LESSONS FROM THE PERLAS NEGRAS

Art Project
National Geographic-Lindblad Expeditions
Galápagos

National Geographic Gemini

LESSONS FROM THE PERLAS NEGRAS

Giada Lusardi

Art Project
National Geographic-Lindblad Expeditions
Galápagos

NATIONAL GEOGRAPHIC GEMINI

PERLAS NEGRAS
FROM THE
LESSONS

INDEX

LESSONS FROM (8) THE PERLAS NEGRAS

FERNANDO (18) FALCONÍ
JUAN (26) CARLOS LEÓN
JOSÉ LUIS (36) MACAS
(46) RICARDO NUGRA
LEANDRO (66) PESANTES
PAUL ROSERO (74)
PAMELA (82) SUASTI

TEAM (90)

LESSONS FROM THE

PERLAS NEGRAS

NATIONAL GEOGRAPHIC GEMINI

EXPEDITIONS

LESSONS FROM THE PERLAS NEGRAS

Giada Lusardi

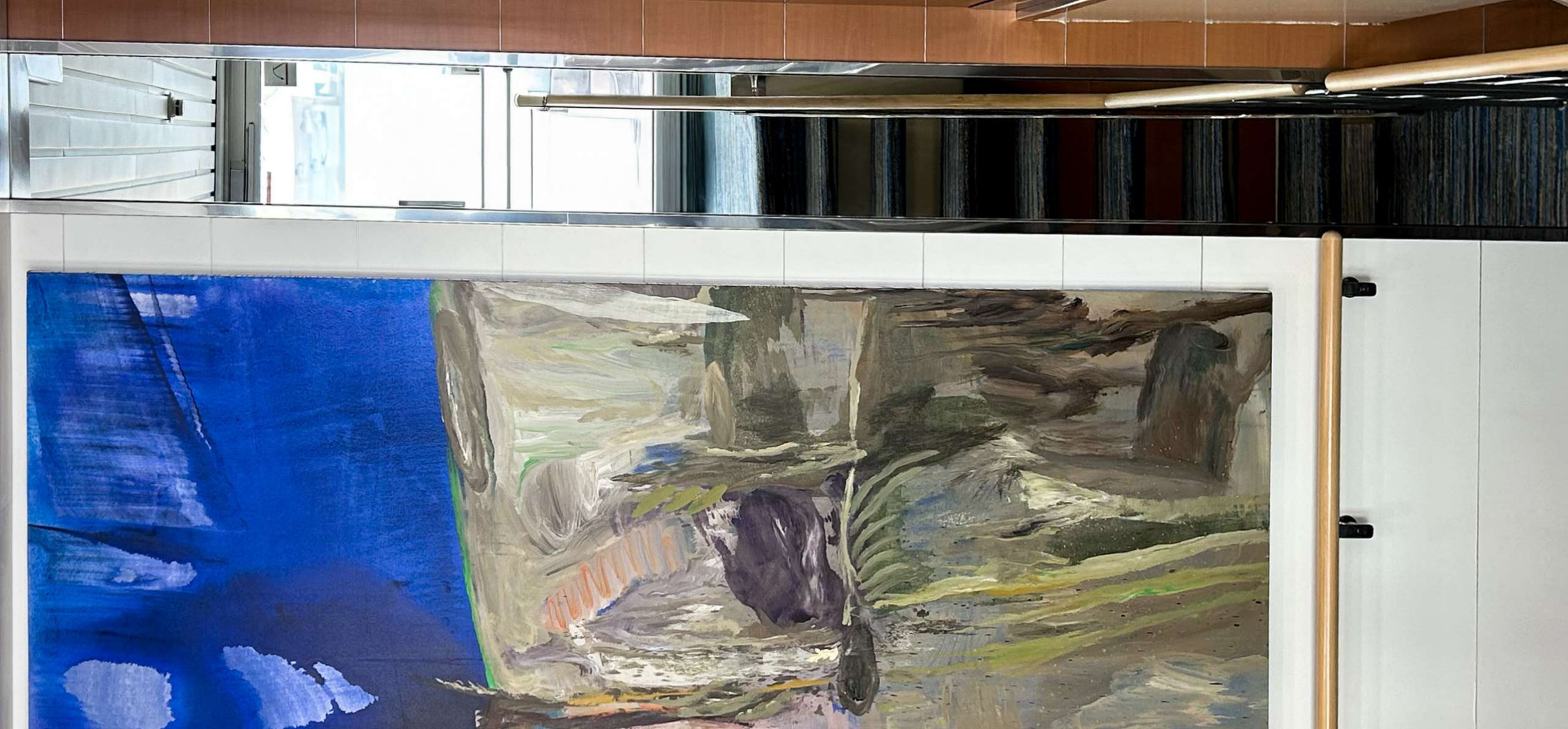
Curator
Curadora

The *Perlas Negras* (Pleuropetalum darwinii) is an endemic shrub from the Galápagos Islands, classified as vulnerable due to its limited distribution and the threats posed by introduced herbivores, such as goats. Its common name comes from the small, rounded, dark fruits it produces, resembling marine pearls. The person who named it in this way had a profound knowledge of the ocean and found in this image an evocative way to preserve its memory. Its scientific name, in turn, pays homage to Charles Darwin, the researcher and explorer who identified it on the islands.

However, "Perlas Negras" (literally, Black Pearls) also evokes the figure of a legendary character—perhaps a furtive pirate—who, while passing through the islands, left behind objects and living beings from distant origins. This name suggests an uninterrupted chain of exchanges and mixtures, of movements both forced and spontaneous, which have shaped not only the archipelago's ecosystem but the entire planet's.

El *Perlas Negras* (Pleuropetalum darwinii) es un arbusto endémico de las Islas Galápagos, catalogado como vulnerable debido a su distribución limitada y a las amenazas de los herbívoros introducidos, como las cabras. Su nombre común proviene de los pequeños frutos redondeados y oscuros que produce, similares a perlas marinas. Quien lo bautizó de esta manera tenía un profundo conocimiento del océano y encontró en esta imagen una forma evocadora de preservar su memoria. Por su parte, su denominación científica rinde homenaje a Charles Darwin, el investigador y explorador que lo identificó en las islas.

Sin embargo, "*Perlas Negras*" también evoca la figura de un personaje legendario, quizás un pirata furtivo que, al pasar por las islas, dejó tras de sí objetos y seres vivos de orígenes lejanos. Este nombre sugiere una cadena ininterrumpida de intercambios y mezclas, de movimientos, tanto forzados como espontáneos, que han moldeado no solo el ecosistema del archipiélago, sino el del planeta entero.

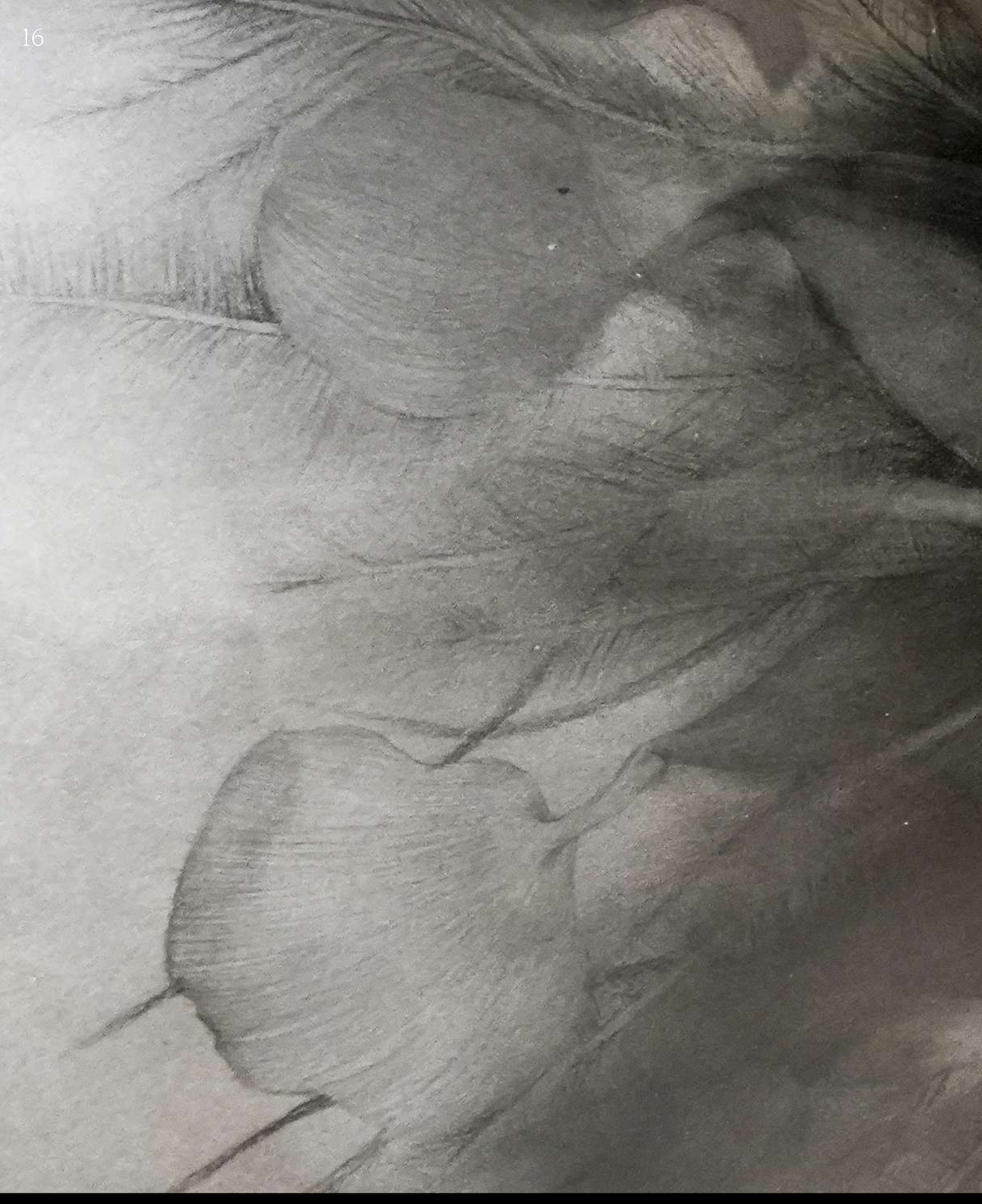


Thus, the *Perlas Negras* shrub, with its complementary duality—terrestrial and marine, sedentary and nomadic—becomes the ideal narrator of this story: a plant being that, like all the species of the Galápagos Islands and the humans who once inhabited them, has been a migrant. The difference lies in the fact that human time is measured in decades or centuries, while biological processes—mobility, permanence, and change—unfold in "evolutionary time" spanning millions of years. The concept of the migratory condition of plants stems from the artistic proposal of Juan Carlos León, created specifically for this project, where he explores the capacity of certain plants to carry memories of migration and mestizaje.

Así, el arbusto *Perlas Negras*, con su dualidad complementaria —terrestre y marino, sedentario y nómada—, se convierte en el narrador ideal de esta historia: un ser vegetal que, al igual que todas las especies de las Islas Galápagos y los seres humanos que en algún momento las poblaron, ha sido migrante. La diferencia radica en que los tiempos humanos se miden en décadas o siglos, mientras que los procesos biológicos —movilidad, permanencia y cambio— transcurren en "tiempos evolutivos" de millones de años. La idea de la condición migratoria de las plantas deriva de la propuesta artística de Juan Carlos León, realizada específicamente para este proyecto, en donde explora la capacidad de ciertos vegetales para portar memorias de migración y mestizaje.

Since Galápagos is a volcanic archipelago, all the plant and animal life inhabiting it is the result of migratory journeys. This process begins with arrival in a new environment, where species must establish themselves and transform, adapting. If this arrival happens naturally—through rafts carried by ocean currents or by birds transporting seeds in their feces or feathers—the species' permanence will depend on the conditions of the environment. If it manages to adapt, over time, it transforms until it becomes distinct from its ancestor, thus becoming a native species. If its presence is restricted to a specific territory—in this case, only Galápagos—it is classified as endemic. Therefore, everything that is endemic has first been migratory and native.

Dado que Galápagos es un archipiélago de origen volcánico, toda la vida vegetal y animal que lo habita es el resultado de viajes migratorios. Este proceso inicia con la llegada a un nuevo entorno, donde las especies deben establecerse y transformarse, adaptándose. Si este arribo ocurre de manera natural —por medio de balsas arrastradas por las corrientes marinas o mediante las aves, que transportan semillas en sus heces o plumaje—, su permanencia dependerá de las condiciones del ambiente. Si logra adaptarse, con el tiempo se transforma hasta diferenciarse de su ancestro, convirtiéndose en una especie nativa. Si además su presencia se restringe a un territorio específico —en este caso, únicamente a Galápagos—, se clasifica como endémica. Así, todo lo endémico ha sido antes migrante y nativo.



In this process, the idea of a “pure” species crumbles. Evolution is the result of crossings, adaptations, and blends, in a constant flow of external and internal influences. Something similar occurs with humans: the notions of race and purity have been historical constructions that attempted to fix identities into rigid categories, when in reality, like the species in Galápagos, all human populations are the product of migrations, *mestizajes*, and exchanges. Just as the flora and fauna of the archipelago challenge the idea of a singular, stable origin, human bodies and cultures also show mobility as a fundamental condition of existence. The apparent contradiction between the endemic—associated with permanence in a territory—and the migratory—linked to movement—dissolves into an interaction where stability and mobility coexist.

En este proceso, la idea de una especie “pura” se desmorona. La evolución es el resultado de cruces, adaptaciones y mezclas, en un flujo constante de influencias externas e internas. Algo similar ocurre con los seres humanos: las nociones de raza y pureza han sido construcciones históricas que han intentado fijar identidades en categorías rígidas, cuando en realidad, al igual que las especies en Galápagos, todas las poblaciones humanas son el producto de migraciones, mestizajes e intercambios. Así como la flora y la fauna del archipiélago desafían la idea de un origen único y estable, los cuerpos y las culturas humanas también evidencian la movilidad como una condición fundamental de la existencia. La aparente contradicción entre lo endémico —vinculado a la permanencia en un territorio— y lo migrante —asociado al movimiento— se disuelve en una interacción donde estabilidad y movilidad coexisten.

The identity of the *Perlas Negras* is, therefore, ambivalent and resilient. Through its "lessons", narrated in the works of the seven artists involved in this project, it invites us to reflect on migratory flora and fauna and on the fragile and complex relationship between human and non-human beings.

The exhibition *Lessons from the Perlas Negras* explores how even what seems immutable participates in dynamics of mobility, evoking stories of exchange, resistance, and adaptation, now threatened by global challenges such as climate change. It also delves into the links between nature and spirituality. From the Western rationalist perspective, this relationship has been devalued; however, these knowledges and practices have woven bridges and dialogues between persons and other forms of existence across cultures and communities.

La identidad del *Perlas Negras* es, por lo tanto, ambivalente y resiliente. A través de sus "consejos", expresados en las obras de los siete artistas que integran este proyecto, nos invita a reflexionar sobre una flora y fauna migratoria y sobre la frágil y compleja relación entre los seres humanos y no humanos.

La exposición *Los consejos del Perlas Negras* explora cómo incluso aquello que parece inmutable participa en dinámicas de movilidad, evocando historias de intercambio, resistencia y adaptación, hoy amenazadas por desafíos globales como el cambio climático. La muestra también explora los vínculos entre naturaleza y espiritualidad, saberes y prácticas que desde la razón occidental se han invisibilizado y desvalorizado, pero que han tejido puentes y diálogos entre las personas y otras formas de existencia en diversas culturas y pueblos.

This exhibition inaugurates the *Art Project National Geographic–Lindblad Expeditions Galápagos*, an initiative that, through artistic practices, explores the relationship between living beings, questioning our fragile interdependence. Aboard the *Gemini National Geographic* ship, the exhibition brings together seven artists from different regions of Ecuador—Fernando Falconí, Juan Carlos León, José Luis Macas, Ricardo Nugra, Leandro Pesantes, Paul Rosero, and Pamela Suasti[1] —who present 25 works that tell seven stories from various perspectives. Through their work, they challenge established narratives—whether scientific, cultural, or historical—about the relationships between humans and non-humans, proposing new ways of engaging with the environment and expanding the vision of Ecuador beyond the islands. The works featured in this exhibition were specifically commissioned for this (site-specific)[2] project and will be part of a permanent exhibition on the *National Geographic Gemini* ship, which will carry concepts, aesthetics, and artistic perspectives to various islands.

[1]In the following pages, the specific work of each artist will be discussed.

[2]The works of Ricardo Nugra are part of the *Murmullos* project, first presented in 2021 at N24 Gallery in Quito. This project was honored with the Premio 570 Arte Emergente. *Murmullos* explores the human-nature conflict in the Ecuadorian Amazon (Taisha), a region marked by exploitation and deforestation. Through his work, Nugra seeks keys to a complementary coexistence.

Esta exposición inaugura el *Art Project National Geographic–Lindblad Expeditions Galápagos*, una iniciativa que, a través de prácticas artísticas, explora la relación entre los seres vivientes, cuestionando nuestra frágil interdependencia. A bordo del barco *Gemini National Geographic*, la muestra reúne a siete artistas que provienen de distintas regiones del Ecuador —Fernando Falconí, Juan Carlos León, José Luis Macas, Ricardo Nugra, Leandro Pesantes, Paul Rosero y Pamela Suasti[1]— quienes presentan 25 obras que cuentan siete historias desde diversas perspectivas. A través de su trabajo desafían las narrativas establecidas —sean científicas, culturales o históricas— sobre las relaciones entre seres humanos y no humanos, proponiendo nuevas formas de relacionarse con el medioambiente y ampliando la visión del Ecuador más allá de las islas. Las obras que son parte de esta exposición fueron comisionadas específicamente para este proyecto (*site-specific*)[2] y formarán parte de una muestra permanente en el barco *Gemini National Geographic*, el cual movilizará conceptos, estéticas y miradas artísticas a diversas islas.

---

[1] En las páginas siguientes se abordará el trabajo específico de cada artista.

[2] Las obras de Ricardo Nugra forman parte del proyecto *Murmullos*, presentado por primera vez en 2021 en la N24 Galería en Quito. Este proyecto fue reconocido con el Premio 570 Arte Emergente. *Murmullos* explora el conflicto humano-naturaleza en la Amazonía ecuatoriana (Taisha), una zona marcada por la explotación y la deforestación. A través de su trabajo, Nugra busca claves para una coexistencia complementaria.

Fernando Falconí takes as a starting point Charles Darwin's (1809-1882) phylogenetic tree—a diagram that synthesizes how western science has represented the evolution of species and the organization of life. In this series the artist revisits this scheme to question the systems of knowledge that have shaped our understanding of the natural world.

In *Árbol de Agua* and *Arbusto de sal*, Falconí fuses drawings extracted from Darwin's summer journals dated 1837, 1848 and 1850 with the silhouettes of the Guayas River and Estero Salado basins. This superimposition evokes images of corals and branches, highlighting both the interconnection between local ecosystems and global scientific models and the tensions between life and pollution in these spaces. Water, a primordial element in the origin of life, becomes a symbol of contradiction: an environment rich in biodiversity yet threatened by human activity. Likewise, the cyan color chosen for these images alludes to cyanotypes, a 19th-century technique used for botanical documentation.

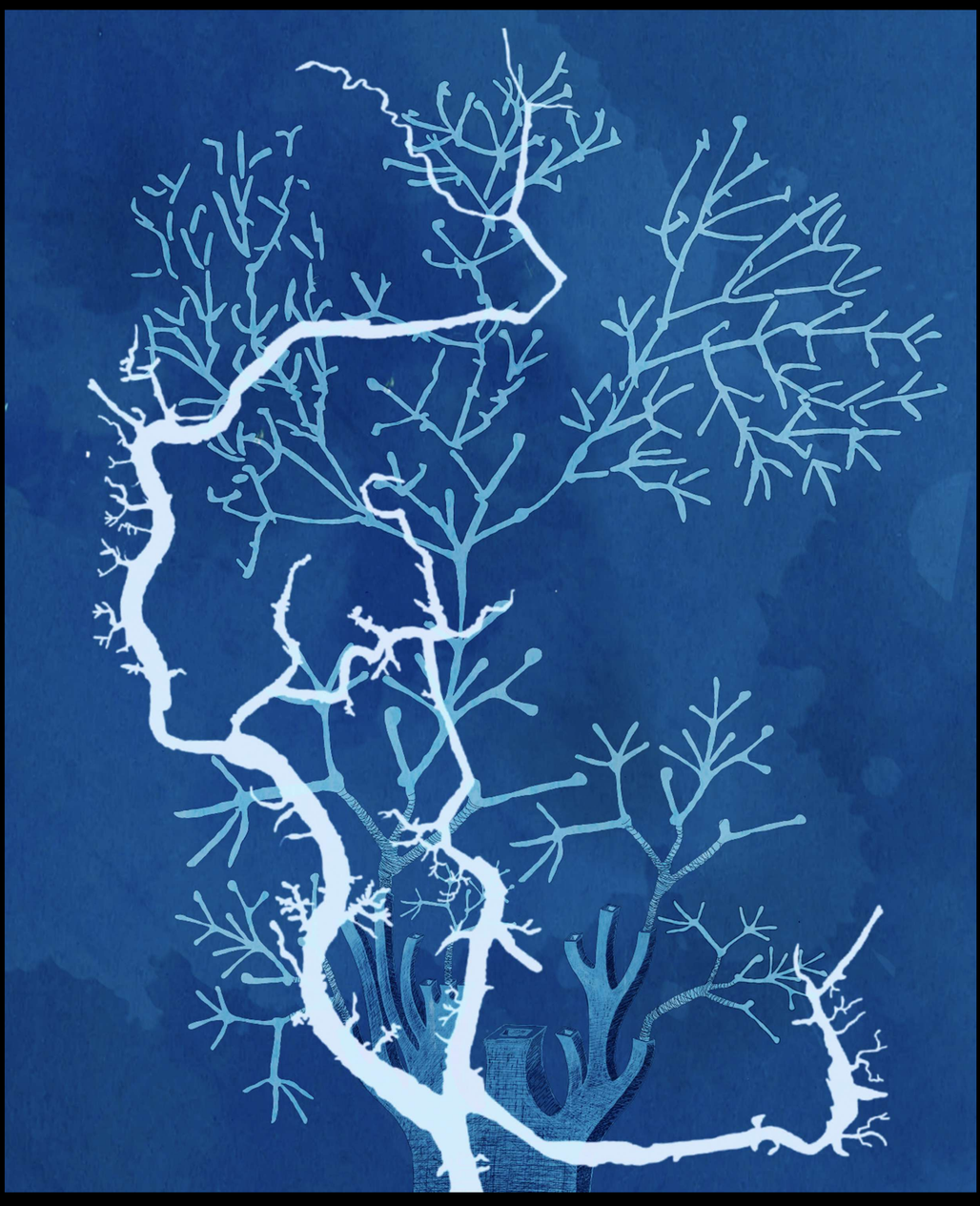
Fernando Falconí toma como punto de partida el árbol filogenético del naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882), un diagrama que sintetiza cómo la ciencia occidental ha representado la evolución de las especies y la organización de la vida. En esta serie, el artista revisita ese esquema para cuestionar los sistemas de conocimiento que han moldeado nuestra comprensión del mundo natural.

En Árbol de agua (2025) y Arbusto de sal (2025), Falconí fusiona los dibujos de Darwin, datados en 1837, 1848 y 1850 y extraídos de sus diarios de verano, con las siluetas de la cuenca del río Guayas y del Estero Salado. Esta superposición evoca imágenes de corales y ramas, resaltando tanto la interconexión entre los ecosistemas locales y los modelos científicos globales como las tensiones entre la vida y la contaminación en dichos espacios. El agua, elemento primordial en el origen de la vida, se convierte en un símbolo de contradicción: un entorno rico en biodiversidad, pero amenazado por la actividad humana. Asimismo, el color cian elegido para estas imágenes hace referencia a las cianotipias, una técnica del siglo XIX utilizada para el registro botánico.

FERNANDO FALCONÍ

Árbol de agua

Year Año	2025
Dimensions Dimensiones	120 × 170 cm
Technique Técnica	Acrilyc on canvas Acrílico sobre canvas



Throughout his career, Falconí has explored with subtlety and irony scientific discourses on evolution and reproduction, rethinking questions about humanity's relationship with nature. In this series, begun in 2019, he continues his critique of the construction and transmission of knowledge, altering and combining diagrams. Through these visual plays, the artist invites us to challenge canonical perspectives and open ourselves to new ways of conceiving life and our environment.

Fernando Falconí has contributed four digital images for reproduction in various cabins aboard the National Geographic Gemini ship. These works, belonging to the same series inspired by phylogenetic trees, are titled *Ananá, Banano, Cacao and Hiedra*.

A lo largo de su trayectoria, Falconí ha indagado con sutileza e ironía en los discursos científicos sobre la evolución y la reproducción, replanteando interrogantes sobre la relación del ser humano con la naturaleza. En esta serie, iniciada en 2019, continúa su crítica a la construcción y transmisión del conocimiento, alterando y combinando esquemas. A través de estos juegos visuales, el artista nos invita a desafiar las perspectivas canónicas y a abrirnos a nuevas formas de concebir la vida y nuestro entorno, sin olvidar lanzar una advertencia.

Fernando Falconí ha contribuido con cuatro imágenes digitales para su reproducción en varias cabinas del barco National Geographic Gemini. Estas obras, pertenecientes a la misma serie inspirada en los árboles filogenéticos, llevan por título Ananá, Banano, Cacao y Hiedra.

Arbusto de sal

Year Año	2025
Dimensions Dimensiones	170 x140cm
Technique Técnica	Acrilyc over canvas Acrílico sobre canvas

Guayaquil, 1980

Lives and works in Vive y trabaja en Guayaquil, Ecuador

Falconí is a graphic designer from the Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL, Guayaquil, Ecuador) and a graduate in Visual Arts from the Universidad de las Artes (Guayaquil, Ecuador). Throughout his career, he has participated in multiple international events and exhibitions, including the Bienal at El Museo del Barrio in New York (2007) and the Braga Menéndez Gallery in Buenos Aires (2008).

A major milestone in his career was representing Ecuador at the 53rd Venice Biennale (2009), an experience that solidified his presence on the international stage. His work was later included in the group exhibition The Use of Everything at the Center of Contemporary Art (COCA), Seattle, Washington (2011), and in the Kunsterliaison exhibition at the Munikat Gallery in Munich in 2014.

Falconí's artistic career continued to expand with exhibitions in relevant venues such as Paris, where he was part of *Chaupi-Aequator, Contemporary Art of Ecuador* (2016), and Quito, in ***Que el Pichincha Decora: Historia, Geografía y Afectos*** (2022). More recently, in 2023, he participated in Zona Maco, the International Art Fair in Mexico City. In addition, his work has been exhibited in cities such as Los Angeles, Miami, Seoul, and Lima.

Es diseñador gráfico por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol, Guayaquil, Ecuador) y licenciado en Artes Visuales por la Universidad de las Artes (Guayaquil, Ecuador). A lo largo de su carrera, ha participado en múltiples eventos y exposiciones internacionales, entre los cuales destacan su intervención en la Bienal del Museo del Barrio en New York (2007) y su participación en la Galería Braga Menéndez de Buenos Aires (2008).

Un hito importante en su trayectoria fue representar a Ecuador en la 53a. Bienal de Venecia (2009), experiencia que consolidó su presencia en el ámbito internacional. Posteriormente, su obra se integró en la exposición colectiva The Use of Everything en el Center of Contemporary Art (COCA), Seattle, Washington (2011), y en 2014 participó en la exposición Kunsterliaison en la Galería Munikat de Múnich.

Su recorrido artístico continuó expandiéndose con muestras en escenarios tan relevantes como París, donde formó parte de *Chaupi-Aequator, Arte Contemporáneo del Ecuador* (2016), y Quito, en Que el *Pichincha Decora: Historia, Geografía y Afectos* (2022). Más recientemente, en 2023, participó en Zona Maco, Feria Internacional de Arte en Ciudad de México. Además, su obra ha sido exhibida en ciudades como Los Ángeles, Miami, Seúl y Lima.

JUAN CARLOS LEÓN

This series reconsiders the multifaceted role of plants, transcending their biological, spiritual, and healing functions to reveal their capacity to bear the memories of coloniality, migration, and mestizaje. By drawing a parallel with the human experience, the series develops the notion of the "wandering plant," highlighting how, far from their origins, plants expand, migrate, and settle in new territories in a continuous act of transformation, resilience, and adaptability.

This proposal emerges as a conceptual evolution from the exhibition *Ella quería flores* (2023), presented at Casa del Barrio (Guayaquil), curated by Santiago Ávila. In that show, the artist intertwined the biological and the cultural, parting from the discovery of an old herbal recipe for asthma in a forgotten diary written by his mother, thus establishing that document as a bridge between tradition and modernity. The ancestral knowledge that emerges in this narrative endures in family memory, symbolizing care through plants and popular wisdom inherent in non-Western medicine.

Delving into the history of migratory plants from the global South, the series not only celebrates their ability to reproduce and adapt but also their potential to forge new biomes in a creative act of resistance, reflecting the survival spirit of the peoples. An emblematic example is *La cabeza del Inca*, where the regenerative property of the potato is transformed into a powerful metaphor evoking eternal life and the enduring wisdom of the Inca civilization.

Este conjunto replantea el papel multifacético de las plantas, trascendiendo sus funciones biológicas, espirituales y de sanación para revelar su capacidad de portar memorias de colonialidad, migración y mestizaje. Al trazar un paralelismo con la experiencia humana, la serie desarrolla la noción de "planta vagabunda", resaltando cómo, lejos de sus orígenes, las plantas se expanden, migran y se instauran en nuevos territorios en un continuo acto de transformación, resiliencia y adaptabilidad.

Esta propuesta surge como evolución conceptual de la exposición *Ella quería flores* (2023), presentada en Casa del Barrio (Guayaquil) bajo la curaduría de Santiago Ávila. En aquella muestra, el artista entrelazó lo biológico y lo cultural a partir del hallazgo de una antigua receta herbolaria para el asma en un diario olvidado escrito por su madre, erigiéndose así ese documento en un puente entre tradición y modernidad. Los saberes ancestrales que emergen en este relato perduran en la memoria familiar, simbolizando el cuidado a partir de las plantas y la sabiduría popular inherentes a la medicina no occidental.

Profundizando en la historia de las plantas migratorias originarias del sur global, la serie no solo celebra su capacidad de reproducirse y adaptarse, sino también su potencial para forjar nuevos biomas en un acto creativo de resistencia, reflejo del espíritu de supervivencia de los pueblos. Un ejemplo emblemático es *La cabeza del Inca*, donde la propiedad regenerativa de la papa se transforma en una metáfora poderosa que evoca la vida eterna y la perdurabilidad de la sabiduría incaica.

At the same time, the artist addresses the dichotomy that arises when certain species are labeled as "weeds" for productive purposes, contrasting a materialistic view of nature with the profound symbolic, social, and spiritual weight these plants carry. This contrast is embodied in the work dedicated to the water hyacinth (*Eichhornia crassipes*), also known as *lechuguín* or *water lily*. Native to South America, this aquatic perennial is valued for its ornamental beauty; however, its unchecked propagation has made it an invasive species, disrupting ecosystems.

In parallel, the third piece explores the figure of an African plant, named by the artist "*El poeta africano*" and recognized in Mesoamerica as "*planta del susto*" and in South America as "*ojo de poeta*". Used to beautify outdoor spaces, it is attributed with a protective function, as it is believed to "watch" its surroundings, acting as a shield against negative energies and curses. However, its resilience and rapid expansion have also led to its classification as a pest, creating conflicts within certain ecosystems.

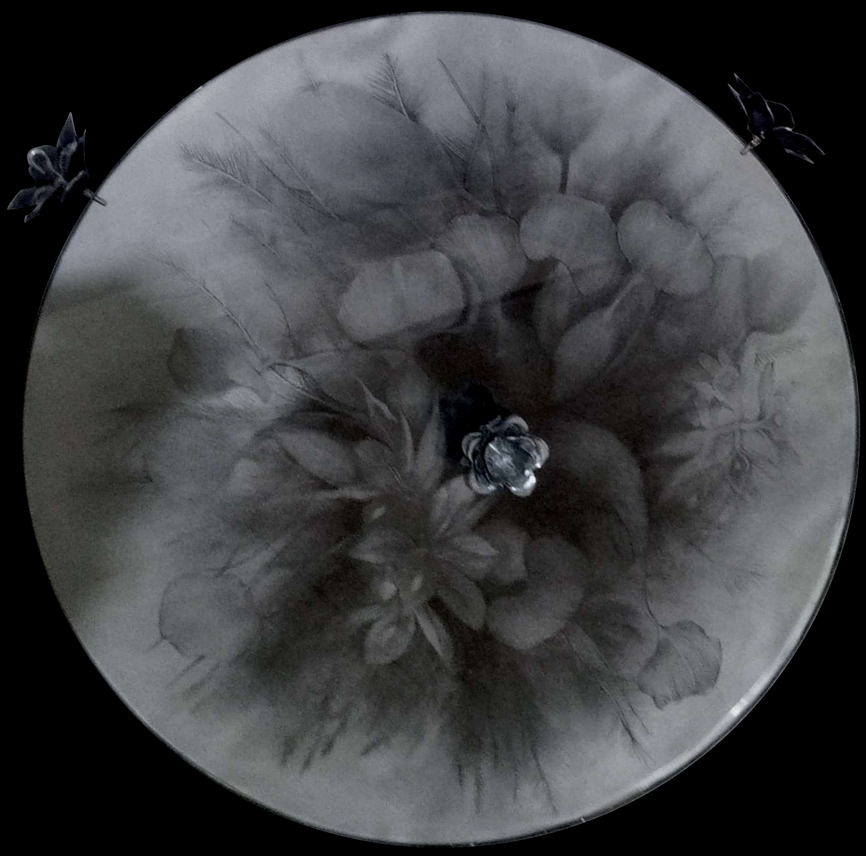
Asimismo, se aborda la dicotomía que emerge cuando ciertas especies son etiquetadas como "maleza" por intereses productivos, contraponiendo una visión materialista de la naturaleza a la profunda carga simbólica, social y espiritual que estas encarnan. Este contraste se plasma en la obra dedicada al jacinto de agua (*Eichhornia crassipes*), conocido también como lechuguín o lirio acuático. Originario de América del Sur, este perenne acuático es valorado por su belleza ornamental; sin embargo, su desmedida capacidad de propagación lo ha convertido en una especie invasora que altera los ecosistemas.

En paralelo, la tercera obra explora la figura de una planta africana, denominada por el artista “El poeta africano” y reconocida en Mesoamérica como “planta del susto” y en América del Sur como “ojo de poeta”. Utilizada para embellecer espacios exteriores, se le atribuye una función protectora, ya que se cree que "vigila" su entorno actuando como escudo contra energías negativas y maldiciones. No obstante, su resistencia y rápida expansión también han llevado a que sea catalogada como plaga, al generar conflictos en determinados ecosistemas.

La cabeza del Inca

Year Año	2025
Dimensions Dimensiones	170 x120cm
Technique Técnica	Graphite pencil, charcoal, silver dust, gold, graphite, and charcoal on paper Lápiz grafito, carboncillo, polvo de plata, oro, grafito y carbón sobre papel

Through the use of precious and mystical materials—silver dust, gold dust, and graphite—these expanded drawings, which seem to emerge from a dreamlike image, radiate a genuine vegetal heraldry, embodying their history and lineage. The plants are presented inverted, sometimes hanging upside down, evoking the ancient technique of drying bundles to preserve their healing and ornamental properties. This ritualistic technique invites an intimate connection with plants as bearers of energy, healing powers, and memories of migration.



Eichhornia crassipes

Year Año	2025
Dimensions Dimensiones	68cm diameter
Technique Técnica	Graphite pencil, charcoal, silver dust, gold, graphite, and charcoal on paper Lápiz grafito, carboncillo, polvo de plata, oro, grafito y carbón sobre papel

Mediante el uso de materiales preciosos y cargados de misticismo —polvo de plata, polvo de oro y grafito—, estos dibujos expandidos, que parecen emerger de una imagen de ensueño, irradian una auténtica heráldica vegetal, encarnando su historia y linaje. Las plantas se presentan invertidas, en ocasiones colgadas al revés, evocando la técnica ancestral de secar ramos para preservar sus propiedades curativas y ornamentales. Esta técnica ritualista invita a una conexión íntima con las plantas como portadoras de energía, poderes curativos y memorias de migraciones.

El poeta africano

Year Año	2025
Dimensions Dimensiones	68cm diameter
Technique Técnica	Graphite pencil, charcoal, silver dust, gold, graphite, and charcoal on paper Lápiz grafito, carboncillo, polvo de plata, oro, grafito y carbón sobre papel

Guayaquil, 1984

Migrant in Migrante en Mexico City, Mexico

The work of Juan Carlos León is distinguished by a hybrid identity in constant transformation. His production spans botanical landscapes, "visualizations of sensitive data," and electronic, robotic, and automated sculptures, integrating experimental processes of scientific research that bridge art and science, culture and nature.

León often employs materials with a strong physical and symbolic charge—oil, water, fungi, extracts of medicinal plants, waxes, resins, and minerals—whose economic, religious, mythological, and cultural connotations enrich his proposals. His current work delves into the vegetal world, exploring its migration, its souls, and its energies, from the molecular and microscopic to the worldviews that surround it.

The artist has trained in the SOMA Educational Program (Mexico) and at Escuelab (Art, Technology, and Society, Lima). He has received honors such as the honorable mention at the Cuenca Biennale (Ecuador) and the Mariano Aguilera Artistic Creation Award. His work is part of collections like the Cisnero Fontanals Art Foundation (Cifo, USA) and the Jumex Collection (Mexico). His projects have been exhibited in Mexico, the United States, Germany, Spain, Colombia, Brazil, Peru, Chile, Panama, and Guatemala, among other countries.

El trabajo de Juan Carlos León se distingue por una identidad híbrida en constante transformación. Su producción abarca paisajes botánicos, "visualizaciones de datos sensibles" y esculturas electrónicas, robóticas y automatizadas, integrando procesos experimentales de investigación científica que vinculan arte y ciencia, cultura y naturaleza.

A menudo emplea materiales con una fuerte carga física y simbólica —petróleo, agua, hongos, extractos de plantas medicinales, ceras, resinas y minerales—, cuyas connotaciones económicas, religiosas, mitológicas y culturales enriquecen sus propuestas. Su obra actual profundiza en el mundo vegetal, explorando su migración, sus almas y sus energías, desde lo molecular y microscópico, hasta las cosmovisiones que lo rodean.

Se ha formado en el Programa Educativo SOMA (México) y en Escuelab (Arte, Tecnología y Sociedad, Lima). Ha recibido reconocimientos como la mención de honor en la Bienal de Cuenca (Ecuador) y el Premio a la Creación Artística Mariano Aguilera. Su obra forma parte de colecciones como la Cisnero Fontanals Art Foundation (Cifo, EE. UU.) y la Colección Jumex (México).
Sus proyectos han sido exhibidos en México, Estados Unidos, Alemania, España, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Panamá y Guatemala, entre otros países.

JOSÉ LUIS MACAS

Over the past decade, José Luis Macas has focused his work on the exploration of equatorial territories and geographies. For the artist, the equinoctial line is far more than a mere geographical demarcation; it is a zone of convergence and tension where agreements and conflicts intersect, dividing and uniting two realities that embody the coexistence of cultures—particularly indigenous and western. In this sense, Ecuador transcends the notion of a country or a line, transforming into a space of reciprocal encounter and empathy, beyond negations or impositions.

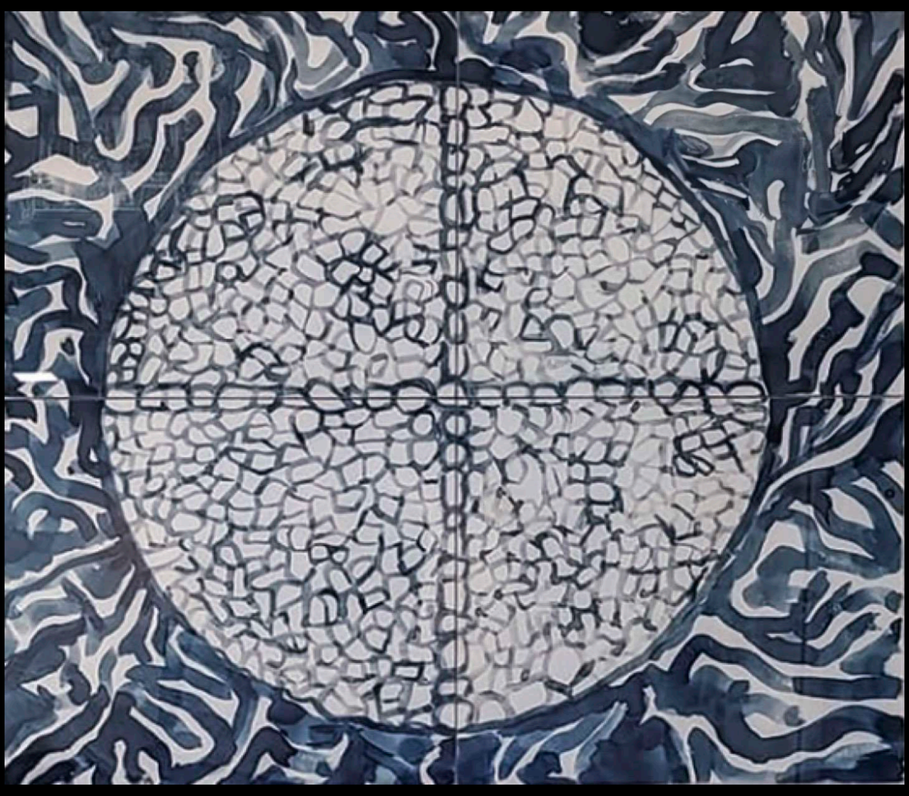
The archaeological site of Catequilla, ancestrally used for observing solstices and equinoxes—key moments in the construction of calendars—is reinterpreted by Macas. While for cultural bureaucrats or heritage technocrats it may be nothing more than a ruin, for the artist, this place reveals itself as an energetic site (waca in quechua), alive and charged with memory, maintaining an uninterrupted connection despite its antiquity.

Light is a fundamental element in Macas' visual language. In series such as *Recorridos de Luz y Sombra* (2013–2023), developed in Quito over ten years, the artist captured the essence of light during the June solstice, both at sunrise and sunset. During this period, Macas walked along these light-marked axes in the city center, producing a series of images that were revealed the following year under the same light and solar positioning.

El trabajo de José Luis Macas se ha orientado durante la última década hacia la exploración de los territorios y las geografías ecuatoriales. Para el artista, la línea equinoccial es mucho más que un simple demarcador geográfico; es una zona de encuentro y tensión en la que confluyen acuerdos y conflictos, dividiendo y uniendo dos realidades que representan la coexistencia de culturas –en particular, la indígena y la occidental–. En este sentido, el Ecuador trasciende la idea de un país o una línea, convirtiéndose en un ambiente propicio para el encuentro recíproco y la empatía, más allá de negaciones o imposiciones.

El sitio arqueológico de Catequilla, empleado ancestralmente para la observación de solsticios y equinoccios –momentos clave en la construcción de calendarios–, es revalorizado por Macas. Mientras que para el burócrata cultural o el tecnócrata del patrimonio puede representar simplemente una ruina, para el artista este lugar se revela como un espacio energético (waca), vivo y cargado de memoria, con el que se mantiene una relación ininterrumpida, pese a su antigüedad.

La luz constituye un elemento esencial en el lenguaje visual de Macas. En series como *Recorridos de Luz y Sombra* (2013-2023), desarrollada en Quito a lo largo de diez años, el artista capturó la esencia de la luz durante el solsticio de junio, tanto al amanecer como al atardecer. Durante este periodo, Macas caminó por estos ejes marcados por la luz en el centro de la ciudad y produjo una serie de imágenes reveladas al año siguiente, con la misma luz y posición solar.



Disco lítico de Catequilla

Year Año	2022
Dimensions Dimensiones	170 x120cm
Technique Técnica	Photo-drawing with photosensitive cyanotype emulsion on 300 g watercolor paper Fotodibujo con emulsión fotosensible de cianotipia sobre papel acuarelable de 300 gr

Luminancias (ciclos del cosmos y el mar, Chakana, Cangrejo)

Year
Año
2025

Dimensions
Dimensiones
Variable Measurements

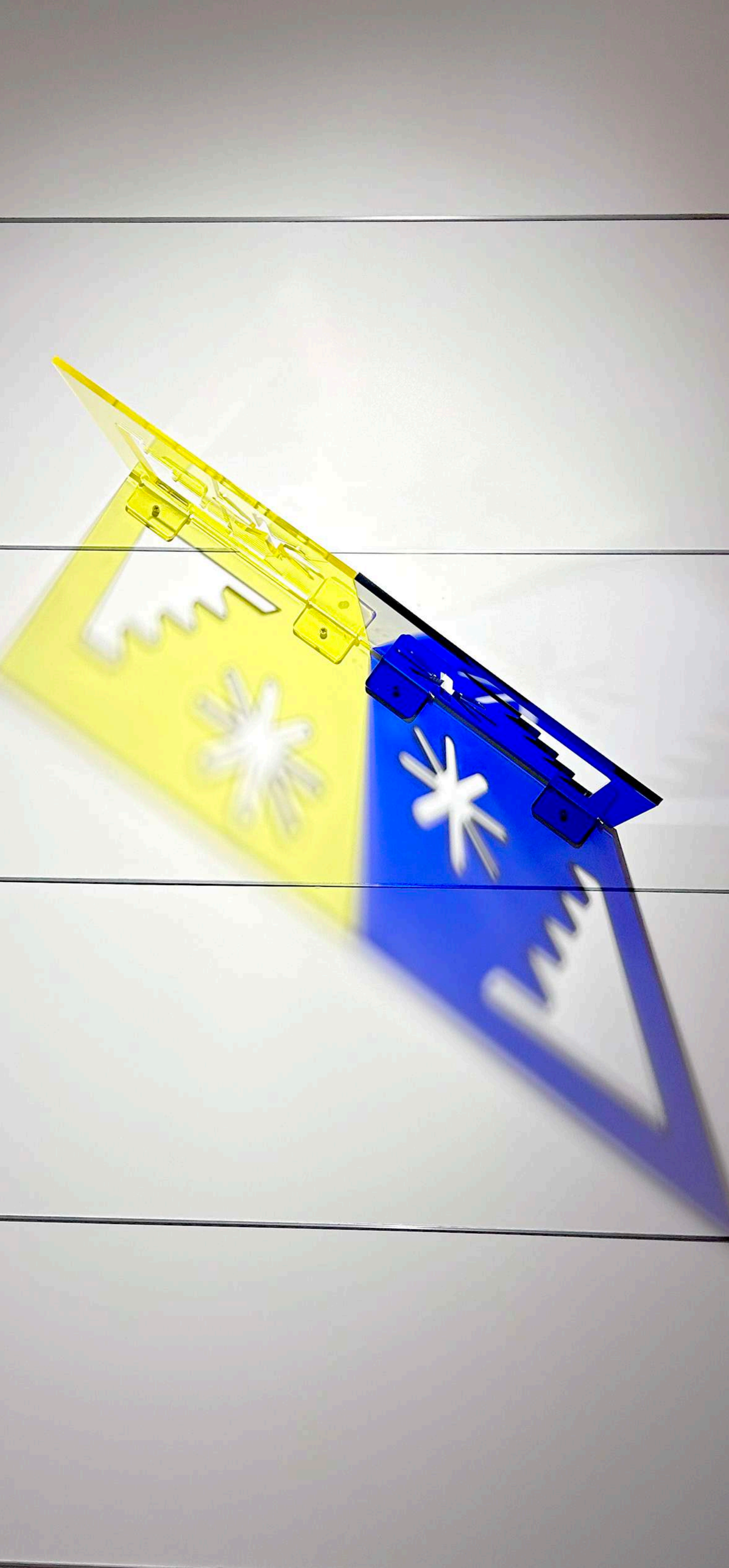
Technique
Técnica
Installation: thermoformed acrylic pieces and laser-cut elements, Edition 1/3
Piezas de acrílico moldeadas en termo formado y corte láser, Edición 1/3

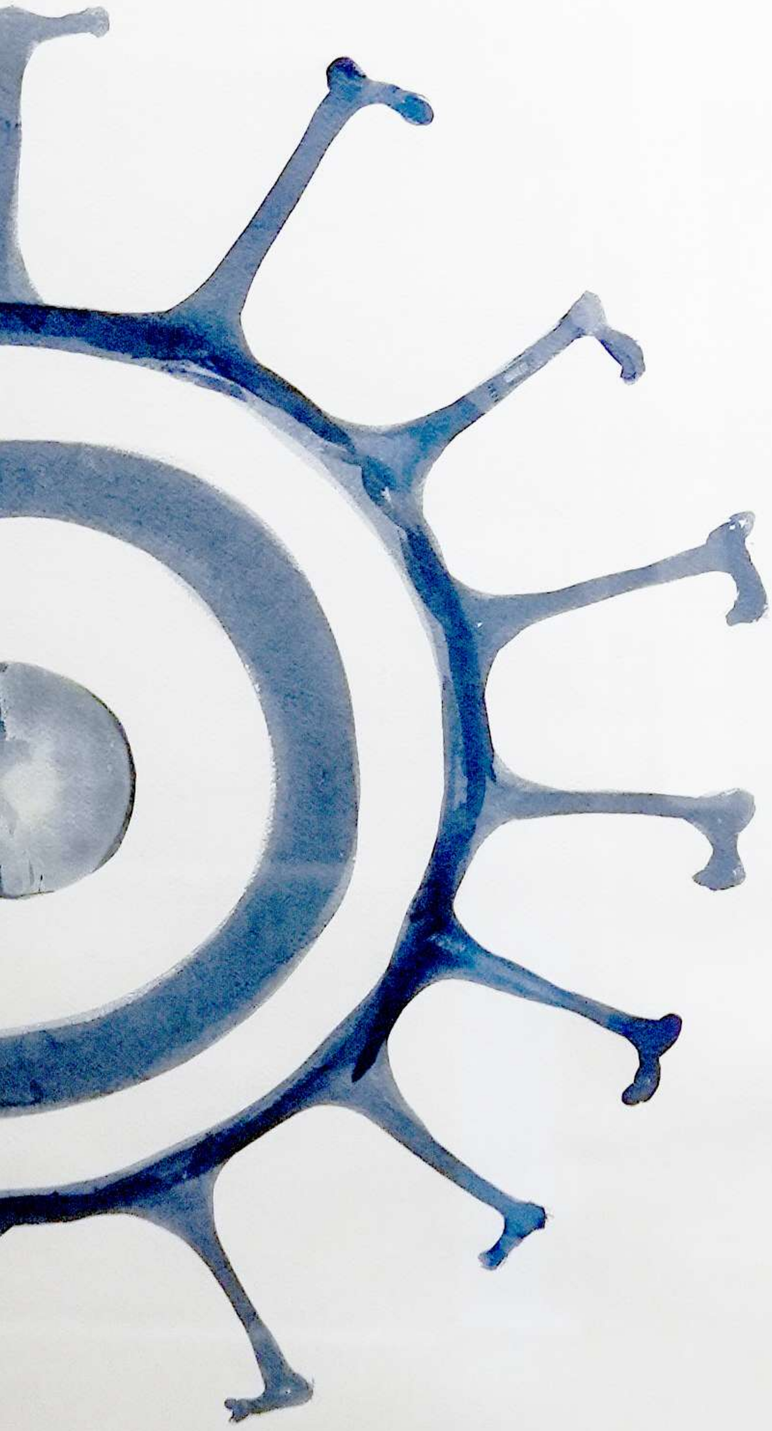
Within this solstitial journey, Macas uncovers architectures and streets where luminous phenomena give rise to an equatorial poetic. This historical and symbolic dimension reflects the sacred relationship between the city's layout and the mountains, conceived as living entities. Thus, the works *Disco lítico de Catequilla and Sol andante de los equinoccios*, from the series *Achikyakushuyu* (drawings of sun and water), employ the same chemical used in cyanotype development. Meanwhile, the *Luminancias* (or Chromotopes) series (2018–2025) synthesizes and abstracts forms linked to astronomy and pre-Hispanic cultures, activated by light as if they were sundials. In this process, light becomes an organic and active element, manifesting as a living structure that reclaims the Andean concept of a specific space-time, or yanantin-tinku pacha.

Through his work, José Luis Macas invites reflection on the singularities and relationships between geographies, luminous phenomena, living beings, spiritualities, cultures, and affections. His creative practices, both site-specific and atmospheric, allow us to glimpse what has always been present, from the first light of dawn.

Dentro de este trayecto solsticial, Macas descubre arquitecturas y calles donde se generan fenómenos lumínicos que propician una poética ecuatorial. Esta dimensión histórica y simbólica refleja la relación sagrada entre el trazado de la ciudad y las montañas, concebidas como entidades vivas. Así, las obras *Disco lítico de Catequilla y Sol andante de los equinoccios* (2022), pertenecientes a la serie Achikyakushuyu (dibujos de sol y agua), se realizan utilizando el químico empleado en la revelación de cianotipos. Por su parte, la serie *Luminancias* (o Cromotopos) (2018-2025) sintetiza y abstrae formas ligadas a lo astronómico y a las culturas prehispánicas, activándose con la luz como si fuesen relojes solares. La luz, en este proceso, se convierte en un elemento orgánico y activo que se manifiesta como una estructura viviente, retomando la cualidad andina de un espacio-tiempo específico o yanantin-tinku pacha.

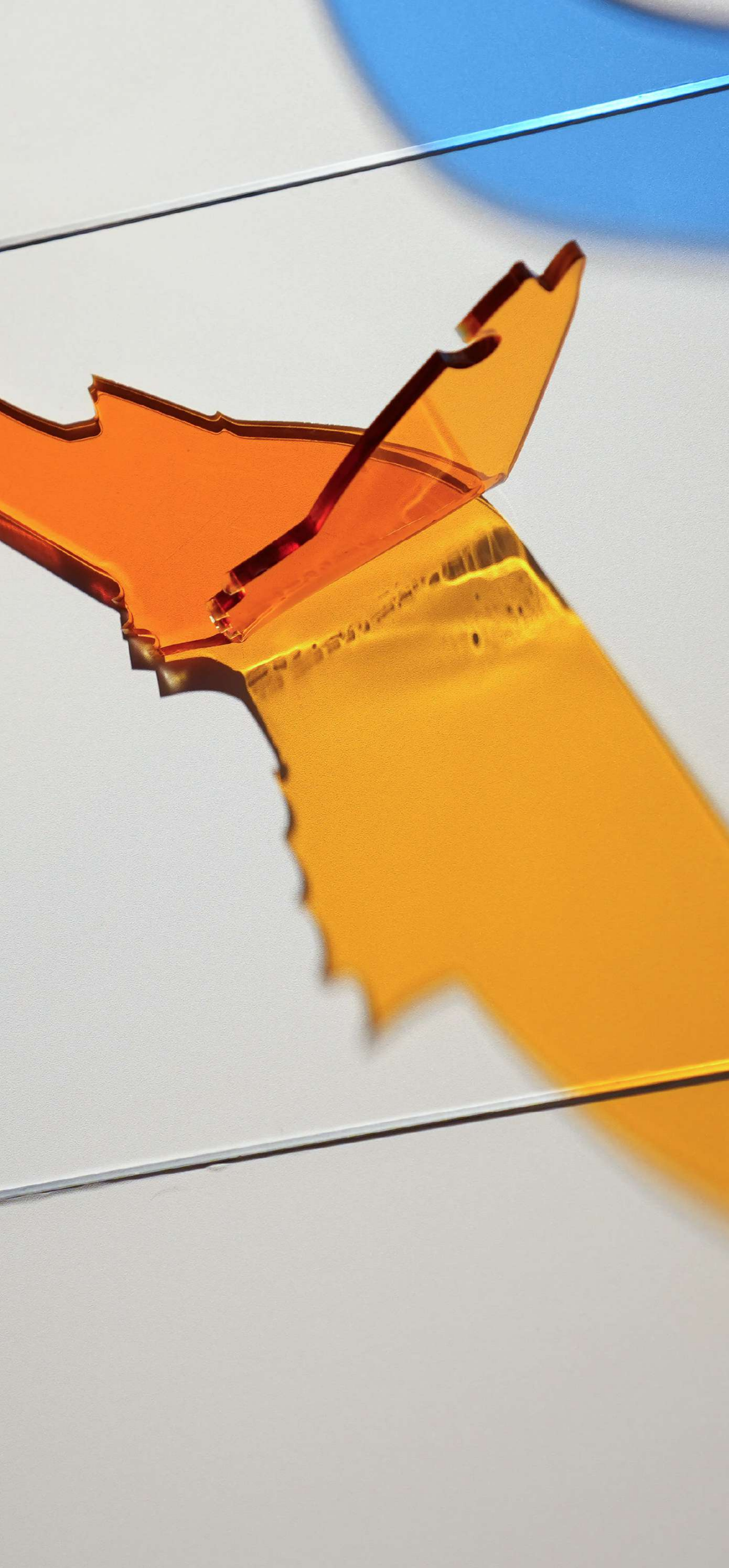
Con su obra, José Luis Macas invita a reflexionar sobre las singularidades y relaciones entre geografías, fenómenos lumínicos, seres vivos, espiritualidades, culturas y afectos. Sus prácticas creativas, situadas y atmosféricas, nos permiten vislumbrar aquello que siempre ha estado presente, desde el amanecer.





Sol andante de los equinoccios

Year	2025
Año	
Dimensions	170 x120cm
Dimensiones	
Technique	Photo-drawing with photosensitive cyanotype emulsion on 300 g watercolor paper
Técnica	Fotodibujo con emulsión fotosensible de cianotipia sobre papel acuarelable de 300 gr



Quito, 1983

Lives and works in Vive y trabaja en Quito, Ecuador

José Luis Macas Paredes is a visual artist, professor, and researcher. He is part of the Visual Arts program at the Pontificia Universidad Católica del Ecuador and serves as coordinator of Chawpi, a creative laboratory, workshop, and intercultural space based in Quito.

Macas has studied visual arts in Belgium, Ecuador, and Cuba and holds a master's degree in art in Public Space and Multimedia from the Royal Academy of Fine Arts in Brussels. He is a member of the sound performance collective *0°1533* and collaborates with the Kichwa artists' collective Sumakruray.

His career includes significant participation in international events: in 2022, he was part of the second Latin American Art Triennial (LAAT) in New York; in 2018, he participated in the XIV Cuenca International Biennial (Ecuador) and the X SIART Biennial of Bolivia with the *Laboratorio Textil* collective, winning the first prize; and in 2010, he took part in the X Saint Étienne Design Biennial (France). Additionally, he has been awarded the Wytsman and Pappaerts prizes by the Royal Academy of Fine Arts of Brussels in 2010 and 2011.

The artist's work focuses on the exploration of memory and poetics, approaching the understanding of landscapes through their biological, geographical, astronomical, and cultural singularities. He integrates the knowledge and spirituality of the ancestral and historical Andean legacies with contemporary art strategies.

José Luis Macas Paredes es artista visual, profesor e investigador. Pertenece a la Carrera de Artes Visuales de la Universidad Católica del Ecuador y es coordinador de Chawpi, un laboratorio de creación, taller y espacio intercultural situado en Quito.

Ha cursado estudios de artes visuales en Bélgica, Ecuador y Cuba, y posee una maestría en Arte en el Espacio Público y Multimedia por la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas. Es miembro del colectivo de performance sonoro 0°1533 y colabora con el colectivo de artistas kichwas Sumakruray.

Su trayectoria incluye participaciones destacadas en eventos internacionales: en 2022, formó parte de la segunda trienal de arte latinoamericano LAAT en Nueva York; en 2018, participó en la XIV Bienal Internacional de Cuenca (Ecuador) y en la X Bienal SIART de Bolivia junto al colectivo Laboratorio Textil, obteniendo el primer premio; y en 2010, participó en la X Bienal de Diseño de Saint Étienne (Francia).

Además, ha sido galardonado con los premios Wytsman y Pappaerts por la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas en 2010 y 2011.

Su trabajo se centra en la exploración de memorias y poéticas, abordando la comprensión de los paisajes a partir de singularidades biológicas, geográficas, astronómicas y culturales. Integra el conocimiento y la espiritualidad de los legados ancestrales e históricos andinos con estrategias propias del arte contemporáneo.

To create this body of work, the artist traveled by small aircraft to Taisha, an Amazonian town in the Morona Santiago province, his birthplace. There, he ventured deep into the jungle to listen to its murmurs and give voice to its trees. Like many other cities in the Ecuadorian Amazon, Taisha bears the imprint of oil exploration, which began in the region around 1939. Since 2016, with the construction of the first road connecting it to the rest of the country, economic transformation, population growth, and deforestation have accelerated—an ever-present threat to these ecosystems.

The photographs *Albura, Líber (I), and Líber (II)* offer an aerial perspective of this vast green expanse, crisscrossed by both natural and man-made paths—rivers and roads that carve through the landscape. Other images in the series evoke tree-totems, Tatlin's tower-like trees, void-like trees, stone-like trees, trees tracing the silhouettes of mountains. At times, they narrate the fraught coexistence between the beings that inhabit these territories.

For Ricardo Nugra Madero, the Amazon is a space where the tensions between humanity and nature become palpable, yet it is also a realm where the principle of complementarity manifests with profound wisdom. Through this project, the artist invites us to decipher the key to a harmonious coexistence.

RICARDO NUGRA

Para la realización de este trabajo, el artista viajó en avioneta a Taisha, una ciudad amazónica ubicada en la provincia de Morona Santiago, su tierra natal. Allí, se adentró en la selva para escuchar sus murmullos y dar voz a sus árboles. Taisha, al igual que muchas otras ciudades de la Amazonía ecuatoriana, está marcada por la historia de las prospecciones petroleras, que en esta zona comenzaron alrededor de 1939. Desde 2016, con la construcción de la primera carretera que la conecta con el resto del país, se ha intensificado la transformación de su economía, el crecimiento poblacional y la deforestación, una amenaza latente para estos ecosistemas.

Las fotografías *Albura, Líber (I) y Líber (II)* ofrecen una visión aérea de este mar verde surcado por caminos naturales y artificiales: ríos y carreteras que atraviesan el paisaje. Otras imágenes de la serie evocan árboles-tótems, árboles-torres de Tatlin, árboles-agujeros, árboles-piedras, árboles que dibujan siluetas de montañas, y, en ocasiones, narran la difícil coexistencia entre los seres que habitan estos territorios.

Para Ricardo Nugra Madero, la Amazonía es un territorio donde se hacen tangibles los conflictos entre el ser humano y la naturaleza, pero también es un espacio donde el principio de complementariedad se manifiesta con sabiduría. A través de este proyecto, el artista nos invita a descifrar las claves para una sana convivencia.

Albura

Year 2021
Año

Dimensions 105 x 70cm
Dimensiones

Edition 3/5
Edición

This photographic series is part of the *Murmullos* project, presented in 2021 at N24 Gallery in Quito and winner of the inaugural 570 Emerging Art Award.

Esta serie de fotografías forma parte del proyecto *Murmullos*, presentado en 2021, en la N24 Galería en Quito y ganador de la primera edición del Premio 570 Arte Emergente.

All photographs are digital prints on Epson Enhanced Matte Paper, 192 gsm.

Todas las fotografías son impresiones digitales sobre papel fotográfico Epson Enhanced Matte Paper, 192 gramos.

Líber (I)

Year 2021
Año

Dimensions 60 x 40 cm
Dimensiones

Edition 2/5
Edición

Líber (II)

Year 2021
Año

Dimensions 60 x 40 cm
Dimensiones

Edition 2/5
Edición

Cambium (I)

Year 2021
Año

Dimensions 40 x 27 cm
Dimensiones

Edition 1/5
Edición

Cambium (II)

Year
Año
2021

Dimensions
Dimensiones
60 x 40 cm

Edition
Edición
1/5

Cambium (III)

Year 2021
Año

Dimensions 40 x 27 cm
Dimensiones

Edition 1/5
Edición

Untitled

Year 2021
Año

Dimensions 60 x 40 cm
Dimensiones

Edition 1/5
Edición

Untitled

Year 2021
Año

Dimensions 40 x 27 cm
Dimensiones

Edition 1/5
Edición

Untitled

Year 2021
Año

Dimensions 40 x 27 cm
Dimensiones

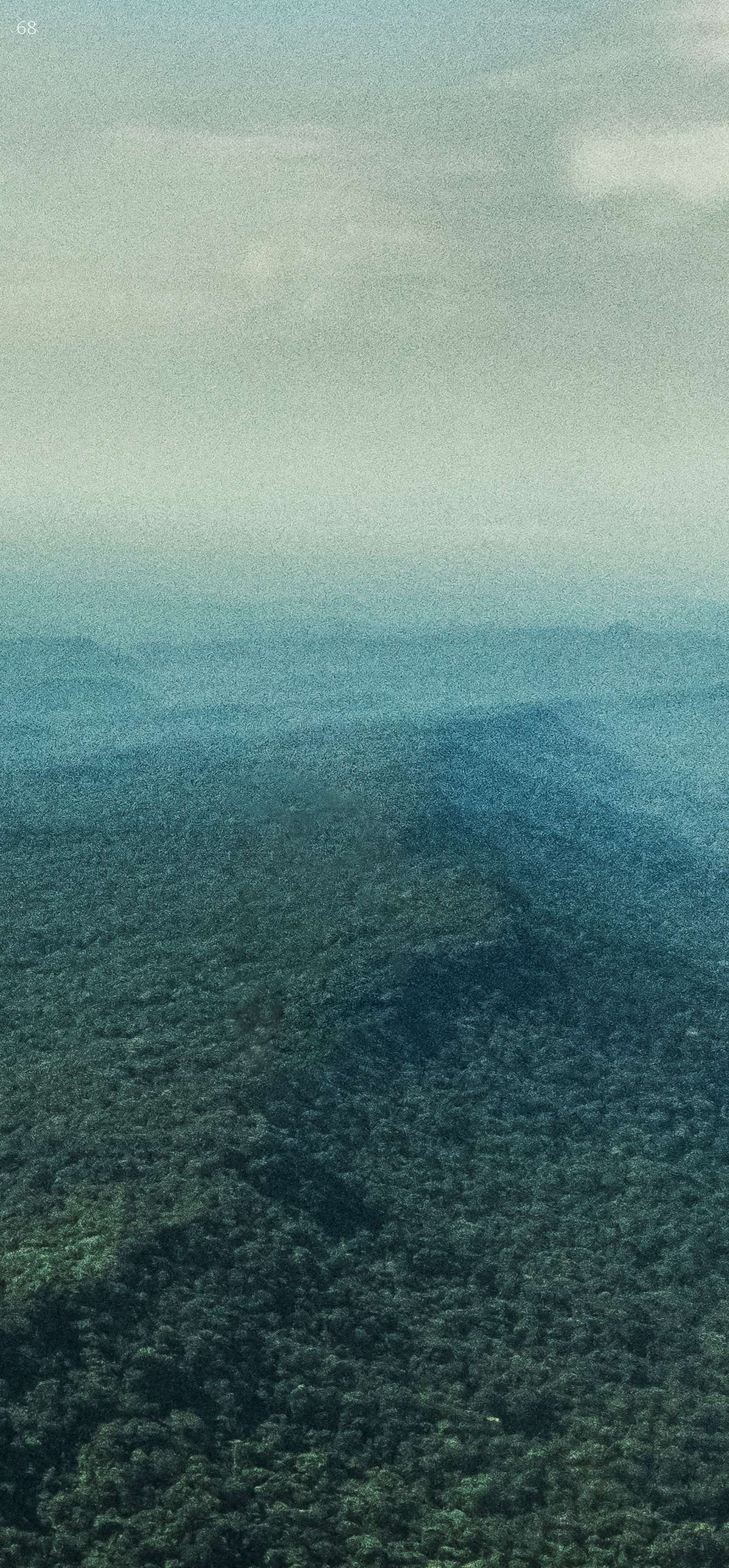
Edition 1/5
Edición

Untitled

Year 2021
Año

Dimensions 27 x 18 cm
Dimensiones

Edition 1/5
Edición



Macas, 1995

Lives and works in Vive y trabaja en Valencia, España

Ricardo Nugra Madero grew up in Macas, Ecuador. His work explores the intersection of ecology, art, and technology, examining the interdependence of ecosystems through materials, gestures, and physical processes. Influenced by Andean cosmology, his practice encompasses installations, sculptures, and site-specific interventions that reflect a deep concern for natural cycles, the interconnectedness of all elements within nature, and the tensions between the organic and the technological.

Nugra holds a degree in Visual Arts from the Pontificia Universidad Católica del Ecuador and a master's in Artistic Production from the Facultat de Belles Arts de Sant Carles at the Polytechnic University of Valencia. His work has been exhibited in Ecuador, Spain, and Portugal.

He is the co-founder of Simbiosis Fest and the Simbionte Artist Residency, initiatives that foster dialogue between artistic practices and scientific research within the Amazonian environment.

Ricardo Nugra Madero creció en Macas, Ecuador. Indaga en la intersección entre ecología, arte y tecnología, explorando la interdependencia de los ecosistemas a través de la experimentación con materiales, gestos y fenómenos físicos de luz o sonoros. Desde una mirada influenciada por la cosmología andina, su obra involucra instalaciones, esculturas e intervenciones que responden a una preocupación sobre los ciclos naturales; la correspondencia entre quienes conformamos la naturaleza y las tensiones entre lo orgánico y lo tecnológico.

Es Artista Visual por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Producción Artística de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha expuesto en Ecuador, España y Portugal.

Es cofundador de Simbiosis Fest y la Residencia Artística Simbionte, iniciativas que fomentan el diálogo entre prácticas artísticas y ciencias en el entorno amazónico.

LEANDRO PESANTES

The work of Leandro Pesantes exists in a symbiotic relationship with nature and the spiritual worlds—interests that have been a constant in his artistic production and have manifested clearly in exhibitions such as *Sobrenatural* (2024), at Casa del Barrio, Guayaquil, and *54N7U4R1∞ 519 7148*, presented in 2021 at the N24 gallery in Quito, both curated by Rodolfo Kronfle Ch. Pesantes painting practice becomes an act of connection with primordial forces, where the process itself takes on a ritualistic character. Through his paintings, the artist invites us to traverse dreamlike landscapes that function as portals to sacred dimensions.

Nature is not only a subject of representation in his works but also manifests in the materials he uses and in the gesturality of his creative process. Painting in a way where the matter expands like living cells in constant mutation, poured pigments, strokes with hands, fingerprints, and diverse objects become tools to inscribe the energy of gesture onto the pictorial surface.

His chromatic palette, often derived from religious iconographies and popular culture, reinforces the symbolic dimension of his proposal. In his compositions, abstract forms emerge with an organic rhythm, evoking the microscopic structure of life: atoms, tissues, fluids. Painting becomes an alchemical space where the earthly and the transcendent converge.

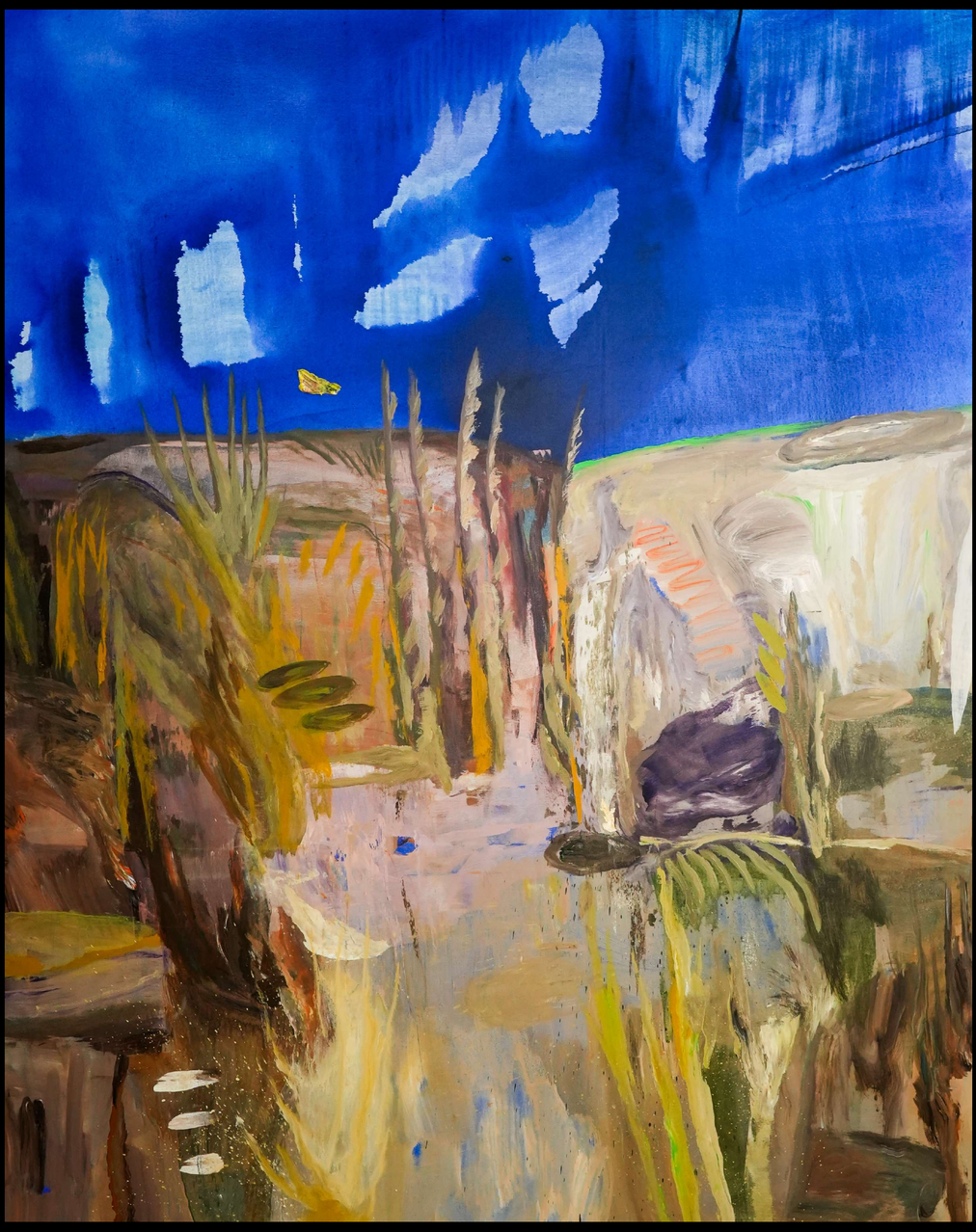
Leandro Pesantes invites us into a contemplative experience, urging us to immerse ourselves in the vibration of his mystical landscapes and to reconnect with the ancestral wisdom that resides in nature and within ourselves.

La obra de Leandro Pesantes está en una relación simbiótica con la naturaleza y los mundos espirituales, intereses que han sido una constante en su producción artística y que se han manifestado con claridad en exposiciones como *Sobrenatural* (2024), presentada en Casa del Barrio, Guayaquil, y *54N7U4R1∞ 519 7148*, presentada en 2021 en la galería N24 de Quito, ambas bajo la curaduría de Rodolfo Kronfle Ch. Su práctica pictórica se convierte en un acto de conexión con fuerzas primordiales, donde el proceso mismo adquiere un carácter ritual. A través de su pintura, Pesantes nos invita a transitar paisajes oníricos que operan como portales hacia dimensiones sagradas.

La naturaleza no solo es motivo de representación en sus obras, sino que también se manifiesta en los materiales que emplea y en la gestualidad de su proceso creativo. Pintar en el que la materia se expande como células vivas en constante mutación. Pigmentos vertidos, trazos con las manos, huellas dactilares y objetos diversos se convierten en herramientas para inscribir la energía del gesto en la superficie pictórica.

Su paleta cromática, a menudo derivada de iconografías religiosas y de la cultura popular, refuerza la dimensión simbólica de su propuesta. En sus composiciones, las formas abstractas emergen con un ritmo orgánico, evocando la estructura microscópica de la vida: átomos, tejidos, fluidos. La pintura deviene un espacio de alquimia donde lo terrenal y lo trascendental convergen.

Leandro Pesantes nos invita a una experiencia contemplativa, a sumergirnos en la vibración de sus paisajes místicos y a reconectarnos con la sabiduría ancestral que habita en la naturaleza y en nosotros mismos.



Contacto

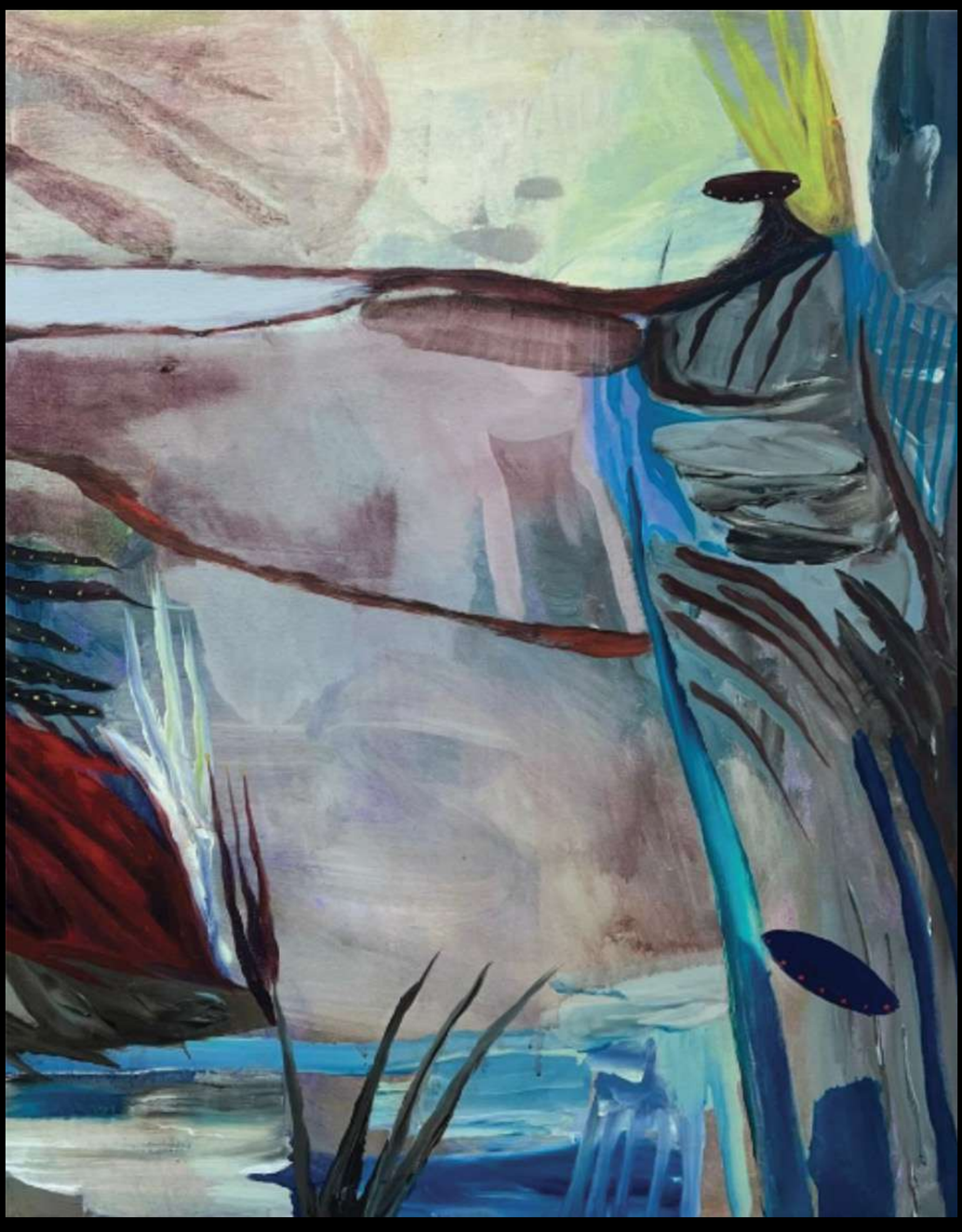
Year Año	2025
Dimensions Dimensiones	260x200cm
Technique Técnica	Mixed media on canvas. Medios mixtos sobre lona.

Serie Contacto (I)

Year 2025
Año

Dimensions 100 x 80cm
Dimensiones

Technique Mixed media on canvas.
Técnica Medios mixtos sobre lona.

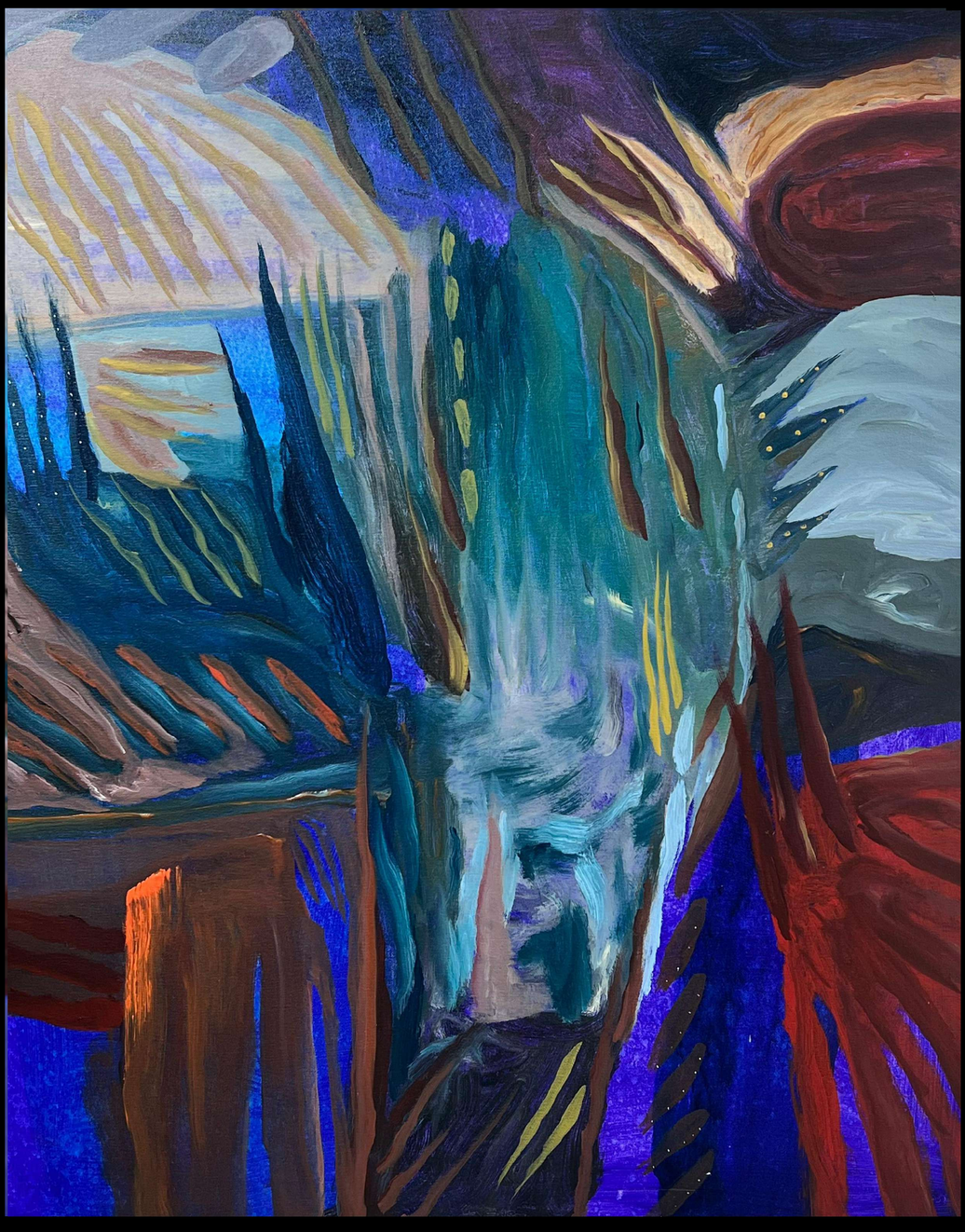


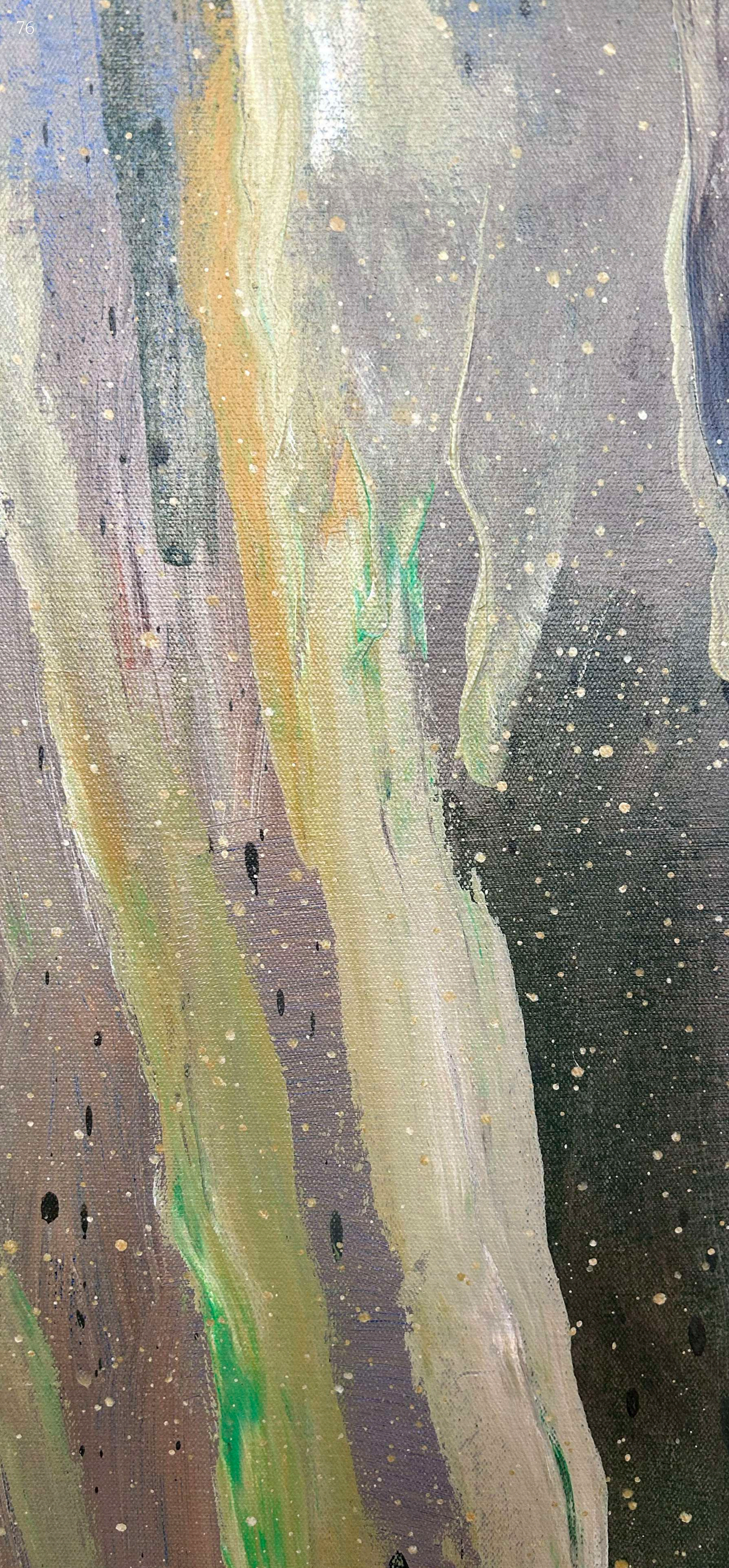
Serie Contacto (II)

Year
Año
2025

Dimensions
Dimensiones
100 x 80cm

Technique
Técnica
Mixed media on canvas.
Medios mixtos sobre lona.





Guayaquil, 1986

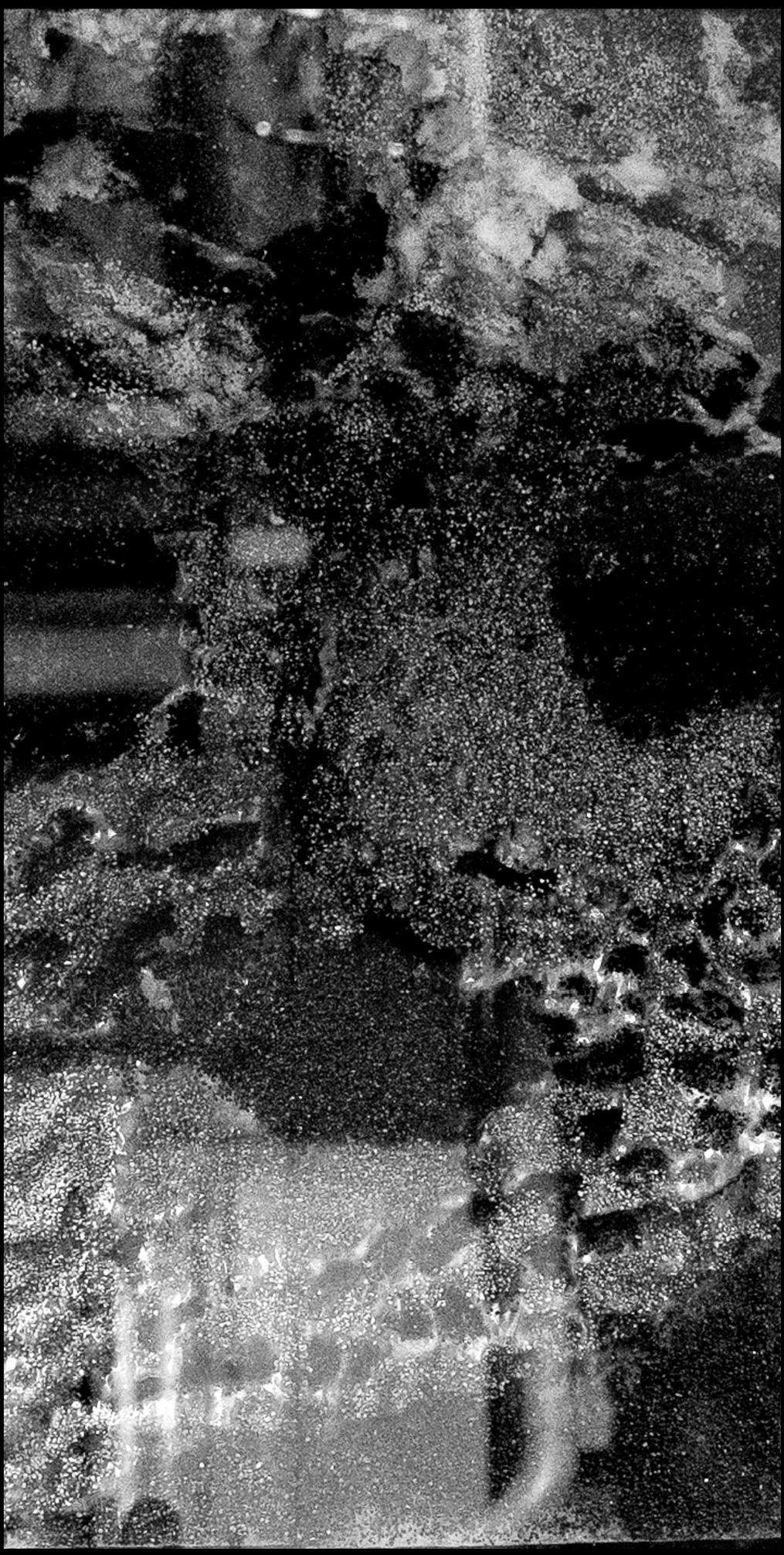
Lives and works in Vive y trabaja en Guayaquil, Ecuador

Leandro Pesantes is a visual artist, with Saturn as the ruler of his Capricorn sign and Aries rising. He studied at the Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) and earned a Bachelor 's degree in Visual Arts from the Universidad de las Artes in Guayaquil, with a focus on painting and sculpture.

The artist believes that his research and artistic production aim to create dialogues between the various media offered by the visual arts, with the strongest being those generated around painting and sculpture. His work reflects on nature and its secret codes, as well as delving into the aesthetics of ritual. Through his conceptual processes and in every phase of artistic creation, he seeks to reflect on aesthetics through cultural hybridity and the commodification of the popular.

Leandro Pesantes es artista visual, con Saturno como regente de su signo Capricornio y ascendente en Aries. Realizó sus estudios en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) y obtuvo el título de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes en Guayaquil, con mención en pintura y escultura.

El artista sostiene que su investigación y producción artística consiste en generar diálogos entre los distintos medios que ofrecen las artes visuales, siendo los más fuertes aquellos que se generan alrededor de la pintura y la escultura. Su trabajo reflexiona en torno a la naturaleza y sus códigos secretos, además de indagar en la estética del ritual. Desde sus procesos conceptuales, y en todas las fases de la creación artística, procura reflexionar sobre la estética a través de la hibridez cultural y la mercantilización de lo popular.



PAUL ROSERO

This work by Paul Rosero Contreras is part of his artistic research at the intersection of art, science, and technology, with a particular focus on the active volcanoes of the Americas and their relationship with various forms of life. Since 2015, the artist has developed video pieces, site-specific actions, and sculptures on this theme, with works such as The Opening (2015) and The Origin of Pink (2016). This ongoing inquiry explores the relationships between humans, animals, plants, and volcanoes. A key chapter in Rosero's trajectory is his project Dark Paradise: Humans in Galápagos (2016-2019), where he explores the underwater volcano Roca Redonda, located to the northwest of Isabela Island, Galápagos, studying the adaptation of the orange cup coral (*Tubastraea coccinea*) to the extreme acidity conditions near volcanic fumaroles.

In 2023, the artist returned to Isabela and San Cristóbal to deepen his research on the relationships between humans and non-humans in the Galápagos archipelago. On this occasion, his focus shifted to the terrestrial realm, exploring the remnants of the Isabela Penal Colony and the Hacienda El Progreso (1860-1959) through digital archaeology and virtual reality. He also investigates the proliferation of native corals within the Reef Revival nursery. These two projects remain ongoing and represent long-term research.

Esta obra de Paul Rosero Contreras forma parte de sus investigaciones artísticas en la intersección entre arte, ciencia y tecnología, con un enfoque particular en los volcanes activos de las Américas y su relación con diversas formas de vida. Desde 2015, el artista ha desarrollado piezas de video, acciones in-situ y esculturas en esta temática con como obras *The Opening* (2015) y *The Origin of Pink* (2016). Esta indagación continua vincula relaciones entre seres humanos, animales, vegetales y volcanes. Un capítulo clave en esta trayectoria es su proyecto *Dark Paradise: Humans in Galápagos* (2016-2019) donde explora el volcán submarino Roca Redonda ubicado al noroeste de isla Isabela, Galápagos, donde estudió la adaptación del coral copa naranja (*Tubastraea coccinea*) a las condiciones extremas de acidez en las inmediaciones de las fumarolas volcánicas.

En 2023, Rosero regresó a Isabela y San Cristóbal, para profundizar en su investigación sobre las relaciones entre humanos y no humanos en el archipiélago de Galápagos. En esta ocasión, su enfoque se traslada al ámbito terrestre, al explorar los vestigios de la Colonia Penal Isabela y la Hacienda El Progreso (1860-1959) mediante arqueología digital y realidad virtual. También explora la proliferación de corales nativos dentro del vivero Reef Revival. Estos dos proyectos se mantienen en curso y representan investigaciones de largo aliento.

Dentro del cristal

Year Año	2025
Dimensions Dimensiones	80 x 100 cm
Technique Técnica	Scanning Electron Microscopy, 3D printing, quartz, silica. Microscopía electrónica de barrido, impresión 3D, cuarzo, sílice.

From images obtained through Scanning Electron Microscopy (SEM), a technique that expands human perception to imperceptible levels, emerges the central image that gives rise to this piece. Rosero transforms the image of the coral *Pocillopora damicornis*—captured with this high-resolution technology—into a high-relief mural through 3D printing in PETG plastic, intervening it with materials from the marine environment: silica, quartz, salt, pigments, and organic fragments derived from shells.

Dentro del cristal stands as a sculpture-frame-object that embodies the idea of seeing, discovering, and describing beyond the obvious, a theme of great interest to the artist. It suggests the adaptability of humans and the animal and plant kingdoms in response to volcanic activity, while highlighting the role of technology—represented by the imposing Scanning Electron Microscopy—in expanding our vision. Through this process, the work invites us to learn from the wisdom of nature and establish a deeper connection with it, transcending the limits of our understanding.

A partir de imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), una técnica que amplía la percepción humana a niveles imperceptibles, surge la imagen central que da origen a esta pieza. Rosero transforma la imagen del coral *Pocillopora damicornis* —capturada con esta tecnología de alta resolución— en un mural en alto relieve mediante impresión 3D en plástico PETG, interviniéndolo con materiales propios del entorno marino: sílice, cuarzo, sal, pigmentos y fragmentos orgánicos derivados de conchas.

Dentro del cristal se erige como una escultura-cuadro-objeto que encarna la idea de ver, descubrir y describir más allá de lo evidente, un tema de gran interés para el artista. Sugiere la adaptabilidad del ser humano y de los reinos animal y vegetal frente a la actividad volcánica, al tiempo que resalta el papel de la tecnología—representada por la imponente máquina de Microscopía Electrónica de Barrido— en la expansión de nuestra visión. A través de este proceso, la obra invita a aprender de la sabiduría de la naturaleza y a establecer una conexión más profunda con ella, trascendiendo los límites de nuestra comprensión.

Quito, 1982

Lives and works in Vive y trabaja en Quito, Ecuador

Paul Rosero Contreras is a multimedia artist who works with speculative realism, scientific information, and fictional narratives. His work intertwines different epistemologies, from Indigenous knowledge to the history of science. He explores themes related to geopolitics, reciprocity between species, environmental issues, and experimentation with future sustainable scenarios.

Rosero earned an MFA from the California Institute of the Arts (CalArts) and an Interdisciplinary Master's Degree in Cognitive Systems and Interactive Media from the Pompeu Fabra University in Barcelona. His work has received national and international awards and has been widely exhibited in venues such as the 57th Venice Biennale, Antarctic Pavilion, Italy; ZKM in Germany; the 5th Moscow Biennale of Young Art; the Quai Branly Museum in Paris, France; the Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) in Portugal; the Zaragoza History Museum, Spain; the 3rd Helsinki Biennale; the H2 Art Center in Augsburg, Germany; the 11th and 15th Cuenca Biennial, Ecuador; the 1st Antarctic Biennale; the 1st, 2nd, and 3rd BienalSur; Getty's PST 2024 OMA; SIGGRAPH 2017 in Los Angeles, among other venues. Rosero teaches and conducts research at the Universidad San Francisco in Quito.

Paul Rosero Contreras is a multimedia artist who works with speculative realism, scientific information, and fictional narratives. His work intertwines different epistemologies, from Indigenous knowledge to the history of science. He explores themes related to geopolitics, reciprocity between species, environmental issues, and experimentation with future sustainable scenarios.

Rosero earned an MFA from the California Institute of the Arts (CalArts) and an Interdisciplinary Master's Degree in Cognitive Systems and Interactive Media from the Pompeu Fabra University in Barcelona. His work has received national and international awards and has been widely exhibited in venues such as the 57th Venice Biennale, Antarctic Pavilion, Italy; ZKM in Germany; the 5th Moscow Biennale of Young Art; the Quai Branly Museum in Paris, France; the Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) in Portugal; the Zaragoza History Museum, Spain; the 3rd Helsinki Biennale; the H2 Art Center in Augsburg, Germany; the 11th and 15th Cuenca Biennial, Ecuador; the 1st Antarctic Biennale; the 1st, 2nd, and 3rd BienalSur; Getty's PST 2024 OMA; SIGGRAPH 2017 in Los Angeles, among other venues. Rosero teaches and conducts research at the Universidad San Francisco in Quito.

PAMELA SUASTI

The intrinsic poetics of each material emerge as the central element of this project, where manipulation is approached through play and experimentation. Suasti has extensively explored the use of hand-felted wool and papier-mâché, shaping organic, textured structures. The artist is drawn to the ambiguity that arises between the apparent softness of textiles and the solidity of mineral and vegetal elements. Through the primal and minimalist gesture of compressing the pulp with her hands, she achieves an eloquent materiality reminiscent of bones or stones.

Her approach—slow, obsessive, and meticulous in handling organic materials—gives rise to visually compelling and sensorially rich works, capable of conveying the fragile relationship between humans and nonhumans. Her processes demand an active presence, a careful gathering, and the accumulation of materials without a predetermined purpose, which later integrate naturally into her artistic creation.

Impresión primaria color II

Year
Año
2025

Dimensions
Dimensiones
200 x 60 cm

La poética inherente a cada material se erige como elemento central en este proyecto en el que la manipulación se aborda a través del juego y la experimentación. Suasti ha explorado extensamente la conformación de estructuras orgánicas y texturizadas a través del uso del fieltro amasado y del papel maché. La artista se siente atraída por la ambigüedad que surge entre la aparente suavidad del textil y la solidez de lo mineral y lo vegetal. Mediante el gesto primitivo y minimalista de comprimir la masa con las manos, logra una materialidad elocuente, comparable a la de huesos o rocas.

Su enfoque lento, obsesivo y meticuloso en el manejo de materiales orgánicos da origen a obras visualmente atractivas y sensorialmente ricas, capaces de comunicar la frágil relación entre los seres humanos y no humanos. Sus procesos implican una presencia activa, una recolección cuidadosa y la acumulación de materiales sin un propósito predefinido. Posteriormente, ellos se integran de manera natural en su creación artística.

All works are made from woven papier-mâché.

Todas las obras están realizadas en papel maché tejido sobre MDF.

Impresión primaria color I

Year 2025

Año

Dimensions 100 x 70 cm

Dimensiones

Impresión primaria color IV

Year
Año
2025

Dimensions
Dimensiones
40 x 60 cm

These four works belong to the *Abstract Spirits* series, a project by Suasti that closely aligns with her previous practice, rooted in textiles and weaving, where her creations oscillate between the abstract and the organic. The repetition of an essential gesture—compressing the papier-mâché between her hands and interweaving its fragments into a fabric that connects material to body, breathing life into forms—is key to her work.

In these pieces, the exploration of color is also deeply informed by nature: as it interacts with the paper, color generates new optical effects. This chromatic experimentation presents a technical challenge that pushes the fabric toward new languages, weaving hand-molded paper to create unprecedented forms and, ultimately, weaving the unexpected.

Estas cuatro obras forman parte de la serie *Espíritus abstractos*, una propuesta de la artista que guarda estrecha relación con su práctica anterior, fundamentada en el textil y el tejido, en la que las creaciones oscilan entre lo abstracto y lo natural. La repetición de un gesto esencial —comprimir el papel maché entre las manos y entrelazar sus fragmentos en un tejido que conecta el material con el cuerpo, dándole vida a las formas— es clave en su trabajo.

En estas piezas, la exploración del color se nutre de la naturaleza: Suasti emplea tintes naturales como la cochinilla, el índigo y la pepa de aguacate, que al interactuar con el papel producen efectos ópticos inesperados. Esta experimentación cromática representa un reto técnico que impulsa al tejido hacia nuevos lenguajes, tejiendo papel modelado a mano para generar formas inéditas y, en definitiva, tejiendo lo inesperado.

Impresión primaria color IV

Year
Año
2025

Dimensions
Dimensiones
90 x 50 cm

Quito, 1991

Lives and works in Vive y trabaja en Quito, Ecuador

Pamela Suasti holds a degree in Visual Arts from the Pontificia Universidad Católica del Ecuador and pursued postgraduate studies in Contemporary Textile Practices at the Universidad Nacional de Arte in Buenos Aires (UNA).

Her artistic practice is grounded in the learning, mastery, and experimentation of textile techniques through various materialities applied to objects, sculptures, installations, and performance. Her hands are her primary tool for exploring through making—she conceives creation as a mode of resistance, study, transmission, and the transformation of the sensitive into the material.

In 2022, she was awarded the Premio Brasil and in 2021, she received First Honorable Mention at the Bienal Nacional de Escultura de San Antonio de Ibarra.

She has participated in group exhibitions in Argentina, Portugal, Spain, France, and the United States, as well as in art fairs such as Pinta Miami 2023, represented by Galería Llamazares, and Hybrid Art Fair 2023 (Madrid, Spain). She has taken part in residencies such as Sacha Ukupacha (Cuyabeno, Ecuador, 2019) and Mapa Textil (San Juan, Argentina, 2022).

Pamela Suasti es artista visual por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estudió un posgrado en Prácticas Textiles Contemporáneas por la Universidad Nacional de Arte de Buenos Aires (UNA).

Su práctica artística se fundamenta en el aprendizaje, dominio y experimentación de técnicas textiles a través de distintas materialidades aplicadas a objetos, esculturas, instalaciones y performance. Las manos son su herramienta primordial para investigar-haciendo; sostiene el hacer como un modo de resistencia, de estudio, de transmisión y transmutación de lo sensible a lo matérico. En 2022, gana el Premio Brasil. En 2021, es reconocida con la primera mención de honor en la Bienal Nacional de Escultura de San Antonio de Ibarra.

Ha participado en exposiciones colectivas en Argentina, Portugal, España, Francia y Estados Unidos; en ferias de arte como Pinta Miami 2023, representada por Galería Llamazares, y en Hybrid Art Fair 2023 (Madrid, España). Ha sido parte de residencias como “Sacha Ukupacha” (Cuyabeno, Ecuador, 2019) y “Mapa Textil” (San Juan, Argentina, 2022).

TEAM

EQUIPO

Giada Lusardi

(Parma, Italia, 1984)

Curator, educator, and art historian with a focus on cultural history and visuality. Her work spans the visual, applied, and popular arts, as well as the intersections between art, design, and architecture, where archives and collections are central to her research. Based in Ecuador for over a decade, she has explored narratives emerging from the cultural crossroads between this country, Europe, and other Latin American contexts. Between 2018 and 2023, she was coordinator of the Visual Arts Program at the Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). During her tenure, she promoted the creation of Parterre Gallery (2019) and La Pajarera Residency (2021), in addition to co-founding the 570 Arte Emergente award, in collaboration with N24 Gallery, initiatives that strengthen emerging artistic production. At the same institution, in 2022, she coordinated Plantario Lab, a university platform that reflects on the global environmental crisis and the transformative role of art in fostering reciprocal and conscious coexistence with the environment and living beings. Her curatorial work has been significant in the Ecuadorian art scene. She has curated exhibitions in museums, cultural centers, and galleries featuring both national and international artists. Notable among her projects are the curatorship of the Art Project National Geographic-Lindblad Expeditions (Galápagos, 2025), the co-curation of Con Vista al Interior Arte, Diseño y Arquitectura at the Hotel Colón (Museo Nacional de Ecuador), and Kohn in Guayaquil (Museo Nacional del Cacao). In 2022, she directed the 61st edition of the Salón de Julio at the Museo Municipal de Guayaquil.

As a researcher, she has contributed essays, academic articles, and publications on modern and contemporary art in specialized and popular journals. She currently leads the Olga Fisch Project, dedicated to researching the legacy of the Hungarian-Ecuadorian artist, designer, and collector, and her connections to artistic and cultural modernity in Latin America. She is also an associate professor in the Master's program in Arts and Education and the Visual Arts Program at the Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Curadora, educadora e historiadora del arte con enfoque en la historia cultural y de la visualidad. Su trabajo abarca las artes visuales, aplicadas y populares, así como las intersecciones entre arte, diseño y arquitectura, donde los archivos y colecciones son fundamentales para su investigación. Radicada en Ecuador desde hace más de una década, ha explorado narrativas que surgen en el cruce cultural entre este país, Europa y otros contextos de América Latina. Entre 2018 y 2023, fue coordinadora de la Carrera de Artes Visuales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Durante su gestión, impulsó la creación de Parterre Galería (2019) y Residencia La Pajarera (2021), además de cofundar el Premio 570 Arte Emergente, en colaboración con N24 Galería de Arte, iniciativas que fortalecen la producción artística emergente. En la misma institución, en 2022, coordinó Plantario Lab, una plataforma universitaria que reflexiona sobre la crisis ambiental global y el papel transformador del arte en la construcción de una convivencia recíproca y consciente con el entorno y los seres vivos. Su labor curatorial ha sido importante en la escena artística ecuatoriana. Ha curado exposiciones en museos, centros culturales y galerías en las que han participado artistas nacionales e internacionales. Entre sus proyectos destacan la curaduría del Art Project National Geographic-Lindblad Expeditions (Galápagos, 2025), las co-curadurías Con Vista al Interior. Arte, Diseño y Arquitectura en el Hotel Colón (Museo Nacional del Ecuador) y Kohn en Guayaquil (Museo Nacional del Cacao). En 2022, dirigió la 61ª edición del Salón de Julio en el Museo Municipal de Guayaquil.

Como investigadora, ha contribuido con ensayos, artículos académicos y publicaciones sobre arte moderno y contemporáneo en revistas especializadas y de divulgación. Actualmente dirige el Proyecto Olga Fisch, dedicado a investigar el legado de la artista, diseñadora y coleccionista húngaro-ecuatoriana, y sus relaciones con la modernidad artística y cultural en Latinoamérica. Es, además, docente en la maestría y en la carrera de artes visuales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Adriana Dueñas

(Guayaquil, 1989)

Adriana is a cultural manager with a master's degree in Art Market from the University of Zurich. Throughout her career, she has held key roles in the Ecuadorian cultural field, such as head of the Museo Municipal de Guayaquil and director of the retrospective project of artist Olga Dueñas, presented at the Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAAC, in Guayaquil and the Museo Nacional del Ecuador MuNa, in Quito.

Her main interest lies in art collecting and the management of artistic legacies in Ecuador. As a co-founder of Colecciona.art, a platform specializing in advising collectors on their art acquisitions, she has contributed to strengthening the local art market.

She is currently part of the Proyecto Olga Fisch in Quito, where she oversees research and archiving processes, collaborating in the preservation and dissemination of the legacy of this notable artist.

Es gestora cultural con una maestría en Mercado de Arte por la Universidad de Zúrich. A lo largo de su carrera, ha desempeñado roles clave en la escena cultural ecuatoriana, como jefa del Museo Municipal de Guayaquil y directora del proyecto de retrospectiva de la artista Olga Dueñas, presentado en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAAC, en Guayaquil y Museo Nacional del Ecuador MuNa, en Quito.

Su principal interés se centra en el coleccionismo de arte y en la gestión de legados artísticos en Ecuador. Como cofundadora de Colecciona.art, una plataforma especializada en asesorar a coleccionistas en sus adquisiciones artísticas, ha contribuido al fortalecimiento del mercado de arte local.

Actualmente, forma parte del Proyecto Olga Fisch en Quito, donde supervisa procesos de investigación y archivo, colaborando en la preservación y difusión del legado artístico de esta destacada artista.

Joshua Vela-Fonseca

(Quito, 1993)

Joshua grew up in the Galapagos Islands, where he developed a deep connection with the natural world and a profound appreciation for the importance of conserving and protecting unique ecosystems.

After earning his bachelor's degree in Visual Arts from the Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Joshua returned to his home islands to work as a videographer with National Geographic-Lindblad Expeditions. He has also collaborated with various NGOs, documentaries, and audiovisual productions, using his skills to highlight the beauty and fragility of natural ecosystems.

Currently, Joshua is pursuing a double master's degree in Journalism, Media, and Globalisation, as well as Cultures and Contexts (Erasmus Mundus program) in Denmark and Germany. Alongside his studies, he continues to work with NatGeo-LEX, capturing stories from some of the most remote places on Earth.

Joshua creció en las Islas Galápagos, donde desarrolló una profunda conexión con el mundo natural y una gran apreciación por la importancia de conservar y proteger ecosistemas únicos.

Tras obtener su licenciatura en Artes Visuales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Joshua regresó a sus islas natales para trabajar como videógrafo con National Geographic-Lindblad Expeditions. También ha colaborado con diversas ONG, documentales y producciones audiovisuales, utilizando sus habilidades para resaltar la belleza y la fragilidad de los ecosistemas naturales.

Actualmente, Joshua cursa una doble maestría en Periodismo, Medios y Globalización, así como en Culturas y Contextos (programa Erasmus Mundus) en Dinamarca y Alemania. Paralelamente a sus estudios, sigue trabajando con NatGeo-LEX, capturando historias de algunos de los lugares más remotos de la Tierra.

LunaLunares

(Quito)

Lunalunares is an independent design studio specializing in creating visual and verbal experiences that emotionally connect with people. With expertise in tourism, gastronomy, and technology, their approach focuses on designing brands that foster deep relationships with their audience. They work closely with clients, from entrepreneurs to large companies, using both analog and digital techniques in branding, editorial design, packaging, and illustration to deliver creative and functional solutions.

Lunalunares es un estudio de diseño independiente especializado en crear experiencias visuales y verbales que conectan emocionalmente con las personas. Con experiencia en turismo, gastronomía y tecnología, su enfoque se centra en diseñar marcas que generen relaciones profundas con su audiencia. Colaboran estrechamente con clientes, desde emprendedores hasta grandes empresas, utilizando técnicas analógicas y digitales en branding, diseño editorial, packaging e ilustración para ofrecer soluciones creativas y funcionales.

Artists
Artistas
Fernando Falconí, Juan Carlos León,
José Luis Macas, Ricardo Nugra,
Leandro Pesantes, Paul Rosero,
Pamela Suasti.

Project Director and Curator
Dirección del proyecto y curaduría
Giada Lusardi

Texts and Catalog editing
Textos y edición catálogo
Giada Lusardi

Curatorial Support and translation
Apoyo curatorial y traducción
Adriana Dueñas

Logistical Support
Apoyo logístico
Joshua Vela

Design
Diseño
Estudio Lunalunares

Photography
Fotografía

Félix Reyes, Giada Lusardi, Fernando Falconí,
Juan Carlos León, José Luis Macas, Ricardo
Nugra, Leandro Pesantes, Paul Rosero,
Pamela Suasti.

Special thanks to Ana Esteves, Senior Vice President Hotel Operations and to the whole NATIONAL GEOGRAPHIC-LINDBLAD EXPEDITIONS team.

Un agradecimiento especial a Ana Esteves, Vicepresidente Senior de Operaciones Hoteleras y a todo el equipo de NATIONAL GEOGRAPHIC-LINDBLAD EXPEDITIONS.

@2025 NATIONAL GEOGRAPHIC-LINDBLAD EXPEDITIONS

Lessons from the Perlas Negras is an exhibition that delves into the relationships between humans and non-humans through art. Curated by Giada Lusardi, it brings together the work of seven Ecuadorian artists who reflect on the migratory dimension of flora and fauna, and the complex interdependence between species.

The title refers to *Pleuropetalum darwinii* (Perlas Negras), a shrub endemic to the Galápagos, which, due to its natural history of migration and adaptation, embodies the tension between the sedentary and the nomadic. Through 25 site-specific works by seven Ecuadorian artists, the exhibition explores stories of exchange, resistance, and adaptation, now threatened by climate change. It also revives knowledge and spiritualities that have woven dialogues between humans and other forms of existence, challenging the Western rationalist view of nature.

The participating artists are **Fernando Falconí, Juan Carlos León, José Luis Macas, Ricardo Nugra, Leandro Pesantes, Paul Rosero, and Pamela Suasti.**

Exhibited aboard the *National Geographic Gemini*, the exhibition sails from island to island, transporting artistic proposals in an itinerant manner. With this project, the Art Project National Geographic–Lindblad Expeditions Galápagos launches a series of initiatives that explore the interconnectedness of living beings through contemporary art.

Los consejos del Perlas Negras es una exposición que indaga en las relaciones entre seres humanos y no humanos a través del arte. Curada por Giada Lusardi, reúne el trabajo de siete artistas ecuatorianos que reflexionan sobre la dimensión migratoria de la flora y la fauna, y la compleja interdependencia entre especies.

El título hace referencia a la especie *Pleuropetalum darwinii* (Perlas Negras), un arbusto endémico de Galápagos que, por su historia natural de migración y adaptación, encarna la tensión entre lo sedentario y lo nómada. A través de 25 obras site-specific de siete artistas ecuatorianos, la muestra aborda historias de intercambio, resistencia y adaptación, hoy amenazadas por el cambio climático. También rescata saberes y espiritualidades que han tejido diálogos entre humanos y otras formas de existencia, desafiando la visión occidental racionalista sobre la naturaleza.

Los artistas participantes son **Fernando Falconí, Juan Carlos León, José Luis Macas, Ricardo Nugra, Leandro Pesantes, Paul Rosero y Pamela Suasti.**

Exhibida a bordo del *National Geographic Gemini*, la exposición navega de isla en isla y transporta propuestas artísticas de manera itinerante. Con este proyecto, el Art Project National Geographic–Lindblad Expeditions Galápagos inicia una serie de iniciativas que exploran la interconexión entre los seres vivos a través del arte contemporáneo.

Art Project
National Geographic-Lindblad Expeditions Galápagos

NATIONAL GEOGRAPHIC GEMINI