

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO 2024-2025

Diversart: una revista de arte emergente

Modalidad Profesional

Javier Herminio Hernández Hernández

Tutora: Rocío Collado Alonso

Segovia, junio 2023

Resumen:

"En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da." (Antonio Machado). Con este trabajo he querido crear un medio para hacer accesible el arte y la cultura moderna, creando un ciclo de retroalimentación en el que los artistas obtienen reconocimiento y visibilidad, y donde los lectores se nutren de conocimiento y de disciplinas artísticas que quizás se desconocían

En la modalidad profesional de los TFG del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, este Trabajo de Fin de Grado se presenta como un trabajo profesional enfocado en la comunicación y el diseño editorial.

“Diversart” es una revista dedicada a los artistas que trabajan en diversas disciplinas y residen en Madrid. En sus páginas, se exploran los distintos estilos del arte posmoderno y se profundiza en la vida de los artistas, ofreciendo una visión detallada de sus experiencias y sus obras.

La revista es publicada de manera trimestral y destaca por su diseño editorial.

Palabras clave:

Diseño editorial, arte emergente, Creación artística, arte posmoderno.

ABSTRACT:

"In matters of culture and knowledge, one only loses what is kept; one only gains what is given." (Antonio Machado). With this Work, I aimed to create a means to make modern art and culture accessible, creating a feedback cycle in which artists gain recognition and visibility, and readers are nourished by knowledge and artistic disciplines they may have been unaware of.

In the professional category of the final degree projects of the Degree in Advertising and Public Relations, this Final Degree Project is presented as a professional work focused on communication and editorial design.

"Diversart" is a magazine dedicated to artists who work in various disciplines and reside in Madrid. In its pages explore the different styles of postmodern art are explored, and the lives of the artists are delved into, offering a detailed insight into their experiences and their works.

The magazine is published quarterly and stands out for its editorial design.

Keywords:

Editorial design, emerging art, artistic creation, postmodern art.

Capítulo 1: Introducción	5
1.1 JUSTIFICACIÓN	5
1.2 OBJETIVOS	5
1.3 METODOLOGÍA	7
Capítulo 2: Marco teórico	12
2.1 ESTADO DEL ARTE	12
2.1.1 Arte moderno y contemporáneo	12
2.1.2 Arte emergente	13
2.2.2.1 Impacto social y cultural del arte emergente	14
2.2 CONCEPTOS CLAVE:	16
2.2.1 Diseño de moda:	16
2.2.2 Escultura contemporánea:	18
2.2.3 Performance:	20
2.2.3 Diseño editorial de revistas:	22
Capítulo 3: Contenidos y diseño	26
Capítulo 4: conclusiones	30
Capítulo 5: Referencias	32
Capítulo 6: Anexos	36
Anexo 1: Entrevistas a los integrantes de <i>Diversart</i>	36
Anexo 2: Revista <i>Diversart</i>	47

Capítulo 1: Introducción

1.1 JUSTIFICACIÓN

El tema de este Trabajo de Fin de Grado ha sido elegido por un motivo de interés personal. Debido a una serie de coincidencias, he tenido la fortuna de crecer en un entorno sumamente artístico. Desde pequeño, me rodeé de pinceles y brochas, ya que mi padre cuenta con estudios en Bellas Artes. Siempre trató de inculcarnos su pasión y su talento, aunque yo no desarrollé esas habilidades artísticas de la misma manera.

Siempre he considerado que no se me daba bien, desde pequeño he observado el trabajo de mi padre con mucha admiración. Tras años, en una edad adulta llegué a la conclusión de que a pesar del talento y la dedicación que tenía, nunca consiguió el reconocimiento que verdaderamente merecía. En un principio pensé que simplemente no quería vivir de ello y se quedó como una afición, pero, tras analizar la situación desde otra perspectiva, llegué a la conclusión de que la vida como artista en la actualidad en la sociedad en la que nos encontramos es difícil de sostener.

Con el paso del tiempo, fui juntándome en mi vida con numerosos artistas. Aparecieron amigos como María, Daniela, Raúl, Sare, Juan, Paloma, Emma, entre otros, cada uno dedicado a una disciplina dentro del mundo de las artes diferente: algunos a las artes plásticas y otros a las artes escénicas, visuales, etc. Todos ellos tenían dos cosas en común: eran artistas en Madrid y carecían de medios para dar voz a sus proyectos. Muchos se consideraban artistas emergentes, pero yo contemplaba en ellos un talento extraordinario que simplemente no había encontrado los espacios adecuados para ser mostrado.

De esta experiencia surgió la idea de crear *Diversart*, una revista en la que todos estos artistas pudieran encontrarse y contribuir. Además, esta revista se convierte en un manifiesto de la precariedad que muchas veces afecta a este sector, buscando no solo la visibilidad, sino también el reconocimiento y la dignificación del trabajo artístico.

1.2 OBJETIVOS

El objetivo principal de esta investigación es crear una plataforma de visibilidad y aportar reconocimiento a los artistas emergentes en la ciudad de Madrid.

Para conseguirlo, se exponen los siguientes objetivos específicos:

1. Estudiar y situar en el momento actual de las siguientes disciplinas: Performance, diseño de moda y escultura contemporánea representados por obras de varios artistas.
2. Crear y diseñar el contenido editorial de una revista que aporte al cumplimiento de estos objetivos, siendo la esta atractiva y coherente con la temática.
3. Favorecer el reconocimiento de los artistas, destacando sus habilidades y contribuyendo al acceso del arte.

Se han seleccionado tres disciplinas para la elaboración de esta revista: performance, diseño de moda y escultura. Estas disciplinas están ganando gran popularidad y reconocimiento en la escena artística actual, en Madrid.

En cuanto al panorama artístico en Madrid, las galerías de arte están solicitando cada vez más artistas que trabajen en el ámbito de la performance, se trata de una modalidad relativamente nueva en España, a pesar de contar con historia en el resto de los países de Europa. Además de galerías, muchos artistas están mostrando interés en incorporar esta modalidad artística en sus exhibiciones, un ejemplo reciente, el de los cantantes estos muestran interés por incorporar la performance en sus actuaciones, en ellas participan tanto los propios artistas como los bailarines, un ejemplo es el de la cantante gaditana Judeline, ella ha integrado elementos performáticos en su trabajo, obteniendo reconocimiento por ello.

En el caso del diseño de moda se presenta como una modalidad que está ganado terreno, con personas reconocibles optando por prendas creadas por artistas emergentes. Este recurso destaca dentro de lo que se considera convencional y lo estándar, de esta manera generan un mayor impacto y llama más la atención. Los desfiles de moda que podemos encontrar en la actualidad están integrando cada vez más la performance como parte fundamental de sus desfiles. Grandes firmas como son Alexander McQueen y Margiela sorprenden a su público con exhibiciones que mezclan la performance con la alta costura, creando experiencias memorables y abriendo el abanico de posibilidades hacia personas que estén interesados en el mundo de la moda, y además por el arte contemporáneo.

Por otro lado, aunque en muchas ocasiones suele pasar desapercibida, la escultura también tiene una presencia significativa. Desde pequeños detalles hasta composiciones más elaboradas, la escultura forma una parte relevante del lenguaje artístico de las distintas disciplinas que podemos encontrar actualmente. Además, las galerías de arte siguen considerando este recurso como uno de los más demandados.

La elección de estas tres disciplinas se debe al creciente interés del público por ellas y a la curiosidad que despierta conocer a artistas emergentes de diferentes modalidades.

Desde mi punto de vista considero que esta revista puede ser un formato perfecto para ayudar a conectar a los artistas con un público interesado por el arte, creando un espacio en el que se pueda observar sus trabajos. Además, la revista puede ayudar a esas personas que no tengan la posibilidad de asistir a exposiciones o eventos, de esta manera podrán disfrutar y apreciar el arte de una manera accesible y cómoda.

En esta primera tirada de la revista, se ha optado por incluir obras que he tenido la oportunidad de visitar y observar personalmente, lo que garantiza una visión sincera y basado en información de primera mano. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de incluir nuevas disciplinas en futuras ediciones, ampliando así el alcance y el impacto artístico de la publicación.

1.3 METODOLOGÍA

Para la elaboración de este proyecto, se ha seguido un enfoque metodológico que aporte calidad y coherencia al contenido, siempre teniendo en cuenta las posibles necesidades de un público interesado en el arte emergente. Los primeros pasos del proyecto han girado entorno a la selección de posibles disciplinas, artistas y obras, siempre y cuando reflejen la diversidad y la actividad del panorama artístico contemporánea actual.

Como se mencionó anteriormente, la selección de las disciplinas para esta revista se llevó a cabo mediante un proceso centrado en el análisis de tendencias artísticas contemporáneas y en la propia observación directa de las obras y contando con propuestas de los propios artistas emergentes. Una vez establecidas las disciplinas que mejor reflejan la diversidad y la innovación en la escena artística actual, el siguiente paso fue profundizar en la investigación y recopilación de información para mantener el desarrollo del proyecto.

Este proceso consistió principalmente en la visita de manera presencial a espacios y galerías donde se pueden observar los trabajos llevados a cabo por los posibles artistas que participarían en el proyecto, todo ello acompañado de una investigación detallada sobre los contextos en los que se desarrollan estas disciplinas, en ellos se observará el entorno, el origen de las obras y cuáles son las circunstancias de los artistas. Además, se trabajó en la organización y el análisis de las ideas para crear un formato de revista que recopilase las tres disciplinas de manera coherente, resaltando sus principales cualidades y sus diferentes puntos de vista. Este enfoque ayudó a que la revista ofreciera un contenido original, en base a observaciones personales junto con un análisis, facilitando de esta manera una representación del arte emergente actual.

Como se ha mencionado anteriormente, se han llevado a cabo procesos de recopilación de información centrados en la observación de varias exposiciones y muestras artísticas.

Todas las visitas a las exposiciones tuvieron lugar a finales y principios de los años 2024 y 2025, pudiendo observar datos actuales y relevantes que incluir en la revista. Entre las performances relevantes para la elaboración del proyecto se encuentra *Nadadores nocturnos*, expuesta en Réplika Teatro, protagonizada por Daniela Rivas, Mario Ortiz, Natalia Ribalaygua, Catalina Stroffeh y Rubén Tamarit, esta obra refleja el crecimiento de la performance en la escena artística actual. Del mismo modo, se asistió a la exposición de fin de máster titulada *La cuestión palpitante*, en la que Sare Fernández Amat expuso una selección de esculturas que reflejan su enfoque contemporáneo en esta disciplina. También se tuvo la oportunidad de presenciar *Metapiel*, performada en el Círculo de Bellas Artes, por Daniela Rivas y Natalia Ribalaygua, las protagonistas buscaron nuevas formas de expresión corporal. Finalmente, la muestra titulada *Silence*, creada por la compañía CIA La abandonada y representada en un espacio ubicado en el centro de Madrid, contribuyó una perspectiva sobre la diversidad y profundidad que ofrece la performance como disciplina artística.

En cuanto a los centros dedicados a la difusión del arte que se ha tenido la oportunidad de visitar, se encuentran una gran variedad de espacios. Todos ellos han aportado perspectivas innovadoras para la elaboración de la revista.

- *ARCO*: feria internacional de arte contemporáneo, permitió explorar las tendencias actuales en el ámbito artístico, mostrándome trabajos que desconocía y que nunca había tenido el placer de observar.

- *Nébulas*: proporcionó un ambiente novedoso donde los proyectos de artistas emergentes son sus protagonistas.
- *La Juan Gallery*: galería centrada principalmente en la performance y el arte vivo.
- *La Fiambrera Art Gallery*: con su estilo innovador, muestra obras de artistas centrados en la litografía, siendo inspiradora para personas interesadas en el diseño gráfico y la cultura pop.
- *La Galería de Arte y Revolución*: destaca por la variedad de artistas que exponen en ella aportando nuevas ideas sobre la variedad de colores y sus posibles combinaciones.

Cada una de estas visitas proporcionó inspiración personal evocando ideas para dar forma al contenido de la revista y el diseño de esta, concluyendo con el pensamiento de que el arte emergente es un camino entre la innovación y la interacción social.

El proceso de selección de los artistas en esta revista ha estado guiado por mi entorno cercano. Al encontrarme rodeado de personas creativas y conocedoras del arte. He contado con la suerte de relacionarme en un entorno lleno de artistas interdisciplinarios, lo que ha impulsado tanto la elección de este tema como la realización del proyecto.

Todas las disciplinas presentes en la revista son motivo de experiencias propias, para su mejor entendimiento, se ha podido observar directamente las obras y muestras que ahora forman parte de esta publicación. Además, algunos de los artistas seleccionados son personas muy cercanas al autor de la revista, amigos que han compartido su talento, y que también han facilitado la posibilidad de realizar entrevistas, para la recogida de datos, aportando contenido auténtico y de primera mano.

Este proyecto tiene proyección a futuro, se plantea la posibilidad ampliar el alcance de la revista incorporando nuevos artistas y explorando nuevas obras en futuras exposiciones. Cada nueva edición permitirá continuar dando visibilidad a más voces emergentes, continuando así con el objetivo de conectar al público con el panorama artístico.

Sobre el diseño y el surgimiento de la revista han sido creados con el objetivo de destacar por su impacto visual y sus imágenes, el cuidado del diseño detrás de cada detalle. Desde el principio, se buscó crear un formato que llamase la atención del lector, no solo por el contenido, sino también por la experiencia creativa que ofrece.

La estructura de la revista está organizada para guiar al lector de manera sencilla a través de cada modalidad artística sus entrevistas, Proporcionando en cada sección una propia identidad visual acorde con el estilo de la obra correspondiente. Las imágenes ejercen un papel imprescindible, ya que se han seleccionado y editado para garantizar su comprensión, asegurando que transmitan el mensaje con el que el artista quiere darse a conocer.

Se ha prestado especial atención al uso de la paleta de colores, buscando equilibrar tonos llamativos a la vez que neutros para resaltar las imágenes sin desviar la atención. Asimismo, la tipografía ha sido elegida por su sencillez y legibilidad, aportando al diseño una visión elegante. La posición de las imágenes y el texto se ha trabajado con atención para crear un equilibrio entre el contenido visual y escrito, de esta manera cada página será en su conjunto una experiencia atractiva y equilibrada.

Todo este proceso ha implicado un trabajo y una dedicación continua para asegurar que la revista no solo sea informativa, sino también sea una pieza de diseño en sí misma, reflejando calidad y esfuerzo detrás de la publicación.

Como se ha mencionado, el objetivo principal de este proyecto es dar visibilidad a los artistas emergentes y dar a conocer su talento al público, contribuyendo así a la accesibilidad del arte contemporáneo. A través de esta revista, se busca ofrecer un medio para propuestas artísticas innovadoras y creativas, resaltando cualidades de estos. A su vez, el proyecto pretende ser un lugar en el que se fomente el intercambio de ideas y perspectivas, creando conexión entre los creadores y su audiencia.

Este proyecto tiene planes a futuro, la intención es que la revista evolucione en próximas ediciones, incorporando nuevos artistas y explorando nuevas disciplinas. De esta forma, la revista aspira a convertirse en una plataforma en constante renovación, reflejando la variedad y el dinamismo del arte emergente y contribuyendo al conocimiento cultural desde una perspectiva moderna y accesible.

Esta metodología adopta un enfoque cualitativo centrado en la realización de entrevistas, cuyos detalles se encuentran en el anexo 1, son de respuesta libre, protagonizadas por algunos de los artistas que participan en el proyecto. Mediante estas entrevistas, se busca crear un espacio donde los artistas puedan expresarse libremente y aporten diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, el arte emergente. Este método permite obtener un entendimiento de su percepción del arte, explorando no solo sus procesos creativos, sino

también cómo observan el panorama artístico. Estas entrevistas aportarán visiones únicas que a su vez muestren las facetas verdaderas sobre el arte.

Incorporar este contenido periodístico en una revista es imprescindible, ya que permite tener un acercamiento con el artista y encontrar realidades que quizás sean desconocidas. Las entrevistas de respuesta abierta ofrecen una puerta a los pensamientos de los artistas, aportando a la narrativa de la publicación. Este enfoque sirve para atraer los lectores a conectar con ellos emocionalmente.

Además de las entrevistas, la metodología de esta investigación ha incluido una revisión documental como parte fundamental de la elaboración del proyecto teórico. Se han consultado ensayos y libros sobre performance, arte contemporáneo, moda y escultura. Para ello, se han empleado diversas estrategias de acceso a fuentes documentales, combinando materiales obtenidos en bibliotecas y la consulta de plataformas digitales fiables. En específico, se ha recurrido a herramientas académicas como Google Scholar y Dialnet para identificar estudios, artículos y publicaciones especializadas en variedad de temas que han aportado conocimiento al análisis. Este proceso ha permitido no solo obtener un marco teórico sólido, sino también generar el objeto de estudio.

Para la revisión y corrección sintáctica y gramatical de este apartado teórico se ha hecho uso de la Inteligencia artificial, además de la orientación indispensable de mi tutora, aplicando los conocimientos que obtuve en el curso de IA Responsable y Prompt Engineering, proporcionado por founderz en colaboración con la Comunidad de Madrid. En este contexto he utilizado para su revisión Microsoft Copilot, que me ha proporcionado las herramientas de revisión y la capacidad de aportar claridad a los contenidos, consiguiendo una gran optimización del lenguaje usado.

Capítulo 2: Marco teórico

2.1 ESTADO DEL ARTE

2.1.1 Arte moderno y contemporáneo

Holzwarth (2022) ser moderno conlleva a desafiar los límites, adaptarse a la constante innovación y abrazar una época que se encuentra en constante renovación. El arte moderno, en este caso, se observa como una expresión propia de este propio enfoque, significa una ruptura con lo tradicional y una puerta hacia lo desconocido. Según Holzwarth, el surgimiento del arte moderno se dio en el siglo XIX y estuvo determinado por momentos clave, como las provocadoras obras de Édouard Manet, “*Almuerzo campestre y Olimpia*”, que representaron un desafío al academicismo que en ese periodo era predominaba. Estas obras sorprendían al público de su época, y crearon las bases para un nuevo enfoque artístico donde la expresión individual y el rechazo a las normas adquirieron protagonismo Taschen. (n.d.).

El autor menciona cómo el impresionismo lideró esta primera fase, dando paso a las vanguardias que crearon tanto reglas formales como valores sociales. Los movimientos como el futurismo, el cubismo y el expresionismo, cada uno con su propio enfoque, fueron un claro ejemplo de cómo los artistas buscaban frecuentemente desafiar los límites del arte. Afirma también que este movimiento moderno, se mantuvo vivo durante la modernidad clásica, manifestándose mediante formas abstractas y conceptos revolucionarios como el arte conceptual.

Con la aparición del arte pop y el movimiento minimalista, el autor Holzwarth habla sobre el cambio en la visión del artista y que como conclusión comenzó a dar paso a la observación de lo cotidiano. Andy Warhol, como señala el autor, marco las directrices de este cambio que fue tan representativo, demostrando que el arte podía ser tanto una huella de la producción como una función de la vida cotidiana.

Hoy, en una era de posmodernidad vibrante y diversa, el arte continúa expandiéndose a nuevas fronteras. El autor destaca que los artistas actuales, como Jeff Koons, siguen comprometidos con la ampliación del panorama creativo, demostrando que el espíritu de descubrimiento permanece inalterable. Así, el arte moderno, en su esencia, no ha perdido

nada de su capacidad para impactar y transformar (Universidad Autónoma del Estado de México, s.f.).

Según Juliane Rebentisch (2013), el arte contemporáneo tiene un lugar importante en la sociedad actual, se puede observar su presencia en museos, en exposiciones e incluso como elemento que llama la atención a un público internacional. Este término ha sustituido poco a poco al concepto de arte moderno, reflejando una clara diferencia entre los estilos y a lo que significó ser "*absolutamente moderno*", como Arthur Rimbaud propuso en 1873. Mientras que el arte moderno destacaba por su ruptura con la tradición, el arte contemporáneo se presenta como una categoría neutral, destinado simplemente a el arte creado en el presente, centrado en el aspecto social.

Por otro lado, la artista señala que el arte contemporáneo conlleva un debate más profundo. Algunos expertos interpretan el arte contemporáneo como la falta de perspectiva histórica, donde la constante producción de lo nuevo no implica un rechazo hacia la tradición ni una búsqueda de comienzos.

A su vez, la autora expone que el arte contemporáneo atrae y reinterpreta movimientos artísticos representados en momentos pasados, esto hace que su alcance crezca de manera auténtica. Esta característica ha llevado calificarlo como un fenómeno sin patrón y a falta de involucración. Sin embargo, según la autora, esta crítica no discrimina lo que el arte contemporáneo puede significar. A pesar de las críticas, se mantiene como un campo artístico abierto y vivo, invitando a reflexionar sobre la verdad de las cosas y su relación con la actualidad.

2.1.2 Arte emergente

Dentro del ecosistema artístico, el término "*emergente*" suele asociarse con la juventud y el inicio de una trayectoria profesional. La etiqueta de arte emergente o arte joven ha ganado notable popularidad desde finales de los años noventa, periodo en el que tanto el arte contemporáneo como el emergente comenzaron a posicionarse en los primeros puestos del mercado, superando incluso al arte moderno en volumen de ventas (Gallego Martínez, 2019).

Desde sus comienzos, el concepto de "arte emergente" ha sido difícil de definir (Art Madrid. n.d.). Inicialmente, se concebía como una categoría para artistas en las primeras fases de sus carreras. Sin embargo, con el paso del tiempo, el término ha evolucionado hacia un terreno dominado por galerías, instituciones y críticos de arte, convirtiéndose a

menudo en una etiqueta de mercado más que en una auténtica denominación de promesa creativa.

Actualmente, los artistas que deciden adentrarse en este sector se enfrentan a numerosas barreras, especialmente al inicio de sus carreras profesionales. La falta de ayudas públicas, la ausencia de centros donde exponer sus obras y, en ocasiones, la necesidad de abandonar sus ciudades para trasladarse a la capital, complican el acceso de estos nuevos artistas a la visibilidad en el mercado. Artsgain (n.d.).

Las redes sociales e Internet han modificado la forma en que consumimos obras de arte. Funcionan como una puerta a un mundo desconocido, permitiendo a los artistas mostrar sus trabajos a una inmensa audiencia sin necesidad de medios e intermediarios tradicionales. En este punto, el término "arte emergente" deja de estar directamente relacionado con galerías o museos y se centra en aspectos como las habilidades digitales y la construcción de comunidades de manera virtual.

El panorama artístico actual está marcado por la tecnología, que redefine cómo se produce, como se distribuye y como debe consumirse el arte. Plataformas como Instagram, TikTok han creado nuevas vías de visibilidad y economías paralelas que escapan, al menos parcialmente, al control de las instituciones tradicionales. Esto genera nuevas dinámicas que cuestionan la utilidad del término "emergente".

A pesar de todo, el concepto sigue siendo utilizado en nuestra sociedad como una etiqueta para generar valor comercial, sin tener en cuenta la verdadera calidad artística de las obras. La esencia del arte emergente radica en su novedad, renovación y evolución constante. Sin embargo, el uso del término y su aplicación varía considerablemente, influenciado tanto por factores económicos como por la democratización digital del arte.

2.2.2.1 Impacto social y cultural del arte emergente

“Todo lo que hacemos forma parte de estructuras sociales y está afectado por ellas. Esto no quiere decir que para ser agentes libres tengamos que liberarnos de las estructuras sociales y actuar al margen de ellas. Al contrario, la existencia de esas estructuras e instituciones nos posibilita la actividad artística, y eso explica por igual a actos de conformidad que actos de rebelión” (Wolff, 1998)

El arte y la cultura han sido pilares fundamentales de la sociedad. Su capacidad para construir significados, generar recuerdo, fomentar el entendimiento y fortalecer la conexión entre personas y sociedades las convierte en herramientas fundamentales para interpretar y transformar en el mundo que habitamos.

En la actualidad, el papel del arte y la cultura ha evolucionado. Ya no se cuenta exclusivamente con los espacios tradicionales destinados para ello, el arte no lo consumen únicamente las élites intelectuales, en la actualidad desempeña diversas funciones en la sociedad. En este contexto renovador, el arte se convierte en un reflejo representativo del presente y además sirve como medio para la expresión, la diversidad de identidades, etc. Marcando una importancia social y cultural.

La democratización del arte, impulsada por las plataformas digitales, ha permitido que muchos artistas emergentes encuentren voz y visibilidad en un lugar que antes podría ser inaccesible o de difícil acceso (Latam Arte, s.f.). Por su parte, los consumidores tienen ahora acceso inmediato a obras y expresiones culturales desde cualquier parte del mundo a través de múltiples dispositivos: televisores, teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, proyectores, ordenadores, e incluso gafas de realidad virtual.

El arte emergente, en este nuevo modelo, actúa como espejo del mosaico cultural actual, abordando temas como la identidad, la migración, la diversidad o la inclusión social (Latam Arte, s.f.). El perfil de los artistas emergentes se caracteriza por un fuerte compromiso con estos y otros valores, que en ocasiones representan en sus obras como por ejemplo, cuestiones de género, etnicidad y justicia social.

Además, el arte moderno y emergente tiene un papel importante como impulsor del cambio. Su capacidad para generar conciencia, inspirar acción colectiva y movilizar comunidades no debe subestimarse (Latam Arte, s.f.). Este motor lo convierte en una herramienta poderosa para intervenir en los conflictos y tensiones del presente desde lo simbólico, lo crítico y lo creativo.

No obstante, quienes se forman en disciplinas artísticas y aspiran a desarrollarse como artistas plásticos, visuales, escénicos u otros, se enfrentan con frecuencia a un sistema complejo, competitivo y, en muchos casos, hostil. Como señala Gallego Martínez (2019), el arte emergente no puede dividirse de su contexto social y político, ya que se produce en estrecha conexión con las zonas y comunidades donde se inserta. La autora destaca que estos artistas suelen adoptar perfiles interdisciplinarios, combinando prácticas

artísticas con labores docentes, por ejemplo, como estrategia para sostener su actividad creativa y mantener su compromiso con las problemáticas sociales. El uso de plataformas digitales les permite, además, ampliar su proyección y conectar con audiencias diversas, desdibujando los límites entre lo local y lo global. En ese sentido, el arte emergente se configura como una manifestación cargada de contenido simbólico y político que cuestiona, refleja y transforma los espacios que habita (Gallego Martínez, 2019).

2.2 CONCEPTOS CLAVE:

2.2.1 Diseño de moda:

La moda es un fenómeno caracterizado por su temporalidad y su naturaleza cíclica estacional, manteniéndose siempre en constante actualidad. Este ámbito combina una estética artística con valores sociales y culturales que refuerzan su impacto, al tiempo que necesita una difusión a través de medios de comunicación.

A diferencia de los procesos artísticos y la vestimenta de la época medieval, la moda moderna o contemporánea surge exclusivamente en la modernidad, "*La moda solo se puede dar en la modernidad*". (Paz Gago, 2016). Este fenómeno no solo es un medio de expresión artística, sino también de identidad, ya que se convierte en un vehículo que comunica valores y significados con los que el público.

Aunque el diseño de moda actual es radicalmente diferente del de siglos pasados, los grandes nombres de la industria han evolucionado y sobrevivido a lo largo del tiempo. Marcas icónicas como Chanel, Dior, Saint Laurent, Balenciaga y Loewe han sabido adaptarse a las tendencias modernas mediante cambios en sus direcciones creativas, conservando a su vez un valor.

La moda encuentra su origen en un contexto de mayor libertad individual, sin las imposiciones sociales o autoritarias de regímenes anteriores. Acontecimientos históricos como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Inglaterra marcaron un cambio radical al eliminar las estrictas reglas del antiguo régimen, permitiendo el desarrollo de la moda contemporánea.

El talento de los artistas emergentes en el mundo de la moda es innegable. "*negar la condición de estos artistas sería negar la evidencia*". (Paz Gago, 2016) Sus colecciones, verdaderas obras singulares, han encontrado espacio en galerías y exposiciones que

tradicionalmente estaban reservadas a las bellas artes. Además, algunas de estas nuevas marcas han comenzado a destacar dentro del panorama musical, integrando sus diseños en el estilo visual de cantantes y espectáculos en vivo (Glamour, n.d.) Por otro lado, el auge de firmas emergentes españolas ha demostrado la capacidad de estos diseñadores para generar un impacto significativo en la industria de la moda y ampliar su proyección internacional (Vanidad, n.d.)

Sin embargo, el fenómeno del “*fast fashion*” ha tenido un impacto negativo en estos diseñadores. Esta práctica, basada en la aceleración de procesos y la reducción de costes de producción, introduce rápidamente diseños basados en las últimas tendencias a precios asequibles, pero muchas marcas recurren al “*greenwashing*”, una estrategia publicitaria que implica afirmaciones engañosas sobre compromiso medioambiental. (Fashion United, 2024).

En cuanto a la estructura de la industria. "*La industria de la moda se estructura en diferentes niveles, desde la alta costura hasta las marcas de alta distribución*". (Gwilt, 2014). En este contexto, surge la tendencia del diseño ecológico, una opción que muchos diseñadores emergentes adoptan para minimizar el impacto ambiental de las prendas durante todo su ciclo de vida. Este enfoque busca reducir, evitar o eliminar daños al medioambiente y al agotamiento de los recursos naturales del planeta.

Cada vez más diseñadores contemporáneos optan por seguir estrategias sostenibles como un medio para reestructurar la moda y adaptarse a los retos medioambientales actuales. Esta perspectiva, que combina creatividad y responsabilidad, crea las bases para un futuro más consciente dentro de la industria.

Luis De Javier Studio se ha convertido en un referente en el mundo de la moda moderna. Descubrí su marca por pura casualidad a través del podcast “*Fashion sucks,*” creado por Alba Melendo y Raquel Fernández, ambas profesionales de la industria de la moda.

Luis De Javier afirma en el podcast *Fashion sucks* que su reconocimiento en España es limitado, su poca participación en este país no ha limitado que alcance una audiencia a nivel internacional.

La marca, fue fundada en el año 2020, ha rediseñado el lujo contemporáneo fusionando la tradición española con diseños modernos que promueven la inclusión y la variación de géneros. En poco tiempo, Luis De Javier ha obtenido atención a nivel mundial, entre sus

clientes se encuentran figuras relevantes como Beyoncé, Rihanna y Kim Kardashian. Su enfoque rompedor, combina una detallada artesanía junto con su esencia una estética moderna, ha sido altamente reconocido en los principales medios de moda, consolidándose como una fuerza emergente en el ámbito del lujo.

Luis De Javier renueva los elementos tradicionales de la cultura española para ofrecer una nueva visión alternativa de la moda masculina y femenina, iniciando el camino hacia propuestas sin género. La marca se define con valores como la inclusión, la innovación y la dedicación artesanal, rompiendo barreras y fomentando la expresión personal a través de la moda. Además, mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad mediante prácticas de producción ética y una selección consciente de materiales, asegurando que creatividad y responsabilidad ambiental puedan coexistir.

2.2.2 Escultura contemporánea:

La escultura, es considerada el arte de dar forma, el escultor posee el talento de transformar materiales como piedra, hierro o barro para crear obras de arte que parecen cobrar vida. Sin embargo, según Javier Maderuelo 2012, la escultura contemporánea ha evolucionado respecto a sus bases tradicionales. En lugar de centrarse únicamente en el volumen y la perfección de la forma, ahora la obra interactúa con el espacio, ampliando su significado artístico. Los cambios en la escultura moderna han sido marcados por el abandono de las modalidades tradiciones técnicas y la pérdida de muchas de sus labores originales. En particular, los propósitos religiosos y políticos, que alguna vez fueron fundamentales, han ido desapareciendo con el tiempo, transformando el enfoque y los objetivos de esta modalidad artística (Esteban Lorente, Borrás Gualis, & Álvaro Zamora, 1979).

La escultura se entiende como un acuerdo que establece su marco de acción como disciplina al unirse a un conjunto de reglas internas que le dan una base conceptual y funcional. (Carmen Marcos, 2007). En la actualidad, la escultura contemporánea se caracteriza por su diversidad de materiales y por su conexión con el cuerpo humano, esto refleja un valor muy presente en la actualidad, en general se ha ido perdiendo interés por lo físico. Esta relación histórica entre la escultura y el cuerpo sigue estando presente para el significado de esta (Montes Rojas, 2008). Con el tiempo, la escultura contemporánea ha experimentado nuevas formas de interactuar con el arte, alejándose del concepto

monumento. Su participación junto con otras disciplinas ha generado una práctica interdisciplinaria que ya no se puede delimitar por género o técnica. El arte se adapta a las nuevas propuestas contemporáneas (Montes Rojas, 2008). Un cambio relevante ha sido su integración en el espacio urbano a través de Arte público¹, esto ha facilitado el uso de nuevos materiales, dejando a un lado la necesidad de pedestales de piedra y fomentado prácticas colectivas. Además, tecnologías como la impresión 3D, la realidad aumentada, el uso del bolígrafo 3D Y la inteligencia artificial han transformado la relación del público con estas obras, generando nuevas posibilidades estéticas.

En la actualidad, los avances tecnológicos han revolucionado el mundo de la escultura, proporcionando herramientas novedosas que amplían las posibilidades técnicas y creativas. Un ejemplo destacado es el uso de impresoras 3D, este recurso es usado por muchos artistas contemporáneos para diseñar piezas novedosas. Este es uno de muchos avances que permiten trabajar con materiales no convencionales y crear esculturas de gran dificultad. Además, los conocimientos de diseño gráfico se han convertido en un factor imprescindible para muchos escultores, ya que ayudan a definir y modelar digitalmente sus obras antes de su producción. La invención del bolígrafo 3D también ha ofrecido una vía accesible para realizar esculturas tridimensionales a pequeño tamaño, permitiendo a los artistas a experimentar con nuevas formas y texturas de manera manual. Por último, la inteligencia artificial juega un papel importante como una herramienta innovadora en la escultura contemporánea. Esta tecnología puede generar variedad ideas escultóricas y creativas en cuestión de segundos, sirviendo como inspiración y generando prototipos de obras en cortos periodos de tiempo para los artistas. Su implementación en el arte de la luz y el movimiento ha abierto puertas a esculturas digitales interactivas, haciendo de cada pieza una experiencia única y dinámica.

El arte digital ha transformado lo que se conoce como escultura contemporánea, ampliando sus posibilidades creativas con la combinación de lo físico con lo tecnológico mediante nuevas técnicas. Este enfoque genera una nueva perspectiva sobre cuáles son los límites tradicionales, abriendo nuevas posibilidades en la expresión artística. Un ejemplo es el de Irene Molina, nacida en 1997, es una artista contemporánea cuya obra refleja las obras actuales de la escultura moderna. Graduada en Bellas Artes y con un máster en Producción Artística, su trayectoria mezcla técnicas novedosas como la

¹ El **Arte Público** es cualquier expresión artística en espacios accesibles, promoviendo el diálogo social y la interacción urbana. Arquitectura Urbana. (n.d.).

fotogrametría, la impresión 3D y la animación. Desde hace un par de años, he estado siguiendo su trabajo, y considero que es un referente en el ámbito artístico. Su dedicación y creatividad la convierten en una fuente de inspiración para mí, y admiro la manera en que explora las intersecciones entre lo digital y lo físico.

Aunque lleva años trabajando en su arte, se la considera una artista emergente debido a que ha comenzado a obtener reconocimiento en los últimos años. Ella misma ha expresado que "construye paisajes y objetos que funcionan como puentes entre la materialidad escultórica y las posibilidades inmateriales de la pantalla." (Molina, s.f.) Actualmente, Irene reside en Madrid, donde continúa desarrollando su obra.

Entre sus exposiciones más destacadas están:

- Digital Enlightenment, en el Palazzo Borghese, Florencia, dentro de Primavera Digitale en Rifugio Digitale.
- La Campana de Cristal, presentada en MxM, Madrid.
- Soho House x UVNT Art Week Kick-off Dinner, llevada a cabo en Monbull, Madrid.

2.2.3 Performance:

La performance se reconoce como una disciplina artística con una gran presencia, destaca por la implicación de los sentidos y por convertir las actividades cotidianas y el cuerpo humano en elementos centrales de la obra. Según la Real Academia Española (n.d.), la performance se define como una "*actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador.*" Esta relación estrecha con el público y su naturaleza efímera han conseguido que la performance se encuentre en constante transformación tanto en su forma como en su contenido.

La performance comenzó a conocerse bajo el término happening y, a partir de la década de 1970, adoptó el nombre de performance o arte corporal. En España, encontramos al colectivo ZAJ, fue fundado en 1967 por Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Esther Ferrer, fueron de los primeros colectivos artísticos que optaron por implantar un enfoque innovador y rompedor para esta disciplina artística. Son reconocidos como uno de los grupos más provocadores y radicales de las décadas de 1960 y 1970, sirvieron de inspiración para generaciones posteriores de artistas performativos Esther Ferrer (2010).

Según Ferrer, las bases esenciales de la performance son elementos como el tiempo, el espacio y la presencia. Las tres dimensiones deben experimentarse de manera esporádica, evitando lo que ella denomina "la teatralización de la performance." Para Ferrer, la performance es un arte real, que destaca por aspectos como lo sencillo, uso de los gestos, la inteligencia, corporalidad, la sonoridad y su inmersión en el azar junto con las circunstancias improvisadas. Además, su carácter está lleno de un toque de absurdo que busca establecer un cierto orden (Ferrer, 2010).

Desde sus inicios, la performance ha planteado un desafío general: su desaparición, ya que se basa en acciones y no en objetos tangibles (Heinich, 2017). Artistas como Yves Klein, con sus *Antropometrías*, y figuras destacables como Gina Pane y Marina Abramović, han desarrollado esta disciplina al extenderse por los límites del objeto físico y centrarse en la experiencia. En este contexto, el público juega un papel fundamental, convirtiéndose en una parte muy relevante de la obra performática. Esta transición del objeto a la experiencia intensificada y la interacción junto a la participación en el arte contemporáneo (Heinich, 2017).

La naturaleza de la performance plantea nuevos retos relacionados con su difusión y sostenibilidad. Heinich (2017) menciona que, para superar estas barreras, es necesario documentar las obras como huellas digitales. Este registro no solo permite su conservación, sino que también integra estas expresiones dentro del circuito del arte emergente. Iniciativas como revistas especializadas o plataformas digitales actúan como herramientas clave para dar visibilidad y proyección a los artistas de performance, consolidándolos dentro del panorama artístico global.

Candela capitán artista performance, es una figura clave en el sector del arte y se centra en la performance, la artista Sevillana nació en 1996, actualmente vive en Barcelona donde realiza la mayoría de sus obras y exposiciones. elDiario.es. (n.d.).

Algunas de sus obras son:

- Solos y conectados 2022-2023
- Tomorrow People 2020-2022
- plataforma virtual, realizada durante la pandemia del COVID-19 en 2019

La artista sevillana se ha convertido como una figura destacada en la escena del arte performático español, marcando un antes y un después para las nuevas generaciones de artistas. Redescena. (n.d.).

Su capacidad para romper lo corriente y explorar temas diversos como la identidad, el uso de las tecnologías y la comunicación han convertido a Candela en una fuente de inspiración para jóvenes artistas en todo el país. Con un enfoque transgresor, ha logrado conectar con un público joven y diverso, se posiciona para muchos como un referente en el sector artístico actual.

Candela Capitán quebranta las normas y las etiquetas pertenecientes al arte contemporáneo. Sus obras no solo sorprenden, sino que además cuestionan los límites sociales y culturales, explorando la relación entre el cuerpo, la tecnología y la sociedad actual.

A través de performances provocadoras, trata temas como la sumisión del cuerpo femenino, los estereotipos generados por las redes sociales y la soledad de la comunicación digital. Su enfoque audaz combina danza, crítica social y activismo, invitándonos a pensar en el mundo que nos rodea y a imaginar nuevas formas de expresión artística. Neo2. (n.d.).

He decidido inspirarme en esta artista debido a la admiración que siento por su trabajo, además de su gran reconocimiento entre el público joven y a nivel internacional. Su sorprendente versatilidad queda patente en proyectos como su colaboración en un video con la renombrada Billie Eilish, y su trabajo como coreógrafa para Gucci en un video promocional de calzado. Siempre conectada, siempre innovadora.

2.2.3 Diseño editorial de revistas:

El diseño editorial es una disciplina que combina el arte, con la comunicación además de su funcionalidad necesaria para estructurar imágenes y textos de manera efectiva. A través de una organización visual bien estructurada, su principal función es transmitir ideas y contar historias de manera visual, clara y de manera llamativa. Su función fundamental sobrepasa la estética, pues tiene la suficiente capacidad de guiar, informar, educar y generar experiencias a través de la lectura. (Heller & Meggs, 2014).

Lo que distingue al diseño editorial de otros métodos del diseño gráfico es su enfoque en el periodismo visual. No se trata solo de mejorar publicaciones, sino de dotarlas de una identidad única que facilite la comprensión y facilite el acceso a la información. Para conseguirlo, cada elemento visual debe estar cuidadosamente estructurado para guiar la mirada del lector, crear una estructura sencilla y mantener el equilibrio entre texto e imagen.

Uno de los aspectos clave del diseño editorial es su forma de expresar y potenciar la calidad del contenido. A través del uso de tipografías, colores, ilustraciones y maquetaciones específicas, el diseñador editorial refuerza la identidad de una publicación y capta la atención del público. Además, cumple un papel crucial en la retención del lector, ya que un diseño bien estructurado facilita la lectura y genera una experiencia más atractiva.

Más allá de la función periodística, el diseño editorial también aporta a la cultura de la época. Entran en juego las tendencias de estilo, las herramientas de diseño y los formatos que se emplean en cada periodo de tiempo, esto marca la evolución de esta modalidad, convirtiéndose en una tirada visual que contribuye al desarrollo cultural (Heller & Meggs, 2014). La revolución digital ha conseguido transformar el diseño editorial, modificando y creando nuevas posibilidades de interacción a través de nuevos formatos como el diseño web y las plataformas multimedia.

Para concluir, el diseño editorial va más allá de una disposición de textos e imágenes en un conjunto de páginas. Se trata de una herramienta comunicativa y expresiva que proporciona contenidos, de manera estética para poder generar un producto que no solo informa, sino que también sorprende, conecta y emociona a sus lectores. Su evolución ha permitido adaptarse a las nuevas tecnologías y mantener su importancia en un mundo cada vez más interactivo y visual.

Una pieza editorial se puede definir como toda publicación que trata de transmitir ideas y conceptos dirigidos a un público específico (Spina, 2005). Estas piezas pueden materializarse en diversos formatos, como el papel o plataformas web. No obstante, en este caso nos centraremos exclusivamente en aquellas piezas creadas de forma digital, particularmente en el caso de las revistas.

En el diseño editorial digital, la comunicación visual desempeña un rol fundamental. Es indispensable lograr una combinación entre diseño atractivo y una experiencia de usuario

óptima (Castañeda Peñaloza, n.d.). Hoy en día, resulta prioritario adaptar los diseños a dispositivos móviles, ya que una gran cantidad de visitas a sitios web provienen de estos dispositivos. Además, toda publicación debe tener una estructura interna coherente, y la retícula² umple la función de organizar y equilibrar la composición de las páginas, ubicando y conteniendo sus elementos (Castañeda Peñaloza, n.d.).

Cada formato implica desarrollos técnicos muy diferentes, pero siempre persigue un objetivo común: comunicar. En el ámbito del diseño editorial, a las herramientas propias del diseñador se le suma un componente indispensable: los conocimientos técnicos. Esta combinación permite que, mediante un uso adecuado, la pieza editorial cumpla eficazmente su función de comunicación. Gracias a los avances de las tecnologías, hoy en día es posible producir piezas editoriales digitales con gran claridad.

En el entorno digital, es clave evaluar los formatos mejor se amoldan al público objetivo. Por ejemplo, un archivo PDF puede ser más accesible que una publicación desarrollada en HTML o como aplicación (Castañeda Peñaloza, n.d.). Asimismo, la tipografía es un pilar esencial en cualquier publicación, encontrando su máxima expresión en el texto de los párrafos y en composiciones artísticas como las portadas de revistas y libros. La elección de las fuentes tipográficas debe considerar tanto al público objetivo, en este caso jóvenes entre 18 y 35 años, como el mensaje que se desea transmitir y el formato de la publicación.

Otro aspecto crítico es la calidad de las imágenes utilizadas. Es fundamental asegurar que la resolución sea adecuada tanto en formatos impresos como digitales, optando por formatos como PNG, que ofrecen equilibrio entre calidad y tamaño. Para la maquetación de esta pieza editorial, se empleará Adobe InDesign, herramienta versátil para proyectos como revistas, libros y periódicos (Castañeda Peñaloza, n.d.).

Dentro de las revistas, Diversart se clasifica como una publicación de especialización, ya que su enfoque principal es el arte. El diseño editorial no trata solo comunicar información, sino también llamar la atención de manera visual, intentando despertar una emoción en sus lectores.

² La **retícula en diseño gráfico** es un sistema de organización visual compuesto por líneas y guías que estructuran el espacio compositivo de manera ordenada. Su función principal es proporcionar uniformidad, armonía y coherencia en la disposición de elementos como texto e imágenes. INESM. (n.d.).

En el diseño de revistas digitales, la portada tiene el papel muy importante, se trata de la primera toma de contacto con el contenido. Al interactuar con ella, el lector comienza una trayectoria, con un solo clic, se sumerge en un contenido editorial digital. Debido a su relevancia, los diseñadores invierten mucho esfuerzo y tiempo a la elaboración de esta página, además, del resto de la publicación, sabiendo que su creación define la primera experiencia del lector con el contenido. (Caldwell & Zappaterra, 2016).

El diseño editorial digital representa una ruta clave entre la creatividad y la tecnología, donde cada decisión en formato, tipografía, imágenes, etc. Contribuye a transformar ideas en experiencias visuales y efectivas. En este proceso, cada elemento, desde la portada hasta la última página, se convierte en una pieza importante para transmitir el mensaje de manera clara y efectiva, al tiempo que conecta emocionalmente con el público objetivo. Es mediante la combinación de estética y técnica que el diseño editorial logra trascender, convirtiéndose en un puente que une la comunicación visual con las necesidades y expectativas del lector. Este equilibrio entre innovación, precisión y sensibilidad es lo que define y eleva cualquier proyecto editorial, asegurando su relevancia e impacto en el ámbito digital actual.

Capítulo 3: Contenidos y diseño

La selección de artistas para esta revista surge de un proceso reflexivo y comprometido, dirigido a resaltar talentos que no solo destacan por su excelencia técnica, sino también por su capacidad de impactar al público y transmitir mensajes potentes. Sin embargo, estos artistas a menudo enfrentan barreras en términos de recursos y herramientas de comunicación que dificultan el reconocimiento que realmente merecen. Cada artista seleccionado aporta su propia perspectiva, proporcionando al contenido de la revista su propia variedad de estilos y diferentes enfoques. En este apartado, se analizará el recorrido de estos artistas y se expondrán los motivos de su participación, demostrando cómo sus obras han sido esenciales para capturar la esencia de la revista.

Comenzaremos con Sare Fernández Amat, una artista que centra su trabajo en obras manuales y artesanales. Mediante la producción del arte escultórico refleja su profundo esfuerzo y el tiempo que le dedica a cada una de sus obras, destacando su activismo como artista. Además, sus obras destacan por contar con un aspecto en común, la contemporaneidad, este rasgo va de la mano con el activismo en defensa de la diversidad de género, siendo tema principal en varias de sus obras, estos elementos son algunos de los que componen su identidad como artista. Para Sare, el arte emergente, es el arte semilla, y por consecuencia, el que está muy ligado a las creaciones artísticas de personas jóvenes, el arte emergente es actualidad.

Con la mirada puesta en el futuro, Sare comenzará en octubre de 2025 su doctorado en Bellas Artes, un proyecto académico que explorará el no binarismo y su relevancia en el arte contemporáneo. Desde esta base teórica, pretende desarrollar un innovador proyecto expositivo que combine escultura y performance. Su intención es que estas obras generen preguntas en el público, promoviendo una reflexión crítica sobre la percepción del género. El objetivo principal de Sare es crear un ambiente transformador centralizado en la empatía y la sensibilidad, cualidades que, según ella, son aún escasas en la sociedad.

La siguiente Artista, Daniela Rivas Rodríguez, se presenta como una artista comprometida, su enfoque artístico se define por una clara intencionalidad y la ejecución poética. Su visión sobre el arte emergente no se limita a denominarlos artistas nuevos, sino que su perspectiva está relacionada hacia la precariedad, la falta de medios y recursos. Daniela inspirada profundamente por su entorno y las problemáticas sociales se

define como una artista multidisciplinar, sus obras giran en torno a transformar realidades en reflexiones artísticas que provoquen cierto impacto. Según la artista el proceso creativo, está marcado por el trabajo en grupo y los bloqueos como fuente de aprendizaje, gracias a ello aumenta su capacidad para integrar diferentes puntos de vista y mejora sus piezas. Con una visión social clara, Daniela mira hacia el futuro con proyectos ambiciosos que reflejan su pasión y compromiso por las artes vivas y escénicas.

Y por último Raúl Salmerón Gómez, artista que se define por su creatividad y la habilidad para transmitir emociones y contar historias en sus diseños. Cuenta con una profunda pasión por el mundo de la moda, sus trabajos están influenciados por figuras clave en el sector, algunos de los ejemplos son directores creativos de grandes firmas, figuras reconocidas como Rosalía, Sabrina Carpenter, etc. Los artistas le inspiran a abrazar la autenticidad y la innovación en sus piezas. Su proceso creativo es común, no tiene ningún misterio, desde un rincón acogedor en una cafetería pequeña a un parque, libreta y lápiz. una herramienta que destacar como fuente de inspiración donde el artista pasa horas es Pinterest. Raúl observa la moda como un medio de encuentro, buscando crear colecciones que fusionen funcionalidad e historia, como su próximo proyecto que explora la nostalgia y el envejecimiento a través de prendas modernas y llamativas. Raúl es consciente de los desafíos de la industria, abraza la competencia como una oportunidad para crecer, confiando siempre en su creatividad. Para Raúl, el arte no solo es una expresión personal, sino un impacto duradero, persiguiendo el objetivo de crear tendencias y dejar una huella en el mundo de la moda.

El diseño de la revista Diversart se ha creado entorno a un tono moderno, esta incluye distintas disciplinas artísticas, mencionadas anteriormente, las cuales han estado presentes en nuestra sociedad durante años, pero ahora contando con la posibilidad de mostrar su talento en esta primera tirada del proyecto. La intención es mostrar cómo los modelos artísticos han evolucionado con el paso del tiempo y dar a conocer nuevos artistas que residen en Madrid.

Para dar voz al trabajo de estos artistas, se ha optado por un estilo moderno, evitando elementos visuales que distraigan a los lectores. Además, se ha optado por incorporar pequeñas entrevistas con algunos de ellos para hacer la lectura más atractiva y llamativa.

La tipografía elegida es General Sants, una fuente de palo seco sencilla pero legible. Se ha utilizado en diversas variantes negrita, cursiva, etc. Y he jugado con los tamaños de las letras por razones de diseño, principalmente para títulos, buscando que la tipografía genere uniformidad con las imágenes y los espacios. Esto ayuda a destacar los aspectos clave sin restarle el verdadero protagonismo a la composición visual de la revista.

En la paleta de colores utilizada, predominan los colores: blanco, negro y azul. Sin embargo, cada artista posee un estilo propio y una gama cromática diferente entre sí, por lo que se han integrado colores primarios y sus posibles variantes para aportar a la maquetación. Con el objetivo de evitar una sobre saturación y mantener el equilibrio, los títulos han sido diseñados en color negro, aportando claridad y orden.

Según Heller (2010), respecto a la teoría del color:

- Azul: color más apreciado por el 45% de las personas. Identificado por Heller (2010) como el color de la simpatía, la armonía y la fidelidad, es un tono frío y distante, pero, a su vez, es el color de las virtudes espirituales. No hay quien no lo aprecie, pues se ha consolidado como una opción recurrente tanto para la escritura como para la moda. De hecho, hombres y mujeres lo eligen con frecuencia, ya que es un color versátil que encaja bien en cualquier ocasión y estación del año.
- Negro: apreciado por un 10%. El negro es el color del poder, la fuerza y la muerte. Es, además, el favorito de los diseñadores y de la juventud, un tono que representa la negación, pero también la elegancia (Heller, 2010). Su presencia en el diseño gráfico y la moda ha sido constante, marcando una tendencia que trasciende generaciones.
- Blanco: un 2% de preferencia. el blanco es el color asociado a la inocencia, la espiritualidad y el bien. Heller (2010) señala que es el color más relevante para los pintores

Cada color tiene la capacidad de generar múltiples efectos, algunos incluso contradictorios, ya que un mismo tono puede evocar emociones completamente distintas dependiendo del contexto en el que se utilice.

La disposición de los textos se ha creado en base a la temática de los distintos artistas, buscando una maquetación atractiva que capte la atención del lector.

Respecto a la portada, se ha optado por un diseño sencillo, donde destaca el nombre de la revista en un fondo de plástico en movimiento. Esta elección surge de manera simbólica, ya que el plástico, al igual que el arte, está en constante movimiento y actualización, pero siempre presente. Incluso llegando a “*atraparte*”, una símil que encontré relación con el tema principal del proyecto.

El nombre Diversart surge de la unión de los conceptos diversidad y junto con la palabra *art* en inglés, me pareció sencilla y fácil de recordar.

Capítulo 4: conclusiones

El objetivo principal de este trabajo fue estudiar y analizar el panorama artístico actual desde disciplinas como la performance, el diseño de moda y la escultura contemporánea. Mediante la exposición de obras de diversos artistas, presentadas en forma de revista digital y usada como medio para dar visibilidad y reconocimiento a los artistas emergentes residentes en la ciudad de Madrid. Durante el desarrollo del proyecto, se llegó a la conclusión de que el diseño editorial digital es mucho más que la creación de simples publicaciones visualmente atractivas; su verdadera importancia se encuentra en ofrecer una experiencia al usuario. Elementos técnicos como la retícula, la selección cuidadosa de tipografías y la calidad de las imágenes resultaron fundamentales en el proceso de maquetación, estableciendo las bases de una publicación profesional y efectiva.

Además, los conceptos explorados proporcionaron herramientas útiles para comprender el estado del arte emergente en Madrid, integrando referencias notorias de artistas que están en pleno desarrollo de sus trayectorias. Esta revista digital no solo sirve como espacio de comunicación para los artistas, sino que también se presenta como una plataforma para que estos creadores puedan dar a conocerse con nuevos públicos y cumplir objetivos futuros.

Es importante destacar que este proyecto se centró exclusivamente en el diseño de revistas digitales, dejando de lado otros formatos como libros o periódicos. Esta decisión se debe a mis posibilidades actuales como estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, reconozco que aún queda un largo camino por recorrer y descubrir. Sin embargo, con esta experiencia obtenida durante la realización del proyecto, se contempla la posibilidad de desarrollar nuevas publicaciones en un futuro.

Asimismo, en futuras publicaciones sería relevante abarcar otras disciplinas artísticas, y crear redes sociales para darla a conocer, ya que esta primera edición se centró únicamente en tres: performance, diseño de moda y escultura. No se descarta la idea de realizar una nueva tirada que incluya nuevas modalidades.

Finalmente, la elaboración de este proyecto no solo fue un ejercicio especializado, sino también una experiencia profundamente enriquecedora a nivel personal. Trabajar en un aspecto tan importante para mí como es el arte ha sido muy gratificante y emocionante.

A través de este proceso, no solo mejoré mis habilidades en diseño gráfico, sino que también descubrí mi faceta para aportar al sector.

Además, trabajar cerca de artistas emergentes ha sido todo un reto precioso. A través de las investigaciones realizadas y las conversaciones con ellos, me he dado cuenta de lo interesante que es el arte emergente. Hay muchísima gente con historias, emociones y mensajes únicos que merecen ser vistos. Este proyecto ha sido una ventana hacia esas pequeñas voces llenas de talento que buscan un espacio en el mundo del arte, y ojalá en un futuro pueda ser el altavoz de muchos más.

También sé que los propios artistas están orgullosos de mí, pues me han expresado sus agradecimientos por la realización de este proyecto. Esa muestra de reconocimiento me llena el corazón, porque me confirma que el arte no solo es una expresión individual, sino un esfuerzo colectivo donde cada uno contribuye con su grano de arena, creando algo más grande. Gracias a esta experiencia, me he dado cuenta de que yo también soy artista, a mi manera. He encontrado mi propio espacio en este universo creativo, y eso es algo que me motiva a seguir explorando, aprendiendo y creando proyectos que celebren el arte.

Capítulo 5: Referencias

- Arquitectura Urbana. (n.d.). El arte público: Un impacto transformador en la comunidad. Recuperado de <https://arquitecturaurbana.net/arte/el-arte-publico-un-impacto-transformador-en-la-comunidad/>
- Art Madrid. (n.d.). ¿Qué es el arte emergente? Recuperado de <https://www.art-madrid.com/es/post/que-es-el-arte-emergente>
- Artsgain. (n.d.). Arte emergente: ¿Qué es? Artsgain. Recuperado de de 2025, de <https://www.artsgain.com/general/arte-emergente-que-es/>
- Caldwell, C., & Zappaterra, Y. (2016). Diseño editorial: Periódicos y revistas. Medios impresos y digitales. Editorial GG.
- Castañeda Peñaloza, R. del C. (n.d.). Diseño Editorial Digital: Unidad 2, Producción. Universidad Autónoma del Estado de México. <https://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/108355>
- elDiario.es. . (n.d.). Candela Capitán, performer de danza que aborda el universo perverso de las granjas influencers. Recuperado de https://www.eldiario.es/cultura/teatro/candela-capitan-performer-danza-aborda-perverso-universo-granjas-influencers_1_11413187.html
- Esteban Lorente, J. F., Borrás Gualis, G. M., & Alvaro Zamora, M. I. (1979). Introducción general al arte: arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas. España: Istmo.
- Fashion United. (8 abril 2024). Diversidad, feminismo y sostenibilidad: generación Z y moda emergente en 080 Barcelona Fashion. Recuperado de <https://fashionunited.es/noticias/moda/diversidad-feminismo-y-sostenibilidad-generacion-z-y-moda-emergente-en-080-barcelona-fashion/2024040842947>
- Ferrer, E. (n.d.). Performance y utopía.
- Gallego Martínez, M. D. (2019). El sistema del arte emergente glocal: Trayectorias artísticas y mecanismos de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de São Paulo (Brasil) [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Repositorio Institucional de la Universidad de Granada. <https://hdl.handle.net/10481/55981>

- Glamour. (n.d.). Marcas emergentes de ropa que están revolucionando el escenario musical. Recuperado de <https://www.glamour.es/articulos/marcas-emergentes-ropa-cantantes-escenario>
- Gwilt, A. (2014). Moda sostenible: Una guía práctica. Editorial GG.
- Heinich, N. (2017). El paradigma del arte contemporáneo: estructuras de una revolución artística. Casimiro Libros.
- Heller, E. (2010). La psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Gustavo Gili.
- Heller, S., & Meggs, P. B. (2014). Editorial Design. Digital and Print. Laurence King Publishing Ltd.
- Holzwarth, H. W. (2022). Arte moderno: una historia desde el impresionismo hasta hoy. Taschen.
- IFEMA. (n.d.). ARCO Madrid. Recuperado de <https://www.ifema.es/arco>
- INESM. (s.f.). Qué es la retícula en diseño gráfico y qué tipos existen. Recuperado de <https://www.inesem.es/revistadigital/disenio-y-artes-graficas/que-es-la-reticula-en-diseno-grafico/>
- La Fiambrera. (n.d.). Arte pop y cultura contemporánea. Recuperado de <https://www.lafiambrera.net>
- La Juan Gallery. (n.d.). Galería de arte contemporáneo en Madrid. Recuperado de <https://www.lajuangallery.com>
- Latam Arte. (s.f.). El impacto del arte y la cultura en la sociedad contemporánea. <https://www.latamarte.com/es/articulos/eLSn/>
- Luis De Javier Studio. (n.d.). About us. Recuperado el 8 de abril de 2025, de <https://luisdejavier.com/about>

- Maderuelo, J. (2012). Caminos de la escultura contemporánea. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Marcos, C. (2007). De la idea a la materia. Una propuesta de definición de la escultura desde el proceso de creación. Revista de Bellas Artes, 5. Recuperado de <https://www.ull.es/revistas/index.php/artes/article/view/5572/3866>
- Molina, I. (n.d.). About. Recuperado el 3 de abril de 2025, de <https://irenemolina.xyz/about>
- Montes Rojas, L. A. (2008). La escultura posible: Resistencia y perspectiva del cuerpo en la contemporaneidad [Tesis doctoral, Universitat Politècnica de València]. Dialnet. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7720593>
- Nebula Espacio. (n.d.). Plataforma de arte y cultura emergente. Recuperado de <https://nebulaespacio.com>
- Neo2. (n.d.). Entrevista a Candela Capitán: La danza como subversión. Recuperado de <https://www.neo2.com/entrevista-a-candela-capitan-la-danza-como-subversion/>
- Paz Gago, J. M. (2016). El octavo arte, la moda en la sociedad contemporánea. Editorial La Fábrica.
- Real Academia Española. (n.d.). Performance. Recuperado de <https://dle.rae.es/performance>
- Real Academia Española. (n.d.). Retícula. En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado de <https://dle.rae.es/ret%C3%ADcula>
- Rebentisch, J. (2013). Theorien der Gegenwartskunst. Zur Einführung. Junius Verlag. <https://www.redalyc.org/journal/584/58446526013/html/>
- Red Escena. (n.d.). Candela Capitán: Compañía de danza. Recuperado de <https://www.redescena.net/compania/40366/candela-capitan/>

- Universidad Autónoma del Estado de México. (s.f.). Diseño Editorial Digital. Recuperado de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108355/secme-40373_1.pdf
- Universidad Autónoma del Estado de México. (n.d.). Reflexiones sobre el arte moderno. Recuperado de <http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1434>
- Vanidad. (n.d.). 9 firmas de moda emergentes y españolas que lo están petando. Recuperado de <https://vanidad.es/9-firmas-de-moda-emergentes-y-espanolas-que-lo-estan-petando/>
- Wolff, J. (1998). La producción social del arte. Ediciones Akal.

Capítulo 6: Anexos

Anexo 1: Entrevistas a los integrantes de *Diversart*

1.1 Sare Fernández Amat

¿Qué consideras arte emergente?

El arte emergente, como bien indica la propia palabra, es el arte que emerge desde el principio, el arte que está naciendo. Describiría el arte emergente como el arte semilla y, por consecuencia, creo que está muy ligado a las creaciones artísticas de artistas jóvenes, aunque se puede empezar a hacer arte a cualquier edad. Por eso, suele llamarse arte emergente a lo más actual, lo más nuevo, a lo que está “a la orden del día”.

¿Hacia dónde crees que se dirige el arte emergente?

Creo que el arte emergente se dirige cada vez más hacia una connotación política, dadas las circunstancias globales. Cada vez es más difícil mantenerse al margen de las injusticias, las guerras y las desigualdades. Además, el arte suele ir de la mano de la cultura y lo social.

A nivel técnico, creo que la pintura siempre ocupará un espacio importante, pero cada vez se aboga más por nuevas propuestas contemporáneas como la performance, las instalaciones, el videoarte o el arte sonoro.

¿Qué te define como artista?

Me define como artista el trabajo artesanal que me gusta realizar con las manos. Siempre he apreciado y valorado mucho no solo el esfuerzo, sino el deseo, como artista, de dedicarle tiempo a la elaboración de una obra. También me define la contemporaneidad de mis esculturas y mi activismo en favor de la diversidad de género.

¿Te consideras artista emergente?

Sí, soy artista emergente, y me gusta mucho la “poesía” que puede contener esa descripción. Creo que por mucho que crezca y evolucione mi obra, no dejaré de serlo porque estaré siempre en constante transformación.

¿Crees que tienes un estilo propio? ¿Qué lo define?

¡Sí! Creo que el uso de huesos de animales no es tan común. Además, hay muchas obras contemporáneas que abordan la temática de género, pero es más habitual que se enfoquen en feminismos o en lo trans-binario. Mi obra enfoca el género desde un punto no binario y creo que es un tema menos tratado.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Mis fuentes de inspiración son, primordialmente, autores filósofos de libros de ensayo como Paul Preciado, Judith Butler y Sara Ahmed. Artísticamente, conozco artistas a través de exposiciones, libros o redes sociales.

¿Tienes algún proyecto futuro?

Sí, de cara a octubre de 2025, estaré empezando el doctorado en Bellas Artes. Mi proyecto personal y artístico es desarrollar una tesis avanzada sobre el no binarismo y su relevancia en el arte contemporáneo. A partir de esta investigación teórica, plantearé un proyecto expositivo, escultórico y performático.

¿Qué es lo más difícil de dedicarse al mundo del arte?

Lo más difícil es la precariedad, las prácticas no remuneradas, el trabajo no valorado y el capitalismo que lo atraviesa. En muchas instituciones, concursos y galerías de arte solo se valora tu obra si ha estado expuesta en cierto lugar o incluso si cierta persona la colecciona. Muchas veces esos son los factores que le dan valor a tu obra y no la obra en sí. También considero que, en ocasiones, hay poca profesionalidad a la hora de negociar precios o exposiciones.

¿Cuál es tu proceso creativo?

Mi proceso creativo consiste en inspirarme en mis artistas favoritas, reflexionar teóricamente sobre la deconstrucción del género y, a través de la metáfora, visibilizar mi pensamiento mediante una pieza. Suelo empezar a trabajar y doy mucho espacio a la fluidez y la improvisación.

¿Has realizado alguna exposición?

Sí, varias. Las más importantes y de las que estoy más orgulloso/a son **Transitando** en el Museo del Traje y **Naturalezas Muertas** en SinEspacio.

¿Qué impacto esperas lograr con tu arte?

Pretendo que el público se haga preguntas. Deseo generar un impacto de deconstrucción para que las personas que aprecien mi arte tengan espacio para reflexionar y replantear de manera crítica la percepción del género. Espero abrir la mente y lograr la sensibilidad y empatía de la que tanta sociedad carece.

¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el mundo del arte?

Que tenga paciencia, que sepa mezclar la tristeza y el humor, porque sin eso no arrancamos. Le diría que confíe en su arte y su obra más que en nadie y que se mueva, que se mueva mucho para que lo vean.

¿Cómo percibes el desarrollo y crecimiento del arte emergente en Madrid?

Creo que Madrid es una buena ciudad para desarrollarse como artista y que hay más esperanzas de prosperar que en otras comunidades de España. Que ARCO esté en Madrid facilita mucho la conexión con galerías e instituciones artísticas importantes. Creo que en Madrid se debería abogar un poco más por artistas emergentes y también por artistas que no solo hagan pintura, sino que se atrevan a darle más visibilidad a esculturas grandes, performances, videoarte...

¿Cómo gestionas los bloqueos creativos?

En este tema siempre he sido la envidia de todas las amigas artistas de mi alrededor. Creo que nunca he tenido un bloqueo creativo como tal. He estado temporadas sin hacer tanto arte por distintos motivos, pero nunca porque estuviese bloqueado/a. De hecho, mi problema en general no ha sido quedarme sin ideas, sino tener demasiadas.

Si tuviera que responder a esta pregunta, diría que creo que cuando no puedes “dar” arte, toca absorberlo. Frente a un bloqueo creativo, lo mejor que puedes hacer es inspirarte en otros/as artistas y coger ideas.

¿Artistas que te inspiren?

Juliana Cerqueira Leite, ARCA, Claude Cahun, Diane Torr, Gluck, Paloma Navares, Laura Torrado, Casey Curran, Adriana Varejão, Iris Van Herpen, Shaun Leane, Raquel Buj...

¿Cómo ves el estado del arte emergente respecto a otros países?

En este aspecto, creo que me falta mucho por investigar y aprender. Considero que en Latinoamérica se valora el arte, y concretamente el arte que trata el género, de una manera muy profesional y bonita. Sin embargo, solemos saber más de la extravagancia de Estados Unidos, París, Florencia y Venecia.

Mi información al respecto está sesgada por la educación occidental que he recibido. Pero siempre se ha dicho que si quieres dedicarte al arte, lo mejor que puedes hacer es irte a otros países... No sé, cuando pueda averiguarlo, lo haré sin duda.

1.2 Daniela Rivas Rodríguez

¿Qué te define como artista?

Para mí, lo que me define como artista, y define a cualquier persona, es la intencionalidad. Hoy en día nos hacemos mucho la pregunta de si algo puede considerarse arte, y en mi opinión, cualquier cosa puede ser arte dependiendo de la intencionalidad con la que haya sido ejecutada, creada o imaginada la obra.

¿Qué consideras arte emergente?

Aunque el arte emergente se suele asociar con artistas que están comenzando o no son conocidos, para mí, el arte emergente es cualquier arte que sea precario. Es decir, no tener los suficientes medios para llevar a cabo y producir tu obra, ya seas de cualquier disciplina o campo. Aunque lleves 20 años trabajando en tu sector, sigues siendo considerado emergente si no eres conocido y no tienes los medios para reproducir tu obra.

¿Te consideras artista emergente?

Sí, me considero artista emergente ya que ni soy conocida ni tengo los medios que me gustaría para llevar a cabo todas mis producciones artísticas. Soy precaria y, por lo tanto, me considero dentro del panorama artístico emergente.

¿Hacia dónde crees que se dirige el arte emergente?

Creo que el arte emergente está en una etapa de crecimiento, sobre todo en lugares donde se crean colectivos y asociaciones que fomentan nuevas formas de expresión artística. Se dirige hacia una mayor visibilidad, apoyándose en la autogestión y la unión entre artistas.

¿Tienes un estilo propio? ¿Qué lo define?

Más que estilos, yo lo llamo lenguaje: qué símbolos empleas recurrentemente y cómo esos guiños reflejan tu intención artística. En mi caso, considero que uno de mis sellos es la ejecución poética, no tanto por transmitir algo poético o cursi, sino por la forma en que lo expreso y ejecuto.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Mi fuente de inspiración casi siempre es lo que me rodea, lo que me atraviesa y lo que me importa. Todo aquello que me hace reflexionar, como la problemática sobre los recursos destinados a medicamentos del VIH y sida en Estados Unidos, o la incidencia de las ITS en España.

¿Cómo gestionas los bloqueos creativos?

Los gestiono en compañía. Siempre trato de vivir los procesos creativos con otras personas, ya que los bloqueos forman parte de estos procesos. Podría decir que gracias a los bloqueos creativos que he experimentado, he llegado a conclusiones magníficas. No hay que temerles, simplemente hay que atravesarlos.

¿Cuál es tu proceso creativo?

Mis procesos creativos suelen tener altibajos y están marcados por la hiperfijación. Sin embargo, siempre estoy acompañada. Funciono mucho mejor en compañía, ya que en lugar de envidiar lo que otros aportan, lo atesoro y lo junto con lo que puedo ofrecer yo, elevando así las piezas artísticas.

¿Qué es lo más difícil de dedicarse al mundo del arte?

Lo más difícil es lo polifacética que tienes que ser. Cuando te vuelves artista, no solo eres pintor, actriz o bailarín, también eres gestor, productor, escenógrafo, técnico de sonido y publicista. Debes saber equilibrar tu tiempo entre estas gestiones y tu creación artística, y eso es complicado.

¿Has realizado alguna exposición?

Sí, he participado en exposiciones conjuntas, como en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense o en el Palacio Ducal de Medinaceli en Soria. También he interpretado y performado en sitios como el Círculo de Bellas Artes o Réplika Teatro con piezas originales.

¿Tienes algún proyecto futuro?

Sí, tengo muchos proyectos. El principal es mi compañía de artes vivas y escénicas, en la que pretendemos producir y crear más de tres piezas originales en menos de tres años.

¿Qué impacto esperas lograr con tu arte?

El impacto que espero lograr con mi arte es social. Trato problemáticas sociales y busco generar reflexión en el espectador, llevándolo a hacerse preguntas de autocritica o impulsar cambios sociales que luego se ejecuten.

¿Cómo percibes el desarrollo y crecimiento del arte emergente en Madrid?

Lo percibo como potente. En barrios como Tetuán se están creando asociaciones como Tetuán Crea, además de galerías y espacios de creación contemporánea multidisciplinares. Lo mismo ocurre en Carabanchel y Puerta del Ángel. Hay mucho desarrollo y crecimiento.

¿Artistas que te inspiren?

Podría mencionar miles, pero algunos destacados serían Carmen Werner y Poliana Lima, bailarinas y coreógrafas que poseen lenguajes propios impresionantes. También admiro a Socorro Anadón, actriz y directora de Réplika Teatro, y a artistas emergentes como Antía Gómez y Paloma Cabrero Castillo. Por supuesto, mi propia compañía, La Abandonada, es una fuente constante de inspiración.

¿Cómo ves el estado del arte emergente respecto a otros países?

En países como Alemania o Bélgica, el arte tiene más peso social y es más valorado. Por ejemplo, la performance lleva años siendo parte del panorama artístico en estos países, mientras que en España apenas comienza a ganar espacio en teatros y galerías.

¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el mundo del arte?

Le aconsejaría aprender a diferenciar entre su pasión y su trabajo, para evitar quemarse. Además, elegir bien a las personas con las que trabaje, ya que, aunque seas un artista individual, no estás solo. También es importante relacionarse con personas ajenas al mundo del arte para despejarse y no saturarse.

1.3 Raúl Salmerón Gómez

¿Qué te define como artista?

Me define la creatividad y mi habilidad para canalizar ideas a través de la moda. Para mí, ser artista es una forma de expresión, un medio para conectar con los demás y con el entorno. Mi arte está marcado por mi pasión por las narrativas visuales y mi deseo de transmitir mensajes que resuenen con la gente.

¿Qué consideras arte emergente?

Considero arte emergente toda obra que está comenzando a desarrollarse, con sus primeras publicaciones, y a todos los artistas o colectivos que, como esas obras, están dando sus primeros pasos. También incluyo a aquellos que, aunque ya tienen trayectoria, carecen de los medios suficientes para ser reconocidos.

¿Hacia dónde crees que se dirige el arte emergente?

El arte emergente está en pleno crecimiento. Al mirar atrás, cuando llegué a Madrid, apenas conocía a unos pocos artistas. Ahora estoy rodeado de ellos, y cada vez reciben más reconocimiento. Este crecimiento es prometedor y refleja una etapa emocionante para el arte emergente.

¿Te consideras artista emergente?

Sí, ya que llevo poco tiempo en el sector. A mi alrededor hay mucha gente con talento y con reconocimiento, pero no considero que sea menos artista por ello. Me siento cómodo con el término y lo abrazo como parte de mi desarrollo.

¿Crees que tienes un estilo propio? ¿Qué lo define?

Sí, considero que tengo un estilo definido, basado en la exploración de temas nostálgicos y emocionales. Mi estilo se caracteriza por las siluetas versátiles y los detalles cuidadosamente elaborados que transmiten un mensaje personal y auténtico.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Mis principales fuentes de inspiración son los directores creativos de grandes firmas de moda, como Jack McCollough y Lázaro Hernández, Demna Gvasalia, Glenn Martens, Francesca Nicoletti, Miuccia Prada, Raf Simons y Louise Trotter. También encuentro inspiración en artistas como Rosalía, que con su trabajo transmite innovación y autenticidad.

¿Tienes algún proyecto futuro?

Sí, estoy desarrollando una colección inspirada en la nostalgia, el envejecimiento y las arrugas. Será una serie de 8-12 piezas versátiles, diseñadas tanto para hombres como para mujeres, con un enfoque en la atemporalidad y la comodidad.

¿Cuál es tu proceso creativo?

Mi proceso creativo se desarrolla en un espacio que combine comodidad y concentración. Suelo trabajar en una cafetería, con mi iPad, buena música y horas en Pinterest. Diseñar y crear figurines fomenta mi creatividad e inspira mi trabajo.

¿Qué es lo más difícil de dedicarse al mundo del arte?

Lo más difícil del mundo del arte es la competencia. Hay muchísimas personas talentosas, y mantenerse relevante requiere confianza en el propio arte. Es esencial creer en uno mismo y en las ideas que se quieren transmitir.

¿Has realizado alguna exposición?

Todavía no he tenido la oportunidad de exponer mi trabajo, pero espero poder desfilas con mi colección en la próxima Fashion Week de Madrid el año que viene.

¿Cómo percibes el desarrollo y crecimiento del arte emergente en Madrid?

Creo que se encuentra en su mejor momento. Muchas galerías están dando espacio a artistas nuevos. Aunque no siempre se remunera, estos espacios permiten mostrar piezas y conectar con nuevas audiencias.

¿Cómo ves el estado del arte emergente respecto a otros países?

Aunque no he conocido a artistas europeos directamente, he observado por redes sociales que el arte en Europa goza de mayor valoración y repercusión. Esto demuestra que en otros países el arte tiene un peso cultural más significativo.

¿Qué impacto esperas lograr con tu arte?

Aspiro a crear tendencias e inspirar a las personas con piezas que sean cómodas y significativas para ellas. Quiero dejar una huella en el mundo de la moda, haciendo que mi trabajo resuene y trascienda más allá de las pasarelas.

¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el mundo del arte?

Paciencia, confianza y perseverancia. Toda idea es válida, y es fundamental aprender a ignorar las críticas negativas. Aunque escucharás muchos "no", nunca hay que rendirse. Cree en tu trabajo, felicítate por tus logros y sigue adelante.

¿Cómo gestionas los bloqueos creativos?

Los bloqueos creativos fueron un desafío para mí, pero aprendí a abrazarlos y atravesarlos. Lejos de ser algo negativo, los veo como una oportunidad para redirigir mi creatividad. Muchas de mis ideas más innovadoras surgieron durante momentos de bloqueo.

Anexo 2: Revista *Diversart*

DIVERS ART

La voz del arte emergente

By Javier Hernández

WETZON SNOZON

2
0
2
5

1. PERFORMANCE

CIA LA ABANDONADA
NADADORES NOCTUNOS
SILENCIO
DANIELA RIVAS RODRÍGUEZ

2. ESCULTURA CONTEMPORANEA

SARE FERNÁNDEZ AMAT
NATURALEZAS MUERTAS

3. DISEÑO DE MODA

RAÚL SALMERÓN
FUIRAS NEGRAS
COVENTUM

LA ABANDONADA

LA ABANDONADA es una compañía emergente de acción escénica y performática que nace a finales de 2023 durante el paso de las intérpretes por la Diplomatura de Arte Dramático en Réplika Teatro - Centro Internacional de creación. Como colectivo, trabajan sobre la identidad queer y los prejuicios y malestares asociados a ella, usando la escena como un lugar no sólo crítico, sino propositivo y vivencial de nuevas maneras de estar en el mundo.

A través de procesos de creación contemporánea y colectiva, investigan en las distintas disciplinas de las artes vivas poniendo atención en las maneras en las que el público puede involucrarse en la escena. Destaca en su recorrido obtención del 2º premio de la convocatoria Versiona Thyssen XXI por la obra Ni vendiendo soy compradora; el estreno de la performance Metapiel en el Círculo de Bellas Artes con motivo de la exposición Hiper Objetos; la obtención de la beca Culture Moves Europe financiada por el Goethe Institut, gracias a la cual realizarán, una residencia en el European Theatre and Film Institute de Bruselas; y la participación en el Festival Radicales Libres, con la performance Silencio. La compañía esta compuesta por Natalia Ribalaya, Catalina Peláez Ros, Mario Ortiz, Daniela Rivas y Rubén Tamarit.

En una ciudad donde todo ha sido vendido, un grupo de seres excluidos de la sociedad busca una salida a la soledad. Cada noche, acuden a refugiarse a la Orden de los Nadadores Nocturnos, una secta liderada por Jean G, un antiguo profesor de secundaria que planea una revolución. Entre la desesperanza y el deseo de cambio, descubren que la única posibilidad de transformación nace del sacrificio colectivo.

¿Es posible la revolución en un mundo completamente roto?

Los nadadores nocturnos explora la vulnerabilidad del individuo en un sistema que lo fragmenta y la explulsa, poniendo sobre la mesa problemáticas plenamente contemporáneas: soledades no deseadas, violencia de género, abusos de poder... La ciudad se convierte en un espacio hostil, reflejo de un capitalismo que no deja margen a la vulnerabilidad ni la comunidad, que se afana en contribuir un mundo cada vez menos humano.

Frente a esto, unos personajes contruidos a través de arquetipos (la Mujer Rota, el Chico Paloma, la Mujer invisible y el Chico Normal y Razonable) buscan refugio en una secta que promete una revolución, un último intento de desafiar la alineación y construir un nuevo mundo posible. A través de este conjunto de cuerpos en resistencia, los nadadores nocturnos pone sobre la escena el anhelo de derribar lo viejo para que, de sus ruinas, pueda nacer lo nuevo.

DANIELA RIVAS RODRIGUEZ

¿Qué consideras arte emergente?

Aunque el arte emergente se suele asociar con artistas que están comenzando o no son conocidos, para mí, el arte emergente es cualquier arte que sea precario. Es decir, no tener los suficientes medios para llevar a cabo y producir tu obra, ya seas de cualquier disciplina o campo. Aunque lleves 20 años trabajando en tu sector, sigues siendo considerado emergente si no eres conocido y no tienes los medios para reproducir tu obra.

¿Hacia dónde crees que se dirige el arte emergente?

Creo que el arte emergente está en una etapa de crecimiento, sobre todo en lugares donde se crean colectivos y asociaciones que fomentan nuevas formas de expresión artística. Se dirige hacia una mayor visibilidad, apoyándose en la autogestión y la unión entre artistas.

¿Qué impacto esperas lograr con tu arte?

El impacto que espero lograr con mi arte es social. Trato problemáticas sociales y busco generar reflexión en el espectador, llevándolo a hacerse preguntas de autocrítica o impulsar cambios sociales que luego se ejecuten.

¿Cómo percibes el desarrollo y crecimiento del arte emergente en Madrid?

Lo percibo como potente. En barrios como Tetuán se están creando asociaciones como Tetuán Crea, además de galerías y espacios de creación contemporánea multidisciplinares. Lo mismo ocurre en Carabanchel y Puerta del Ángel. Hay mucho desarrollo y crecimiento.

¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el mundo del arte?

Le aconsejaría aprender a diferenciar entre su pasión y su trabajo, para evitar quemarse. Además, elegir bien a las personas con las que trabaje, ya que, aunque seas un artista individual, no estás solo. También es importante relacionarse con personas ajenas al mundo del arte para despejarse y no saturarse.

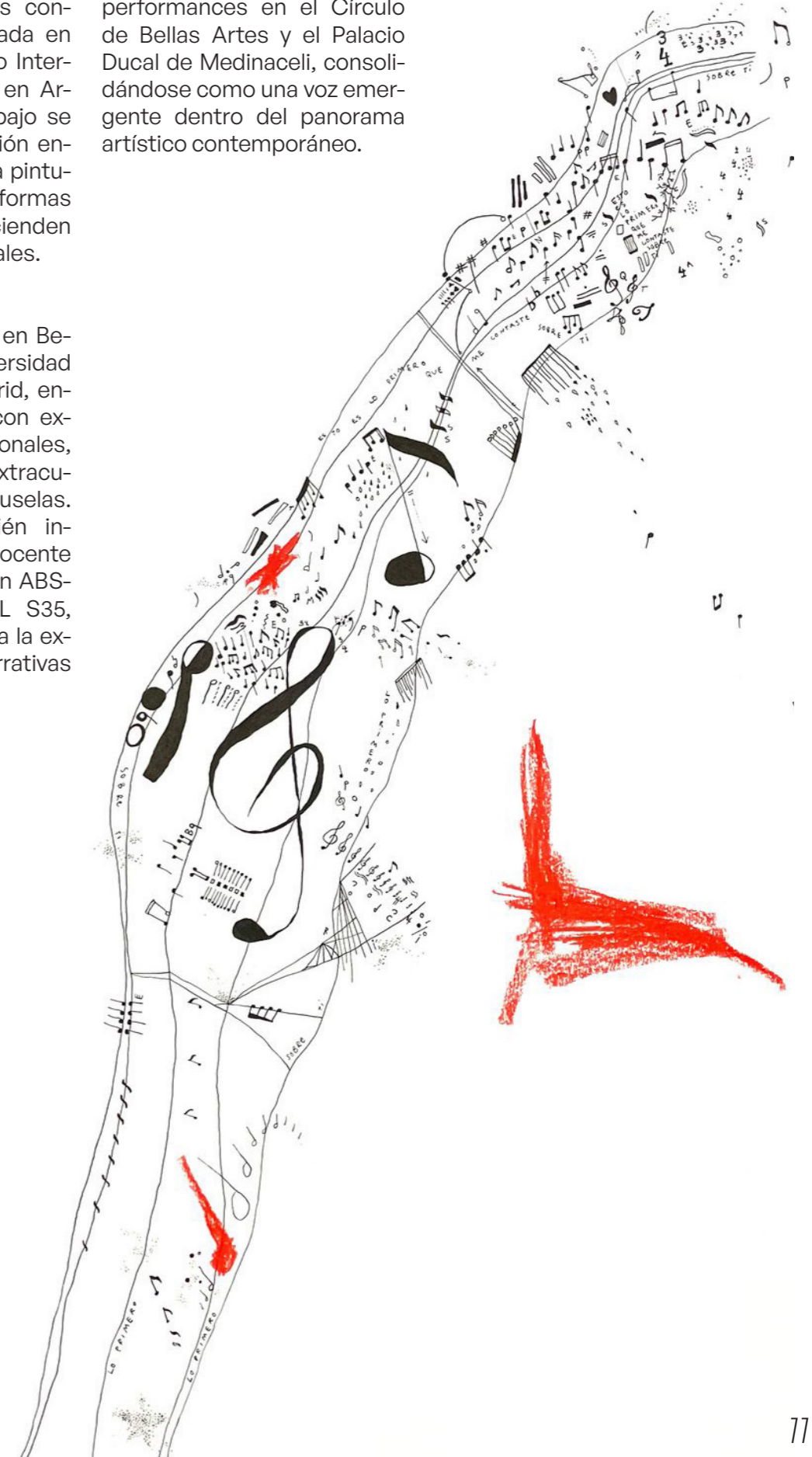
¿Tienes un estilo propio? ¿Qué lo define?

Más que estilos, yo lo llamo lenguaje: qué símbolos empleas recurrentemente y cómo esos guiños reflejan tu intención artística. En mi caso, considero que uno de mis sellos es la ejecución poética, no tanto por transmitir algo poético o cursi, sino por la forma en que lo expreso y ejecuto.

Nacida en 2002, Daniela es una artista interdisciplinar con una visión sobre las artes escénicas y pictóricas contemporáneas. Diplomada en Réplika Teatro—Centro Internacional de Creación en Artes Escénicas, su trabajo se centra en la intersección entre la performance y la pintura, explorando nuevas formas de expresión que trascienden los límites convencionales.

Durante su formación en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, enriqueció su práctica con experiencias internacionales, realizando estudios extracurriculares en ETFI, Bruselas. Su trayectoria también incluye su labor como docente de pintura abstracta en ABSTRACT ART SCHOOL S35, donde ha contribuido a la expansión de nuevas narrativas visuales.

Daniela ha llevado su arte a espacios emblemáticos, participando en exposiciones y performances en el Círculo de Bellas Artes y el Palacio Ducal de Medinaceli, consolidándose como una voz emergente dentro del panorama artístico contemporáneo.

Silencio (2024)
Performance de la compañía CIA LA ABANDONADA

Silencio es una performance escénica que, investigando los silencios que se generan alrededor de las ITS/ETS propone la colectividad como respuesta al distanciamiento y al dolor sufrido raíz de ello. El público es el encargado de romper el primer y más evidente silencio: el del poner palabras a lo que sucede. Después, se romperán todos los demás.

El plástico, que aparece como un elemento aislante, individualizador y que desfigura los cuerpos que lo visten caerá y será destruido cuando los intérpretes puedan relacionarse entre ellos y los límites entre los cuerpos se desdibujen.

La comunidad “renace”: antes separada, se vivencia ahora como potencia que no solo ya no puede silenciada, sino que sostiene, atiende y celebra, en conjunto, la memoria y la acción sobre un mejor mundo posible. Lo contrario a la distancia no es ya el contacto, sino la cercanía.

Silencio
performance CIA LABANDONADA

sarefernandezamat

Sare Fernández Amat

¿Qué impacto esperas lograr con tu arte?

Pretendo que el público se haga preguntas. Deseo generar un impacto de deconstrucción para que las personas que aprecien mi arte tengan espacio para reflexionar y replantear de manera crítica la percepción del género. Espero abrir la mente y lograr la sensibilidad y empatía de la que tanta sociedad carece.

¿Hacia dónde crees que se dirige el arte emergente?

Creo que el arte emergente se dirige cada vez más hacia una connotación política, dadas las circunstancias globales. Cada vez es más difícil mantenerse al margen de las injusticias, las guerras y las desigualdades. Además, el arte suele ir de la mano de la cultura y lo social. A nivel técnico, creo que la pintura siempre ocupará un espacio importante, pero cada vez se aboga más por nuevas propuestas contemporáneas como la performance, las instalaciones, el videoarte o el arte sonoro.

¿Cómo percibes el desarrollo y crecimiento del arte emergente en Madrid?

Creo que Madrid es una buena ciudad para desarrollarse como artista y que hay más esperanzas de prosperar que en otras comunidades de España. Que ARCO esté en Madrid facilita mucho la conexión con galerías e instituciones artísticas importantes. Creo que en Madrid se debería abogar un poco más por artistas emergentes y también por artistas que no solo hagan pintura, sino que se atrevan a darle más visibilidad a esculturas grandes, performances, videoarte...

¿Qué es lo más difícil de dedicarse al mundo del arte?

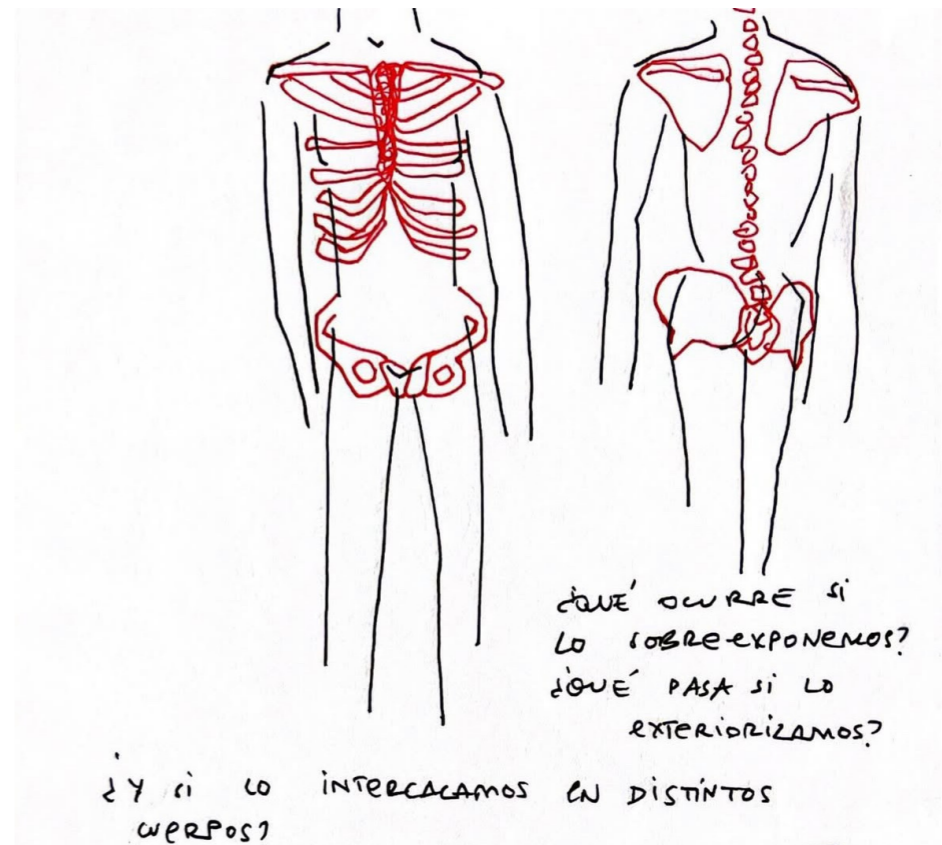
Lo más difícil es la precariedad, las prácticas no remuneradas, el trabajo no valorado y el capitalismo que lo atraviesa. En muchas instituciones, concursos y galerías de arte solo se valora tu obra si ha estado expuesta en cierto lugar o incluso si cierta persona la colecciona. Muchas veces esos son los factores que le dan valor a tu obra y no la obra en sí. También considero que, en ocasiones, hay poca profesionalidad a la hora de negociar precios o exposiciones.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Mis fuentes de inspiración son, primordialmente, autores filósofos de libros de ensayo como Paul Preciado, Judith Butler y Sara Ahmed. Artísticamente, conozco artistas a través de exposiciones, libros o redes sociales.

¿Cómo ves el estado del arte emergente respecto a otros países?

En este aspecto, creo que me falta mucho por investigar y aprender. Considero que en Latinoamérica se valora el arte, y concretamente el arte que trata el género, de una manera muy profesional y bonita. Sin embargo, solemos saber más de la extravagancia de Estados Unidos, París, Florencia y Venecia.

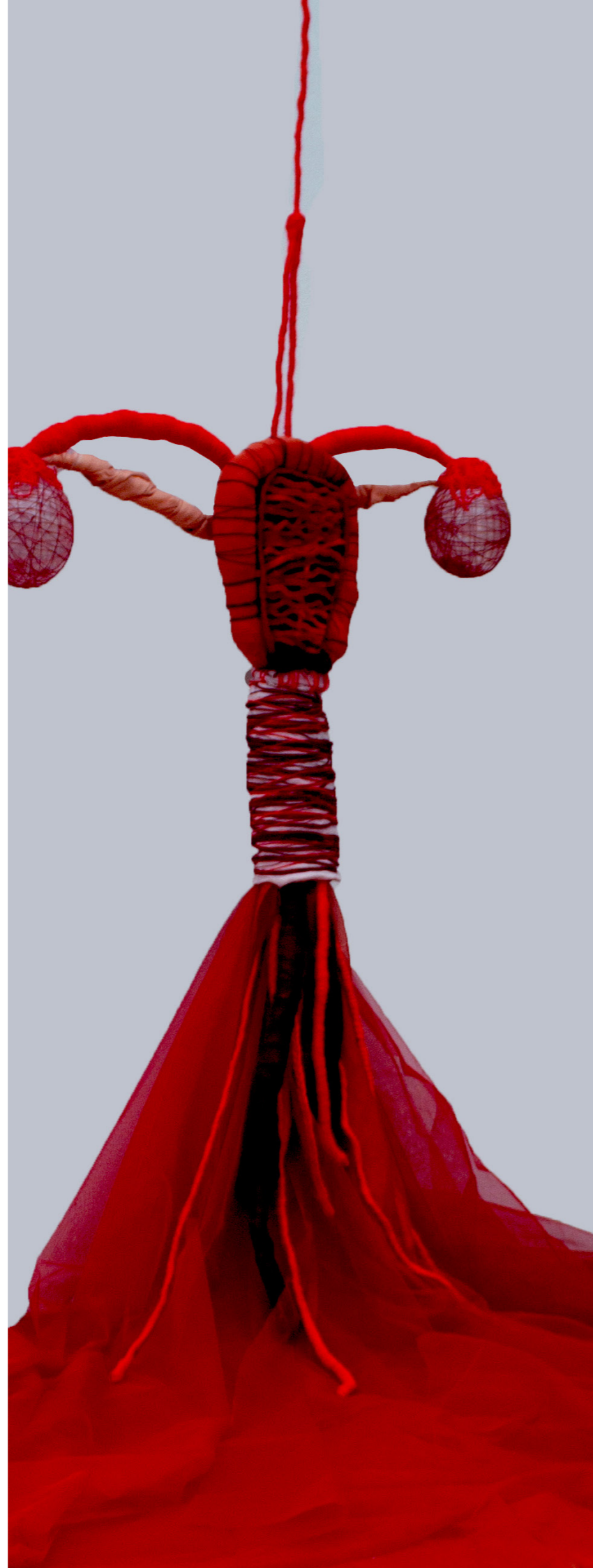
Cuerpo - género - performance - escultura

La artista Sare Fernández Amat practica e hibrida la escultura, la instalación y la performance.

La temática de su obra gira entorno a la identidad y el cuestionamiento del género, desde una perspectiva queer. Con sus piezas busca la deconstrucción binaria del género y la asignación de estos al cuerpo.

Con la intención de dejar atrás el simbolismo de la muerte y ofreciendo nuevas posibilidades, Sara extrapola esta parte que todo ser humano tiene dentro. Mostrando los huesos de una forma tan evidente, sin ocultismos ni tabúes, la autora busca “sacar a la luz” las estructuras que nos sostienen, otorgándole un carácter representativo de resistencia y fortaleza. Amat propone el esqueleto como elemento que simbólicamente no se categoriza ni en sexo, raza, género, ni otra clasificación más allá del: ser vivo.

Matéricamente acude a los huesos de animales que encuentra en la naturaleza para crear nuevos esqueletos que funcionan como nuevas propuestas estructurales de la identidad, del cuerpo y de la contemporaneidad del ser humano. Creando piezas escultóricas constructivas pretende transmitir esa misma característica al género, un género construido, deconstruible y reconstruido, un género intangible, un cuerpo escultórico.

Performance
Sare Fernández Amat

NATURALEZAS MUERTAS 2021 - 2024

Proyecto escultórico conformado por 5 obras. La metodología de la autora consiste en la limpieza de huesos de animales encontrados para configurar nuevas estructuras esqueléticas. Amat propone en su obra la representación de la "otredad" frente a un mundo tan cambiante y efímero, siendo nuestro esqueleto lo último que queda en el mundo.

Con la intención de dejar atrás el simbolismo de la muerte y ofreciendo nuevas posibilidades, Sara embellece esta parte que todo ser humano tiene dentro. Mostrando los huesos de una forma tan evidente, sin ocultismos ni tabúes, la autora busca "sacar a la luz" las estructuras que nos sostienen, otorgándole un carácter representativo de resistencia y fortaleza.

Huesos escultóricos

Escultura 1 y 2

Escultura 3 y 4

Escultura 5 y 6

Raúl Salmerón

Raúl Salmerón

¿Qué te define como artista?

Me define la creatividad y mi habilidad para canalizar ideas a través de la moda. Para mí, ser artista es una forma de expresión, un medio para conectar con los demás y con el entorno. Mi arte está marcado por mi pasión por las narrativas visuales y mi deseo de transmitir mensajes que resuenen con la gente.

¿Crees que tienes un estilo propio? ¿Qué lo define?

Sí, considero que tengo un estilo definido, basado en la exploración de temas nostálgicos y emocionales. Mi estilo se caracteriza por las siluetas versátiles y los detalles cuidadosamente elaborados que transmiten un mensaje personal y auténtico.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Mis principales fuentes de inspiración son los directores creativos de grandes firmas de moda, como Jack McCollough y Lázaro Hernández, Demna Gvasalia, Glenn Martens, Francesca Nicoletti, Miuccia Prada, Raf Simons y Louise Trotter. También encuentro inspiración en artistas como Rosalía, que con su trabajo transmite innovación y autenticidad.

¿Tienes algún proyecto futuro?

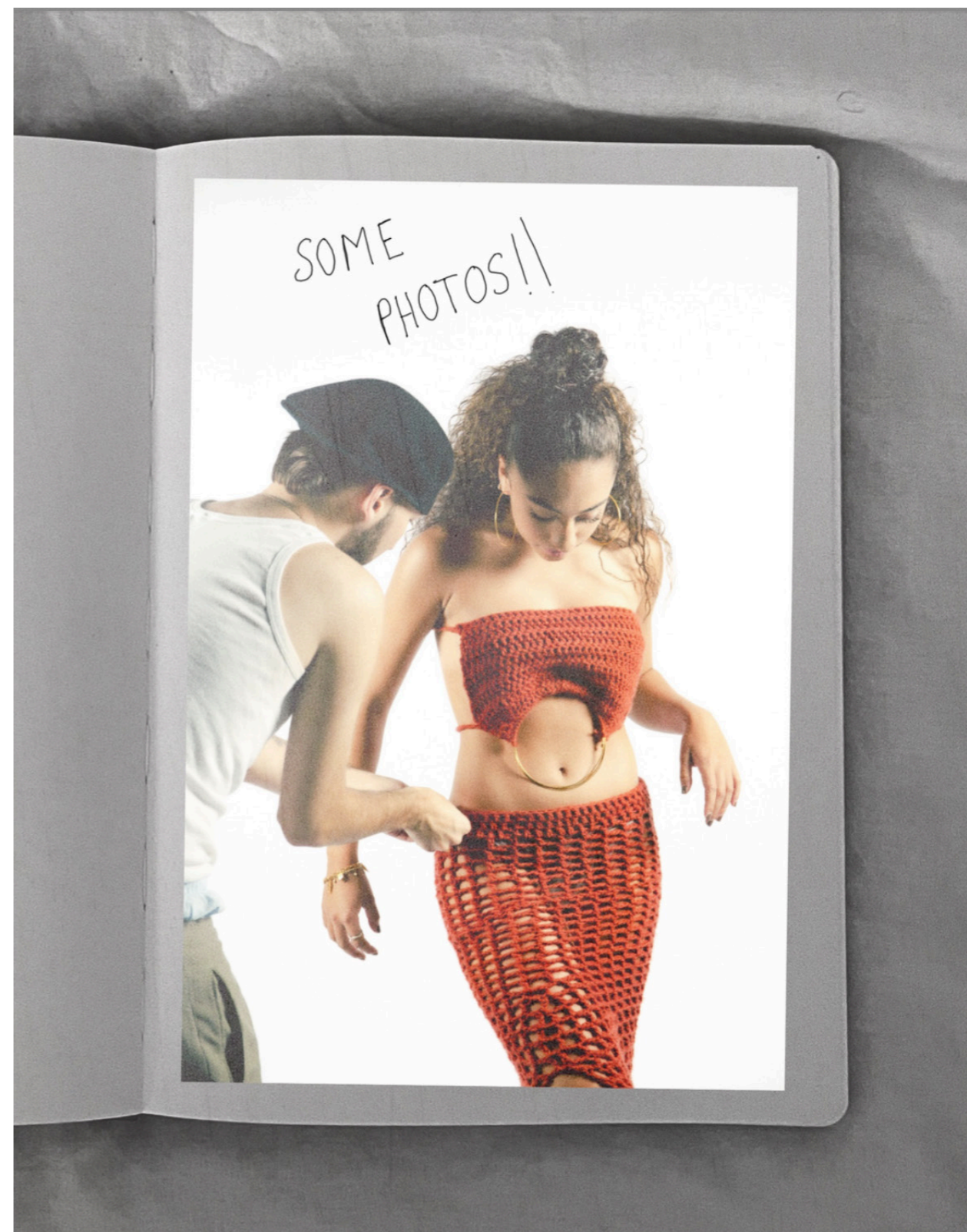
Sí, estoy desarrollando una colección inspirada en la nostalgia, el envejecimiento y las arrugas. Será una serie de 8-12 piezas versátiles, diseñadas tanto para hombres como para mujeres, con un enfoque en la atemporalidad y la comodidad.

¿Cómo gestionas los bloqueos creativos?

Los bloqueos creativos fueron un desafío para mí, pero aprendí a abrazarlos y atravesarlos. Lejos de ser algo negativo, los veo como una oportunidad para redirigir mi creatividad. Muchas de mis ideas más innovadoras surgieron durante momentos de bloqueo.

¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el mundo del arte?

Paciencia, confianza y perseverancia. Toda idea es válida, y es fundamental aprender a ignorar las críticas negativas. Aunque escucharás muchos "no", nunca hay que rendirse. Cree en tu trabajo, felicítate por tus logros y sigue adelante.

Raúl Salmerón, un estudiante apasionado y visionario en busca de trascender los límites convencionales del diseño y la estética. Mi enfoque en la moda va más allá de las tendencias efímeras; se trata de contar historias, provocar emociones y desafiar las percepciones preconcebidas

FURIAS

NEGRAS

El target para esta colección busca la fusión perfecta entre la tradición y la modernidad, apreciando prendas que reflejan un estilo atemporal con un toque contemporáneo.

Personificando la esencia del lujo discreto.

La colección atrae a mujeres de todas las edades que buscan prendas no solo que resalten su elegancia, sino que también expresen su individualidad y buen gusto.

CONCEPT

Ser feminista es una pregunta que inquieta, valida, califica o no.

A veces, pareciera que sólo se requiere tener el convencimiento de luchar por nosotras, representar el papel en consecuencia y ayudar a que todo nos salga bien. Pero no es suficiente y nunca lo será.

La furia no se confunde con el odio. Tener distintas bases y motivaciones.

"FURIA": posesión nacida del descontexto, puede ser excesiva o inoportuna pero no necesariamente dañina.

"ODIO": Hábito emocional o actitud mental en los que se une la voluntad de hacer daño "la furia si se emplea, no destruye el odio si"

Figurines
Furias Negras

Furias Negras

COVENTUM

Concept:

La inquietud viene de conocer más el rico y enigmático mundo de los aquelarres de brujas para crear una colección que honra la individualidad y el poder inherente a cada arquetipo. El enfoque de la colección se centra en cinco de ellos: las brujas blancas, brujas negras, brujas grises, brujas de la naturaleza y santeras. Cada uno de estos grupos representa una faceta única de la brujería, desde la pureza y la sabiduría hasta la conexión con la naturaleza y la herencia afrocaribeña.

La colección cuenta con ocho diseños únicos, cada uno de ellos inspirado en un aquelarre específico. Para las brujas blancas, hemos creado piezas etéreas y luminosas que reflejan su esencia pura y su conexión con la luz divina. Los diseños de las brujas negras están imbuidos de un aura enigmática y seductora, con telas oscuras y siluetas intrincadas que evocan su poder ancestral.

Para las brujas grises, hemos jugado con contrastes y tonos neutros, transmitiendo su capacidad para transitar entre la dualidad y el equilibrio. Las brujas de la naturaleza, también conocidas como Wiccans, se representan a través de estampados florales, tejidos naturales y detalles orgánicos que capturan su conexión con la tierra y su amor por la vida en todas sus formas. Por último, los diseños para las brujas santeras fusionan elementos de la cultura afrocaribeña con símbolos espirituales, creando prendas vibrantes y llenas de energía.

