciones, y comenzar a dedicarte plenamente a la pintura y a la neurociencia del bienestar? Yo empecé a montar a los 11 años, primero en escaramuza charra, donde fui varias veces campeona estatal y una vez subcampeona nacional. Luego competí en reining, me certifiqué como equino-terapeuta y, en los últimos años, me dediqué al Barrel Racing. Los caballos son hermosos y los sigo amando, pero montar exige mucho físicamente y conlleva un riesgo grande. A los 12, 15 o incluso 30 años, no lo notaba, pero a los 40 y siendo mamá, el riesgo era constante en mi mente. Dejé de disfrutarlo y me obsesioné con los logros. La cirugía de rodilla me hizo ver que era momento de cerrar ese ciclo y comenzar otro.

En tu obra se perciben bellos y luminosos retratos hiperrealistas, pero también hay trazos expresionistas. ¿Cómo defines tu estilo artístico y qué buscas transmitir con esta fusión de técnicas? Estoy en un momento crítico, buscando mi propio estilo. Me atrae el hiperrealismo, pero no me llena solo pintar la realidad; quiero agregar mi toque personal, mis emociones, pasiones y un mensaje oculto. Aunque aún no lo he encontrado completamente, disfruto el proceso de exploración.

Como embajadora de neurociencias del bienestar, ¿cómo influye tu conocimiento en psicología positiva en tu proceso creativo y en los mensajes que deseas comunicar a través de tu arte? Lo que entra en nuestra mente es fundamental. Mi arte refleja lo que deseo para mí y para los demás. Quiero que mis obras sean fuente de inspiración, creando un mundo mejor, tanto externo como interno. Creo en la fantasía y en que podemos crear nuestra propia realidad. Mis piezas están pensadas para influir positivamente en la vida de mis coleccionistas y brindarles una visión de un mundo más hermoso.

¿Qué papel juega la salud mental en tu vida personal y cómo esa influencia se refleja en tus pinturas? La salud mental ha sido una constante en mi vida, tanto en mis experiencias personales como en las de mis seres queridos. Creo que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra mente de manera rutinaria y no negociable. Esta visión influye en mis obras, que reflejan ese compromiso con el bienestar mental.

Gaby Acosta

¿Qué significan para ti las sonrisas honestas y las atmósferas en paz que creas en tus personajes? ¿Cómo logras transmitir esos estados de plenitud en tus composiciones? He cuidado mi inocencia, lo que me ha llevado a ser optimista, incluso frente a dificultades. Mis pinturas reflejan esa luz, felicidad y la conexión humana, que considero mi mayor fuente de inspiración y motivación. Lo que más valoro es la conexión genuina con otros seres vivos.

FOTOGRAFÍA DE GABRIELA ALEJANDRA ACOSTA.

Sabemos que tus obras están influenciadas por artistas como Fabiano Milani, Torsten Wolber y Rosso Emerald. ¿Cómo estas influencias se manifiestan en tu estilo y técnica? Admiro a muchos artistas, y ellos son solo algunos. Fabiano Milani me enseñó la técnica que más uso en hiperrealismo, Torsten Wolber me inspira a ser más libre en mi pintura, y Rosso Emerald me motiva a mezclar hiperrealismo con lo abstracto, algo que quiero lograr a mi manera.

A través de tu arte, ¿cómo intentas comunicar la psicología positiva de autores como Tal Ben Shahar, Nazareth Castellanos y Brene Brown? Definitivamente los tres han cambiado mi vida personal a grados superlativos y de alguna manera busco tener un estilo de pintura que tenga la habilidad de contar historias para poder comunicar las experiencias de transformación que ha habido en mi vida gracias a estos aprendizajes. Por eso es que busco una manera de mezclar el realismo con la fantasía para poder contar esas historias.

En tus obras se observa un uso predominante de la luz. ¿Qué representa para ti la luminosidad en tus pinturas? La luz representa el bien, el optimismo, la sabiduría y la alegría. Sin embargo, creo que parte del crecimiento humano es abrazar también nuestra sombra. En mis próximas obras, buscaré transmitir que la luz y las sombras coexisten y que ambas son necesarias para aprender y crecer.

¿Cómo describes el proceso de creación de tus obras? ¿Qué emociones y pensamientos te acompañan cuando estás frente al lienzo? Siempre comienza con algo que me conmueve profundamente. Aunque me siento emocionada al pintar, también creo en la disciplina y la constancia más que en esperar la inspiración. La inspiración llega mientras trabajas, y el compromiso es clave.

Como artista y defensora del bienestar emocional, ¿qué mensaje esperas que las personas reciban al observar tus obras? Quiero que las personas comprendan que lo que ven a diario sí afecta su vida. Mi arte busca aportar belleza, esperanza, motivación y optimismo a su día a día.

Para finalizar, ¿cómo imaginas la evolución de tu arte en el futuro? ¿Qué proyectos o exposiciones tienes en puerta y cuáles son tus aspiraciones artísticas? Estoy buscando un estilo propio que me permita contar historias a través del realismo. Mi próximo proyecto es crear dos obras entrelazadas que ilustrarán un libro sobre mis aprendizajes y estudios personales, que compartiré en conferencias y exposiciones. ¡Este proyecto me emociona mucho!

A fusion of art and well-being

Gaby, in recent years, you've managed to combine two great passions: painting and mental health. How did this connection between art and the promotion of wellbeing sciences come about? I started painting and studying the science of happiness and mental health at the same time and for the same reason. After 30 years dedicated to my first passion, horses, I felt that my cycle in that world was coming to an end. My body also made me aware of it: the pain in my knees led to a surgery that kept me in bed for two months. For someone who is always active, this was torture. That's when I truly focused on painting and created my first piece that I felt proud of. Almost at the same time, I discovered a course on the science of happiness with Dr. Tal Ben-Shahar. I decided to certify as a Happiness Trainer and set myself the goal of paying for the certification by selling my paintings so as not to affect the family economy. And that's exactly what I did. When I finished my certification and started my career as a painter, I thought I had to choose between art and mental health. In an artist coaching session, my advisor made me realize there was no dilemma: "As an artist, the most important thing is to have a theme that defines you, and you have it clear." That's when I understood that mental health, happiness from a scientific perspective, and my other passions are the raw materials for my works, my muse, and inspiration.

FOTOGRAFÍA DE GABRIELA ALEJANDRA ACOSTA.

What motivated you to leave horseback riding, a sport that brought you so much fulfillment, and fully dedicate yourself to painting and the neuroscience of wellbeing? I started riding at 11 years old, first in charro escaramuza, where I was state champion several times and national runner-up once. Later, I competed in reining, became certified as an equine therapist, and in the last years, I focused on Barrel Racing. Horses are beautiful, and I still love them, but riding demands a lot physically and carries great risk. At 12, 15, or even 30, I didn't notice it, but at 40 and being a mom, the risk was constantly on my mind. I stopped enjoying it and became obsessed with achievements. The knee surgery made me realize it was time to close that chapter and start a new one.

In your work, there are beautiful and luminous hyperrealistic portraits, but there are also expressionist strokes. How do you define your artistic style and what do you aim to convey with this fusion of techniques? I am at a critical moment, searching for my own style. I'm drawn to hyperrealism, but it doesn't fulfill me to just paint reality; I want to add my personal touch, my emotions, passions, and a hidden message. Although I haven't fully found it yet, I enjoy the process of exploration.

As an ambassador for the neuroscience of wellbeing, how does your knowledge of positive psychology influence your creative process and the messages you wish to convey through your art? What enters our mind is fundamental. My art reflects what I desire for myself and for others. I want my works to be a source of inspiration, creating a better world, both external and internal. I believe in fantasy and that we can create our own reality. My pieces are designed to positively influence the lives of my collectors and offer them a vision of a more beautiful world.

What role does mental health play in your personal life and how is that influence reflected in your paintings? Mental health has been a constant in my life, both in my personal experiences and those of my loved ones. I believe it is our responsibility to take care of our minds routinely and non-negotiably. This perspective influences my work, which reflects that commitment to mental wellbeing.

COPYRIGHT GABY ACOSTA / GOZO / JOY.

COPYRIGHT GABY ACOSTA / VERTE FELIZ / SEEING YOU HAPPY.

What do honest smiles and peaceful atmospheres in your characters mean to you? How do you manage to convey those states of fulfillment in your compositions? I've cherished my innocence, which has led me to be optimistic, even in the face of difficulties. My paintings reflect that light, happiness, and human connection, which I consider my greatest source of inspiration and motivation. What I value most is the genuine connection with other living beings.

We know your works are influenced by artists like Fabiano Milani, Torsten Wolber, and Rosso Emerald. How do these influences manifest in your style and technique? I admire many artists, and they are just a few. Fabiano Milani taught me the technique I use most in hyperrealism, Torsten Wolber inspires me to be freer in my painting, and Rosso Emerald motivates me to blend hyperrealism with abstraction, something I want to achieve in my own way.

Through your art, how do you attempt to communicate the positive psychology of authors like Tal Ben-Shahar, Nazareth Castellanos, and Brene Brown? These three have transformed my personal life in profound ways, and in some way, I seek to develop a painting style that tells stories to communicate the transformational experiences in my life thanks to these teachings. That's why I aim to blend realism with fantasy to tell those stories.

in your work, there is a predominant use of light. What does luminosity represent for you in your paintings? Light represents goodness, optimism, wisdom, and joy. However, I believe part of human growth is also embracing our shadow. In my upcoming works, I aim to convey that light and shadows coexist, and both are necessary for learning and growth.

How would you describe your process of creating your works? What emotions and thoughts accompany you when you're in front of the canvas? It always begins with something that deeply moves me. While I feel excited when painting, I also believe in discipline and consistency over waiting for inspiration. Inspiration comes while working, and commitment is key.

As an artist and advocate for emotional wellbeing, what message do you hope people receive when viewing your works? I want people to understand that what they see daily does affect their lives. My art aims to bring beauty, hope, motivation, and optimism to their everyday lives.

Finally, how do you imagine the evolution of your art in the future? What projects or exhibitions are in the works, and what are your artistic aspirations? I'm searching for a personal style that allows me to tell stories through realism. My next project is to create two intertwined works that will illustrate a book about my personal learnings and studies, which I plan to share through conferences and exhibitions. I'm very excited about this project!

LA MAESTRÍA DEL ARTE CINÉTICO Y FIGURATIVO

Jessica Feldman

@jessicafeldmanart

La obra de Jessica Feldman es un juego magistral entre la percepción y la emoción, donde el arte cinético y el figurativo se entrelazan para desafiar la mirada y despertar los sentidos. Nacida en Cleveland en 1972, encontró su verdadero hogar en México desde los cinco años, país que se convirtió en el epicentro de su inspiración y de su evolución artística.

Su formación es un recorrido por las grandes escuelas del arte clásico y contemporáneo: el Museum of Fine Arts de Boston, el Munal, San Carlos y la prestigiosa Academia de Arte ADA en Florencia, donde perfeccionó técnicas que hoy despliega con una maestría inconfundible. Pero Feldman no se conforma con la tradición; la transforma. Su propuesta artística va más allá del lienzo. Explora la figura humana en espacios urbanos y naturales, rompiendo los límites entre lo estático y lo dinámico. Trabaja con materiales tan diversos como madera, acrílico, óleo, espejo y mecanismos de movimiento, creando piezas que cambian y dialogan con el espectador. Cada obra es un universo en sí misma, una pieza única que desafía la lógica y atrapa la mirada.

Su trayectoria la ha llevado a escenarios de primer nivel en México, Estados Unidos, Europa y Asia. Ha expuesto en museos y galerías de renombre como Zona Maco, el Museo Jumex, el Museo José Luis Cuevas, el Museo de Arte Moderno y Art Taipei, consolidándose como una referencia en el arte contemporáneo. Ha sido galardonada con prestigiosos premios, incluyendo el Premio de Pintura José Luis Cuevas y el Premio ATIM en el Museo MAD de Nueva York. Sus creaciones forman parte de importantes colecciones en instituciones como la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez, el Museo de la Bolsa Mexicana de Valores y el Museo Latinoamericano de Barcelona.

Pero Feldman además de exhibir, también transforma espacios y emociones con comisiones personalizadas, diseñadas para capturar la esencia de cada persona con su distintivo lenguaje visual. Su capacidad para darle vida a la figura humana en composiciones dinámicas y multidimensionales la posiciona como una de las artistas más innovadoras e influyentes de su generación.

FOTOGRAFÍA DE JESSICA FELDMAN.

The Mastery of Kinetic and Figurative Art

Sitio web: www.jessicafeldmanart.com

Jessica Feldman's work is a masterful play between perception and emotion, where kinetic and figurative art intertwine to challenge the gaze and awaken the senses. Born in Cleveland in 1972, she found her true home in Mexico at the age of five, a country that became the epicenter of her inspiration and artistic evolution.

Her education is a journey through the great schools of classical and contemporary art: the Museum of Fine Arts in Boston, Munal, San Carlos, and the prestigious ADA Academy of Art in Florence, where she perfected techniques that she now displays with unmistakable mastery. But Feldman doesn't just conform to tradition; she transforms it.

Her artistic proposal goes beyond the canvas. She explores the human figure in urban and natural spaces, breaking the boundaries between the static and the dynamic. She works with materials as diverse as wood, acrylic, oil, mirror, and movement mechanisms, creating pieces that change and converse with the viewer. Each work is a universe in itself, a unique piece that defies logic and captures the eye.

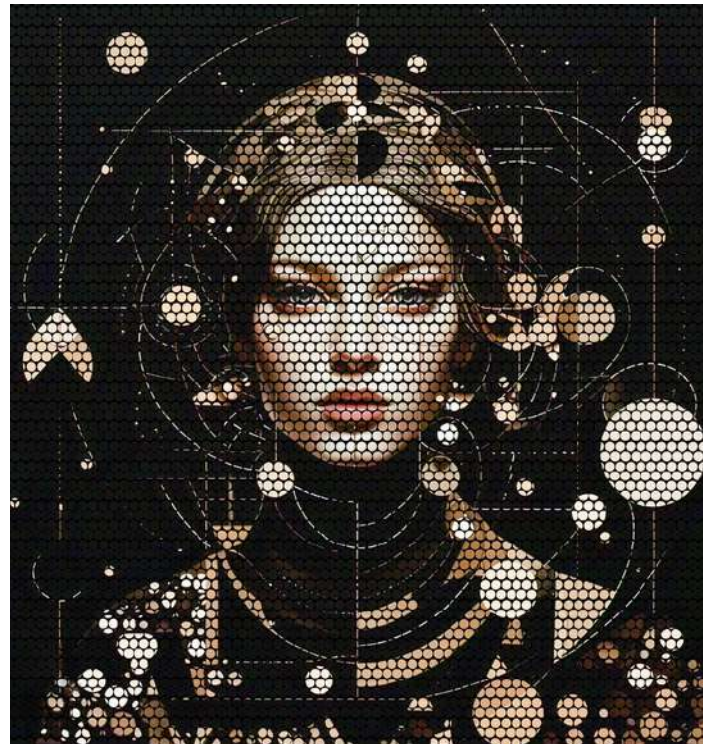
Her career has led her to top-tier stages in Mexico, the United States, Europe, and Asia. She has exhibited at renowned museums and galleries such as Zona Maco, the Museo Jumex, the Museo José Luis Cuevas, the Museo de Arte Moderno, and Art Taipei, establishing herself as a reference in contemporary art. She has been awarded prestigious prizes, including the José Luis Cuevas Painting Award and the ATIM Award at the MAD Museum in New York.

Her creations are part of important collections in institutions such as the Casa de la Literatura Gabriel García Márquez, the Museo de la Bolsa Mexicana de Valores, and the Museo Latinoamericano in Barcelona.

But Feldman, in addition to exhibiting, also transforms spaces and emotions with personalized commissions designed to capture the essence of each person through her distinctive visual language. Her ability to bring the human figure to life in dynamic and multidimensional compositions places her as one of the most innovative and influential artists of her generation.

COPYRIGHT JESSICA FELDMAN.

COPYRIGHT JESSICA FELDMAN.

SIN ETIQUETAS, SIN REGLAS: LA VOZ QUE DESAFÍA LO CONVENCIONAL

Charlie Ochoa

@una.rata.albina

Charlie Ochoa no encaja en un solo género ni en una sola disciplina, y ahí está su magia. A sus 22 años, esta artista del Estado de México ha construido un universo sonoro donde el jazz y el rock indie se entrelazan con letras que no piden permiso para doler, vibrar y desafiar.

Con más de 15 sencillos en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, su música resiste ser encasillada, al igual que su voz en escenarios como la Noche de Museos de la Casa de la Primera Imprenta y el Foro Rodolfo Usigli. Pero su arte no se queda solo en la música. En Agonías de un cordero que habla, su primer libro publicado en Amazon, transforma el dolor en poesía y las infancias en ecos de resistencia.

Actualmente, trabaja en Metamorfosis, su próximo sencillo, mientras profundiza en un proyecto sobre antropologías del dolor y biopolítica. Su próxima parada: Nola Jazz, en la Ciudad de México, donde su voz seguirá rompiendo esquemas y dejando huella.

Charlie Ochoa - Tema

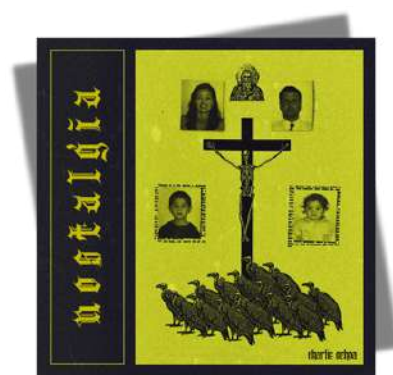
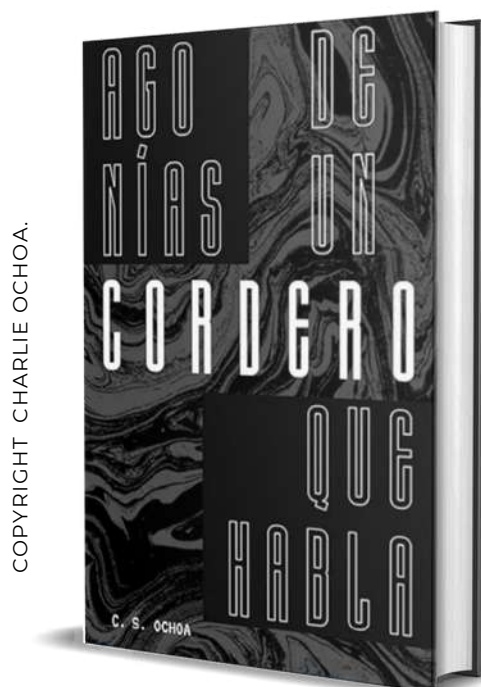
@una.rata.albina

charlieochoa02@gmail.com

FOTOGRAFÍA DE CHARLIE OCHOA.

NOSTALGIA QR.

Without Labels, Without Rules: The Voice That Defies Convention

Charlie Ochoa doesn't fit into a single genre or discipline, and that's where the magic lies. At just 22 years old, this artist from the State of Mexico has built a sonic universe where jazz and indie rock intertwine with lyrics that don't ask for permission to ache, resonate, and challenge.

With over 15 singles available on platforms like Spotify, YouTube, and Apple Music, her music refuses to be boxed in, just like her voice on stages such as Noche de Museos at the Casa de la Primera Imprenta and Foro Rodolfo Usigli. But her art goes beyond music. In *Agonías de un cordero que habla*, her first book published on Amazon, she transforms pain into poetry and childhood memories into echoes of resilience.

She is currently working on *Metamorfosis*, her next single, while delving into a project on the anthropology of pain and biopolitics. Her next stop: Nola Jazz in Mexico City, where her voice will continue breaking molds and leaving its mark.

EL COMPOSITOR QUE UNE MÚSICA, ASTRONOMÍA Y ARQUEOLOGÍA

En esta breve entrevista exclusiva para ESCAPARATE ARTS MAGAZINE, tenemos el honor de conversar con Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, un destacado compositor, músico y profesor mexicano. Con una prolífica trayectoria en el ámbito de la composición y creador de la innovadora 'Teoría JLPER', nos comparte su visión artística. A lo largo de esta charla, exploraremos su carrera, sus descubrimientos y su más reciente obra de gran formato.

¿Qué nos puedes contar sobre la 'Teoría JLPER'?

R.- La 'Teoría JLPER' es un enfoque multidisciplinario que he desarrollado a lo largo de los años, conectando la música con las matemáticas, la astronomía y la arqueología. Propone que los movimientos y las órbitas de los planetas se relacionan con una escala musical, donde cada nota corresponde a un elemento cósmico. Para mí, es una manera de integrar diversas áreas del conocimiento y descubrir sus sorprendentes conexiones.

Uno de los hallazgos más fascinantes que he realizado con esta teoría es la reinterpretación de la Piedra del Sol. Sostengo que este monolito no solo es un calendario, sino que también refleja la posición de todos los planetas del sistema solar. Mediante operaciones matemáticas, he encontrado correspondencias entre los elementos de la piedra y las órbitas planetarias, ofreciendo una nueva perspectiva para comprender los artefactos arqueológicos del México antiguo.

Hablemos sobre tu trayectoria. ¿Qué logros destacan en tu carrera?

R.- He compuesto más de 600 obras, muchas de las cuales han sido grabadas profesionalmente y reconocidas a nivel internacional. Participé en un álbum galardonado con el premio de la Akademia Musical de Europa, un logro que valoro profundamente.

Mi trabajo ha despertado el interés académico en otras partes del mundo. Por ejemplo, Annika Mikołajko-Osman, una destacada soprano y pedagoga en Polonia, está basando parte de su tesis doctoral en el estudio de mi teoría y mi música. También he sido invitado a audicionar para programas de doctorado en la Juilliard School of Music, un reconocimiento significativo a mi trayectoria y a la relevancia de mi investigación.

Además de tu labor como compositor, ¿qué otras áreas has explorado?

R.- He dedicado gran parte de mi carrera a la investigación y la docencia. Escribí un libro de armonía para estudiantes de licenciatura con el objetivo de ofrecer una visión más integral de la música. También he impartido clases magistrales en diversas universidades en México y Estados Unidos, compartiendo mi enfoque interdisciplinario que combina la teoría musical con la astronomía y la arqueología.

Para mí, la enseñanza va más allá del aula. Es fundamental transmitir a las nuevas generaciones no solo el conocimiento técnico, sino también la curiosidad y la capacidad de conectar distintas disciplinas para enriquecer su comprensión del mundo.

Enríquez Rohen

@jlperttheory

"Desde el estreno de Tepeyollohtli en el Tobin Center de San Antonio, Texas, hasta la ovación que recibió mi obra She - Divine en Polonia, he llevado mis composiciones más allá de los límites de la música convencional, desafiando la misma estructura de lo que entendemos por música contemporánea.

Como docente, he tenido el privilegio de ser mentor de generaciones de músicos en el Tecnológico de Monterrey, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y muchas otras instituciones. Compartir mi experiencia y mi visión única del arte musical es una parte fundamental de mi labor y legado."

FOTOGRAFÍA DE JUAN LUIS DE PABLO ENRÍQUEZ ROHEN

¿En qué proyecto importante estás trabajando actualmente en México?

R.- En este momento, estoy desarrollando una obra de gran formato titulada "La Nueva Civilización", un ballet sinfónico que representa uno de los proyectos más ambiciosos de mi carrera. La obra está compuesta por catorce piezas, once de las cuales están escritas para una orquesta sinfónica completa de gran formato. Esta obra está profundamente inspirada en la 'Teoría JLPER' y aborda temas universales como la vida, la unión, la búsqueda de las virtudes y la superación de los obstáculos. Es un proyecto multidisciplinario que combina música, arte y danza. El libreto es de la artista Ana María Adelyn Delmar Hansen, mientras que la propuesta visual se basa en la obra pictórica de la reconocida artista plástica Isabel Ruiz de Velasco, conocida como RUZZI. Además, la coreografía está a cargo de la laureada coreógrafa Dolores Menchaca.

Con "La Nueva Civilización", no solo busco plasmar mi teoría en una experiencia artística, sino también ofrecer una reflexión profunda sobre los valores que nos unen como sociedad y la capacidad humana para enfrentar los desafíos con constancia y dedicación.

Agradecemos a Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen por compartir con nosotros su experiencia, su visión interdisciplinaria y su apasionante recorrido como compositor. Sin duda, su 'Teoría JLPER' y su obra La Nueva Civilización representan una valiosa aportación al arte y la ciencia, abriendo nuevas perspectivas para comprender el universo a través de la música.

Desde su formación en las icónicas aulas de la Eastman School of Music en Nueva York hasta su maestría en la Universidad de Houston, Enríquez Rohen ha cimentado su camino como uno de los compositores más visionarios de su generación. Su legado no solo resuena en los grandes escenarios internacionales, sino que también deja una huella indeleble en la educación musical a nivel global. Su carrera es una sinfonía de logros, con cientos de obras registradas, una notable presencia en el jurado de concursos internacionales y una serie de reconocimientos que incluyen premios prestigiosos en Europa y Rusia.

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen

In this brief exclusive interview for ESCAPARATE ARTS MAGAZINE, we have the honor of speaking with Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen, an outstanding Mexican composer, musician, and professor. With a prolific career in composition and as the creator of the innovative 'JLPER Theory,' he shares his artistic vision with us. Throughout this conversation, we will explore his career, his discoveries, and his latest large-scale work, *La Nueva Civilización*.

What can you tell us about the 'JLPER Theory'?

A.- The 'JLPER Theory' is a multidisciplinary approach that I have developed over the years, connecting music with mathematics, astronomy, and archaeology. It proposes that the movements and orbits of planets are related to a musical scale, where each note corresponds to a cosmic element. For me, it is a way to integrate different fields of knowledge and uncover their surprising connections.

One of the most fascinating discoveries I have made through this theory is the reinterpretation of the Stone of the Sun. I argue that this monolith is not just a calendar but also reflects the position of all the planets in the solar system. Through simple mathematical operations, I have found correspondences between the elements of the stone and planetary orbits, offering a new perspective to understand ancient Mexican archaeological artifacts.

Let's talk about your career. What achievements stand out?

A.- I have composed more than 600 works, many of which have been professionally recorded and recognized internationally. I participated in an album that was awarded the Academia Music Award of Europe, an achievement I deeply value.

My work has also sparked academic interest worldwide. For example, Annika Mikołajko-Osman, a prominent soprano and pedagogue from Poland, is basing part of her doctoral thesis on the study of my theory and music. Additionally, I have been invited to audition for doctoral programs at the Juilliard School of Music, a significant recognition of my career and the relevance of my research.

Beyond your work as a composer, what other areas have you explored?

A.- I have devoted a large part of my career to research and teaching. I wrote a harmony textbook for undergraduate students to offer a more comprehensive view of music. I have also given masterclasses at various universities in Mexico and the United States, sharing my interdisciplinary approach that combines musical theory with astronomy and archaeology.

For me, teaching goes beyond the classroom. It is essential to pass on not only technical knowledge but also curiosity and the ability to connect different disciplines to enrich our understanding of the world.

What important project are you currently working on in Mexico?

A.- At the moment, I am developing a large-scale work titled "*La Nueva Civilización*", a symphonic ballet that represents one of the most ambitious projects of my career. The work consists of fourteen pieces, eleven of which are written for a full large-format symphony orchestra.

This work is deeply inspired by the 'JLPER Theory' and addresses universal themes such as life, unity, the pursuit of virtues, and overcoming obstacles. It is a multidisciplinary project that combines music, art, and dance. The libretto is by artist Ana María Adelyn Delmar Hansen, while the visual concept is based on the artwork of renowned plastic artist Isabel Ruiz de Velasco, known as RUZZI. Additionally, the choreography is led by the award-winning choreographer Dolores Menchaca.

With "*La Nueva Civilización*", I aim not only to bring my theory to life through an artistic experience but also to offer a profound reflection on the values that unite us as a society and the human capacity to face challenges with perseverance and dedication.

We thank Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen for sharing his experiences, his interdisciplinary vision, and his fascinating journey as a composer. Without a doubt, his 'JLPER Theory' and his work "*La Nueva Civilización*" represent a valuable contribution to art and science, opening new perspectives for understanding the universe through music.

"JLPER
Theory"

XOCTLAMIQUE NUXOCHILTZIN -
AH TLAMIZ NOXOCHIUH

TEPEILHUITL

FOTOGRAFÍA DE JUAN LUIS DE PABLO ENRÍQUEZ ROHEN

Music as a Universal Language between The Stars and Earth

A composer of sound who has broken boundaries between music, astronomy, and archaeology. From his training in the iconic classrooms of the Eastman School of Music in New York to his master's degree at the University of Houston, Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen has paved his way as one of the most visionary composers of his generation. His legacy not only resonates on the grand international stages but also leaves an indelible mark on music education globally.

Who is this composer who intertwines notes with stars? An artist whose "JLPER Theory" has revolutionized the way we understand music, proposing a bridge between the celestial spheres and earthly sounds. His career is a symphony of achievements, with over 600 registered works, a remarkable presence on international competition juries, and a series of accolades that include prestigious awards in Europe and Russia.

From the premiere of Tepeyollohtli at the Tobin Center in San Antonio, Texas, to the ovation in Poland for his piece She - Divine, Enríquez Rohen has taken his compositions beyond the limits of conventional music, challenging the very structure of what we understand as contemporary music.

But his impact is not limited to the scores. As an educator, he has mentored generations of musicians at Tecnológico de Monterrey, the Escuela Superior de Artes de Yucatán, and many other institutions, sharing his vast experience and his unique vision of musical art.

Instagram: @jlpertheory

Tiktok: @Clase magistral de música

Youtube: Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen

Soundcloud: juanluisdepablo

Linkedin: Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen

E-mail: juanluisdepablo@gmail.com

HERENCIA Y PASIÓN DE COLOR

Gabriela Ortega

Nacida en México en 1969, Gabriela Ortega Mora parecía llevar el arte en las venas. Hija de la reconocida pintora Carmen Mora, creció rodeada de pinceles y lienzos, absorbiendo desde temprana edad una sensibilidad creativa que se convertiría en el alma de su obra.

Su formación artística es el reflejo de una búsqueda incansable de nuevas formas de expresión. Entre 1988 y 1990, bajo la tutela del maestro Demetrio Llorden, descubrió el poder transformador de la luz y la sombra, perfeccionando el arte del volumen en el dibujo como punto de partida de su viaje pictórico.

En 1995, junto a la maestra Cuca Rivas, amplió su lenguaje visual al explorar la versatilidad del acrílico y las texturas de las arenas, dotando a sus creaciones de una riqueza matérica y expresiva única. Más adelante, en 1998, su pasión por la experimentación la llevó al taller de creatividad de Aliria Morales, donde el pastel y la sutileza de sus tonalidades añadieron una nueva dimensión a su estilo.

Hoy, bajo la guía de Lorena Barroeta, Gabriela continúa perfeccionando su técnica, abrazando la espontaneidad y el dominio del color como señas distintivas de su obra. Cada etapa de su recorrido es un testimonio de crecimiento constante, donde cada maestro, cada material y cada experiencia han dejado una huella imborrable en su identidad artística.

Gabriela Ortega Mora no solo crea arte: da vida a emociones, texturas y relatos que trascienden el lienzo, consolidándose como una artista en permanente evolución.

FOTOGRAFÍA DE GABRIELA ORTEGA MORA.

An Artistic Legacy of Passion and Color

gaviota_or@gmail.com

Born in Mexico in 1969, Gabriela Ortega Mora seemed destined for art. The daughter of renowned painter Carmen Mora, she grew up surrounded by brushes and canvases, absorbing from an early age a creative sensitivity that would become the soul of her work.

Her artistic training reflects an unceasing quest for new forms of expression. Between 1988 and 1990, under the guidance of Demetrio Llorden, she discovered the transformative power of light and shadow, mastering the art of volume in drawing as the starting point of her pictorial journey.

In 1995, alongside Cuca Rivas, she expanded her visual language by exploring the versatility of acrylics and the textures of sand, infusing her creations with a unique material and expressive richness. Later, in 1998, her passion for experimentation led her to Aliria Morales' creativity workshop, where pastel and the subtlety of its hues added a new dimension to her style.

Today, under the guidance of Lorena Barroeta, Gabriela continues to refine her technique, embracing spontaneity and mastery of color as the hallmarks of her work. Each stage of her journey is a testament to constant growth, where every teacher, material, and experience has left an indelible mark on her artistic identity.

Gabriela Ortega Mora does not merely create art—she brings to life emotions, textures, and stories that transcend the canvas, establishing herself as an artist in continuous evolution.

COPYRIGHT GABRIELA ORTEGA MORA.

COPYRIGHT GABRIELA ORTEGA MORA.

EL ARTE COMO REFLEJO DE LA BELLEZA HUMANA

Tere Muñoz de Cote

teremunozdecote@yahoo.com.mx

Tere Muñoz de Cote es una artista que ha hecho de la figura humana su inspiración y su lenguaje. Su obra, tanto en escultura como en pintura, destaca por una exploración detallada de la anatomía desde una perspectiva técnica y emotiva. Para ella, el cuerpo es más que una estructura; es un reflejo de emociones y un canal de comunicación universal.

Autodidacta por naturaleza, Tere ha construido su camino artístico con disciplina y curiosidad. Su formación se basa en la observación, la experimentación y el estudio del cuerpo humano. Más allá de la representación fiel, busca capturar la energía y la historia que cada gesto puede contar.

A lo largo de su carrera, su talento ha sido reconocido en distintos escenarios nacionales e internacionales. En México, ha sido galardonada en el Museo José Luis Cuevas, una institución emblemática del arte contemporáneo en el país. Su trabajo también ha trascendido fronteras, llevándola a recibir premios en la Bial International de Arte en Florencia y en el European Modern Art Museum de Barcelona. Estos reconocimientos no solo validan su destreza técnica, sino que reflejan el impacto que su obra tiene en quienes la contemplan.

Sus esculturas, con atención minuciosa al detalle y una sensibilidad única, resaltan la esencia de la forma humana. Cada pieza es un diálogo entre el volumen y el vacío, entre la suavidad de las curvas y la fuerza de la expresión. En pintura, su trazo elocuente y su paleta de luces y sombras dan vida a cada composición.

Más allá de los premios y exposiciones, lo que define a Tere Muñoz de Cote es su constante búsqueda de la belleza en lo humano. Su arte no solo representa cuerpos, sino que los dota de alma. Su obra es un testimonio de que la escultura y la pintura pueden trascender la materia y convertirse en un espejo de la condición humana.

FOTOGRAFÍA DE TERE MUÑOZ DE COTE.

Art as a Reflection of Human Beauty

Tere Muñoz de Cote is an artist who has made the human figure her inspiration and language. Her work, both in sculpture and painting, stands out for its detailed exploration of anatomy from both a technical and emotional perspective. For her, the body is more than a structure; it is a reflection of emotions and a universal channel of communication.

Self-taught by nature, Tere has built her artistic path with discipline and curiosity. Her training is based on observation, experimentation, and the study of the human body. Beyond faithful representation, she seeks to capture the energy and the story that each gesture can convey.

Throughout her career, her talent has been recognized on national and international stages. In Mexico, she has been awarded at the José Luis Cuevas Museum, an emblematic institution of contemporary art in the country. Her work has also crossed borders, earning her awards at the International Art Biennale in Florence and the European Modern Art Museum in Barcelona. These recognitions not only validate her technical skill but also reflect the impact her work has on those who experience it.

Her sculptures, with meticulous attention to detail and a unique sensitivity, highlight the essence of the human form. Each piece is a dialogue between volume and void, between the softness of curves and the strength of expression. In painting, her eloquent brushwork and her palette of light and shadow bring each composition to life.

Beyond awards and exhibitions, what defines Tere Muñoz de Cote is her constant search for beauty in the human experience. Her art not only represents bodies but also endows them with a soul. Her work is a testament to how sculpture and painting can transcend materiality and become a mirror of the human condition.

COPYRIGHT TERE MUÑOZ DE COTE.

COPYRIGHT TERE MUÑOZ DE COTE.

UN MAESTRO DEL HIPERREALISMO EN EL SALVADOR

Marco Valencia

@arte.marcovalencia

El Maestro Marco Valencia es considerado uno de los más grandes exponentes del hiperrealismo contemporáneo en El Salvador. Su obra se distingue por una técnica impecable y una sensibilidad única para capturar la esencia de la naturaleza. Cada una de sus exposiciones es un homenaje a los paisajes naturales, presentados en lienzos de gran formato que reflejan con maestría la belleza de la Madre Naturaleza.

Valencia inició su trayectoria artística explorando el costumbrismo y el primitivismo, plasmando en sus pinturas escenas típicas de los pueblos y paisajes salvadoreños. "Creo que son las etapas que uno va viviendo cuando avanza en su carrera", afirma el artista. No obstante, con el tiempo, descubrió que el paisaje siempre estaba presente en sus composiciones, aunque como un elemento secundario. Este hallazgo lo llevó a evolucionar hacia el naturalismo, centrando su enfoque en la representación minuciosa de la naturaleza.

A diferencia de otros artistas, la obra de Marco Valencia no busca replicar una realidad física exacta. Más bien, sus creaciones reflejan una realidad interior, una visión personal y emocional de los paisajes que han marcado su vida. Esta interpretación subjetiva y profunda aporta a sus obras un carácter único, donde cada detalle transmite una conexión íntima con la naturaleza.

Las piezas de Valencia no solo destacan por su precisión técnica, sino por la capacidad de evocar sentimientos y memorias relacionadas con los orígenes y la majestuosidad del entorno natural, convirtiéndolo en un referente indiscutible del arte hiperrealista en su país.

FOTOGRAFÍA DE MARCO VALENCIA.

COPYRIGHT MARCO VALENCIA.

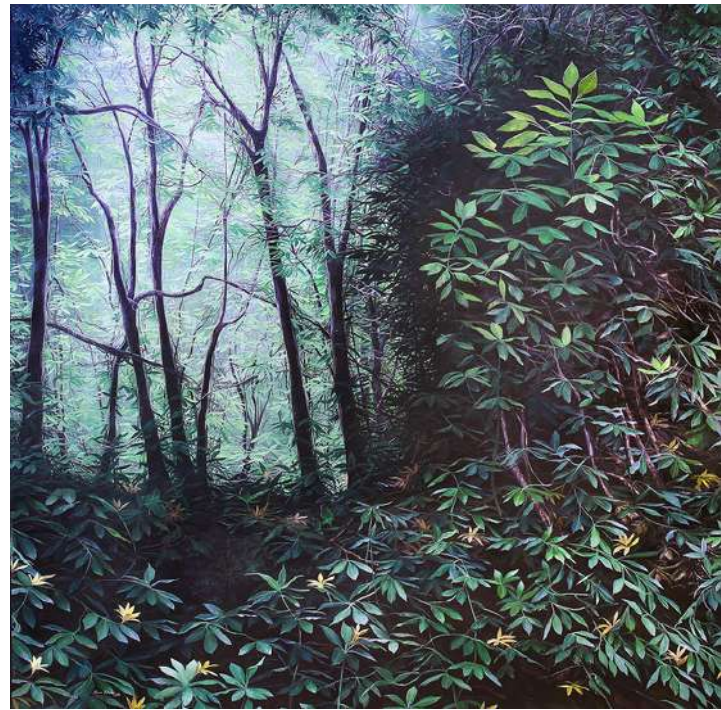
Un Maestro del Hiperrealismo

Master Marco Valencia is considered one of the greatest exponents of contemporary hyperrealism in El Salvador. His work is distinguished by impeccable technique and a unique sensitivity to capture the essence of nature. Each of his exhibitions is a tribute to natural landscapes, presented on large-format canvases that masterfully reflect the beauty of Mother Nature.

Valencia began his artistic career by exploring costumbrism and primitivism, depicting typical scenes of Salvadoran villages and landscapes in his paintings. "I think these are the stages one goes through as they progress in their career," says the artist. However, over time, he discovered that the landscape was always present in his compositions, albeit as a secondary element. This realization led him to evolve towards naturalism, focusing on the meticulous representation of nature.

Unlike other artists, Marco Valencia's work does not seek to replicate an exact physical reality. Rather, his creations reflect an inner reality—a personal and emotional vision of the landscapes that have marked his life. This subjective and profound interpretation gives his works a unique character, where every detail conveys an intimate connection with nature.

Valencia's pieces stand out not only for their technical precision but also for their ability to evoke feelings and memories related to the origins and grandeur of the natural environment, making him an undisputed reference of hyperrealist art in his country.

COPYRIGHT MARCO VALENCIA.

info@marcovalencia.net

fb: marcovalenciaartista

MÁS ALLÁ DE LA ALTA COSTURA: UN LEGADO DE ELEGANCIA

Olga de Ponti

gaviota_or@gmail.com

Nacida en un entorno donde el arte y la cultura se respiraban a cada paso, Olga de Ponti, diseñadora de modas, es una figura ejemplar marcada por la resiliencia, la innovación y la generosidad. Como nieta consentida de Isidro Fabela, su vida estuvo marcada desde el principio por el arte y el compromiso social, elementos que se entrelazaron en su carrera y que hoy definen su legado.

Desde 1963, cuando comenzó su formación en la prestigiosa Academia París de la Ciudad de México, Olga no solo perfeccionó su técnica, sino que forjó un estilo único que desafiaría las normas de la moda. Inspirada por la obra de Christian Dior, su visión se amplió y, con ello, su impacto en la alta costura. Abrió tres boutiques exclusivas en la Ciudad de México, convirtiéndose en la diseñadora preferida de la élite política y social.

Sus creaciones no solo han vestido a figuras internacionales como Jacqueline Kennedy y Madame Odile, sino que han marcado un antes y un después en la moda mexicana. Pero lo que realmente la distingue no es solo su habilidad para crear prendas únicas, sino su profundo compromiso con las personas. A lo largo de su vida, ha enseñado a mujeres de alto nivel, pero lo que realmente la llena de orgullo son sus alumnos con discapacidad, quienes hoy viven con una calidad de vida que transformó gracias a su enseñanza.

Olga también dejó su huella en el Museo del Risco, en San Ángel, donde expuso durante 10 años sus trabajos. Ahí, donó varios muebles que ahora son parte de su taller, un legado que habla de su generosidad y visión.

Hoy, a los 80 años, Olga de Ponti no solo sigue siendo un ícono de la alta costura, sino una mujer que celebra su vida con el mismo entusiasmo con el que empezó: con un viaje a París, la ciudad que encendió su pasión por la moda. La entrevista que pronto le dedicará HOLA será otro de los tantos homenajes a una vida llena de éxitos y generosidad.

FOTOGRAFÍA DE OLGA DE PONTY.

Beyond Haute Couture: A Legacy of Elegance

Born into an environment where art and culture were a way of life, fashion designer Olga de Ponti is an exemplary figure marked by resilience, innovation, and generosity. As the beloved granddaughter of Isidro Fabela, her life was shaped from the very beginning by art and social commitment—elements that intertwined in her career and now define her legacy.

Since 1963, when she began her training at the prestigious Academia París in Mexico City, Olga not only perfected her technique but also forged a unique style that would challenge fashion norms. Inspired by the work of Christian Dior, her vision expanded, along with her impact on haute couture. She opened three exclusive boutiques in Mexico City, becoming the designer of choice for the political and social elite.

Her creations have not only dressed international figures such as Jacqueline Kennedy and Madame Odile but have also set a milestone in Mexican fashion. However, what truly sets her apart is not just her ability to create unique garments but her deep commitment to people. Throughout her life, she has taught high-profile women, but what truly fills her with pride are her students with disabilities, who today enjoy a transformed quality of life thanks to her teachings.

Olga also left her mark at the Museo del Risco in San Ángel, where she exhibited her work for 10 years. There, she donated several pieces of furniture that are now part of her workshop—a legacy that speaks of her generosity and vision.

Today, at 80 years old, Olga de Ponti remains not only an icon of haute couture but also a woman who celebrates life with the same enthusiasm with which she began: with a trip to Paris, the city that ignited her passion for fashion. The upcoming interview dedicated to her by HOLA will be yet another tribute to a life filled with success and generosity.

ESCAPARATE

Arts Magazine

La revista se difundirá a través de la plataforma de **Amazon en formato físico**, con el fin de que llegue a manos de los artistas y escritores que colaboran con sus obras desde diferentes partes del mundo, sin fines de lucro.

El precio que aparece en la plataforma de Amazon corresponde al costo de impresión.

No se genera ningún ingreso a favor de:

The magazine will be distributed through the **Amazon** platform, in physical format, so that it reaches the hands of artists and writers who collaborate with their works from different parts of the world, on a non-profit basis.

The price that appears on the Amazon platform corresponds to the cost of printing.

No income is generated in favor of:

RED GLOBAL CREATIVA

<https://www.facebook.com/escapateartsmagazine/>

<https://www.facebook.com/glamourartandbooks>

<https://www.facebook.com/expointernacionaldeartecreativo>

Directora de Escaparate Arts Magazine

Arq. Clarissa Cuevas

Arquitecta residente en desarrollos turísticos y residenciales, proyectista independiente y networker profesional, con una organización de más de 500 asociados.

Autora del libro EXPERIENCIA DE VIDA, NUESTRA HISTORIA y actual directora de la revista de arte internacional EAM.

"SI UN SUEÑO ANIDA EN TU CORAZÓN, DALE ALAS PARA VOLAR".

Colaboradores

ARTE CREATIVO

Cecilia Álvarez

DISEÑADORA

Fatima Reyes

DISEÑADORA

Alejandra Monter

REDACCIÓN Y ESTILO

Celic Leyva

✉ redglobalcreativa@gmail.com

LOS FINES DE LA REVISTA SON CULTURALES, SOCIALES, DE ESPARCIMIENTO, FORMATIVOS, EDUCATIVOS E INFORMATIVOS Y SIRVEN PARA LA CRÍTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA Y SE BASAN EN EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN. LA MISIÓN DE LA REVISTA ES PARTICIPAR A LA SOCIEDAD ASPECTOS Y ACONTECIMIENTOS DE ACTUALIDAD RELACIONADOS CON EL ARTE Y OTROS TEMAS DE INTERÉS SOCIAL. LAS FOTOS, VIDEOS, DIBUJOS, DISEÑOS Y ELEMENTOS QUE SE OBSERVAN EN ESTE DOCUMENTO DONDE NO APARECE UNA FUENTE, CITA O CRÉDITO, FUERON LICENCIADOS POR CANVA (www.canva.com) PARA SER UTILIZADOS EN ESTE DOCUMENTO. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ©. ESCAPARATE ARTS MAGAZINE <https://www.glamourartandbooks.com> PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN EN CUALQUIER FORMA DE LA LITERATURA, OBRAS ARTÍSTICAS, SIGNOS, IMÁGENES, COMPONENTES, MARCAS Y ELEMENTOS QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO, SEA EN FORMA PARCIAL O TOTAL, CON FIN DE LUCRO O SIN ÉL. EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL TITULAR DE LOS DERECHOS.

CADA PIEZA CUENTA UNA HISTORIA

DESCUBRE LA TUYA
CON OLGA DE PONTY

Olga de Ponty
alta costura

GAVIOTA_OR@GMAIL.COM