

MULLU

TEO MONSALVE

N.A.S.A.L.

MULLU

TEO MONSLAVE

12 DE JUNIO - 2 DE AGOSTO DE 2025

N.A.S.A.L. CDMX - GALLERY

Teo Monsalve

Mullu

Ésta es la primera exposición que Teo Monsalve (Quito, 1988) presenta en la Ciudad de México. Él y yo nos conocimos por videollamada hace unos meses; yo nunca he viajado al Ecuador y Teo vendría a México hasta hace una semana, cuando me visitó en mi trabajo. Fue una llamada mañanera: hablamos de su trabajo en la universidad y de sus hijos. Hablamos también de la iridiscencia de la concha que su tía le regaló y que se muestra aquí, en la sala más pequeña de N.A.S.A.L. Obviamente platicamos sobre aquel otro molusco que da título a esta exhibición: el *Spondylus*, “la ostra erizada de corazón sangriento”, como la nombró el naturalista Pablo Neruda dentro de su gran colección de caracolas.

El *Spondylus* es un bivalvo que, desde épocas prehispánicas, se extraía de aguas profundas, tanto en Mesoamérica como en la región andina. Se utilizó como símbolo de estatus y señal de buenos augurios. Los incas lo llamaban *mullu*. Su presencia en las aguas del Pacífico presagiaba lluvia y abundancia. El conocimiento y la veneración por él, ha evidenciado el intercambio de objetos, la transmisión de saberes y, finalmente, una cosmovisión pan-mesoamericana compartida. Esto incluso ha despertado numerosas hipótesis sobre balsas oceánicas que viajaron por el pacífico mucho antes que la llegada de los españoles.

La práctica artística de Teo se encuentra en la línea divisoria entre el mito y la realidad. Interesado en la compleja memoria material compartida entre México y Ecuador, Teo realizó una extensa investigación de fuentes históricas que vinculan ambos territorios. De esta forma desarrolla su propia ficción y reconstruye las trayectorias de estos viajes de ida y vuelta. Con un poco de *Sci fi*, inteligencia artificial e impresión 3D, Monsalve hace tangibles las visiones que desencadenaron esta exposición: una balsa que emerge desde un mural de papel de cabuya -una nata densa que, en sus palabras, es la metáfora de la piel de América. Este bote transporta cacao, hoja de coca, ají, metales y agaves/pencos. También carga con el águila, el jaguar y la serpiente, símbolos identitarios tanto de México como de Ecuador. El flujo de imágenes que visualizó Teo incluso le permitió proyectar la bóveda celeste bajo la cual se desplaza esta nave para crear *Mapa náutico*. Esta pieza se apropia y transforma las constelaciones Orpheus y Serpens -que Johann Bayer propone para la navegación entre hemisferio norte y sur en el atlas estelar *Uranometria*- para construir una versión más local, un nuevo cielo donde el Cacao y el *Spondylus* han sido incorporados.

Monsalve es un artista multidisciplinario que trabaja primordialmente con grabado en metal y papel. Además de recurrir a su propio linaje gráfico, colabora de manera casi gremial con artífices de la Escuela Quiteña de talla en madera. Sin embargo lo que realmente destaca de este cuerpo de obra es la elongación y desdoblamiento de las técnicas y tradiciones a veces heredadas y muchas veces impuestas, para plantear un nuevo y único desarrollo.

Teo navega entre el arraigo y el desapego: destruye procesos tan tradicionales como la aplicación de hoja de oro sobre madera, sustituyéndola por plástico. Hace pseudoalquimia al alterar los materiales utilizados en el marmoleado de papel -cuyo uso se limitaba a dar la bienvenida en los libros de expedición- para, a cambio, construir lo que él llama “collages tridimensionales”. Estas obras distorsionan la relación entre lo espacial y lo visual, entre lo figurativo y lo abstracto.

En *Águila y Luz que desciende* Teo yuxtapone formas arquetípicas católicas y profanas; une símbolos religiosos tan precolombinos como el jaguar y el águila con representaciones coloniales como los ángeles mofletudos. Ensambla estos objetos sobre paneles forrados con papel de cabuya estampado aleatoriamente, confiando plenamente en la psicodelia sorpresiva que resulta cuando aceite y agua se repelen.

Aunque hoy México y Ecuador se encuentran separados debido a una fractura diplomática, con *Mullu*, Teo nos recuerda que los límites políticos impuestos cuando se formaron las naciones latinoamericanas surgieron hace un instante, si los comparamos con el tiempo que llevamos habitando este territorio. Aún existen las redes de comunicación de la “América nuclear” o Abya Yala -término prehispánico para nombrar el continente antes de ser colonizado. Que esta exposición sirva para hablar más de los nudos que nos mantienen unidos y no de las diferencias que nos apartan.

Karla Niño De Rivera

Teo Monsalve

Mullu

This is the first exhibition that Teo Monsalve (Quito, 1988) presents in Mexico City. He and I first met over a video call a few months ago. I've never been to Ecuador, and Teo only came to Mexico a week ago, when he stopped by my workplace. It was a morning call—we talked about his teaching, his kids, and the iridescence of a seashell his aunt had given him, which is now on view in the smallest room at N.A.S.A.L. Naturally, we also talked about the other mollusk that gives this exhibition its title: the *Spondylus*, “the bristly oyster with a bleeding heart,” as the naturalist Pablo Neruda once described it in his vast collection of shells.

The *Spondylus* is a bivalve that has been harvested from deep waters since pre-Hispanic times, both in Mesoamerica and the Andes. It was used as a symbol of status and a sign of good omens. The Incas called it *mullu*. Its presence in Pacific waters foretold rain and abundance. The knowledge and reverence for this mollusk testify to the exchange of objects, the transmission of knowledge, and ultimately, a shared pan-Mesoamerican worldview. This has even sparked theories about ancient rafts that traveled across the Pacific long before the Spanish arrived.

Teo's artistic practice sits on the threshold between myth and reality. Driven by a deep interest in the layered material memory shared between Mexico and Ecuador, he conducted extensive historical research to trace connections between the two regions. From this, he constructs a personal fiction, retracing the paths of imagined voyages. With a dose of *sci-fi*, artificial intelligence, and 3D printing, Monsalve gives form to the visions that sparked this exhibition: a raft emerging from a cabuya paper mural—a thick skin-like surface that, in his words, becomes a metaphor for the skin of the Americas. This vessel carries cacao, coca leaf, ají, metals, and agave. It also transports the eagle, the jaguar, and the serpent—emblems of identity shared by both Mexico and Ecuador. The flow of images Teo envisioned even led him to map the celestial dome under which this vessel travels, resulting in *Mapa náutico*. In this work, he appropriates and transforms the constellations Orpheus and Serpens—as defined by Johann Bayer for navigating between the Northern and Southern hemispheres in his *Uranometria* star atlas—to construct a more localized sky, a new cosmos where Cacao and *Spondylus* are now part of the firmament.

Monsalve is a multidisciplinary artist who primarily works with metal engraving and paper. In addition to drawing from his own graphic lineage, he collaborates in a nearly guild-like way with woodcarvers from the Quito School. But what truly stands out in this body of work is the stretching and folding of techniques and traditions—some inherited, others imposed—in order to propose a new and singular evolution.

Teo navigates between rootedness and rupture: he deconstructs traditional processes like applying gold leaf to wood, replacing it with plastic. He performs a kind of pseudo-alchemy by altering the materials used in paper marbling—historically limited to the flyleaves of expedition books—to create what he calls “three-dimensional collages.” These works distort the boundaries between space and image, between figuration and abstraction.

In *Águila* and *Luz que descende*, Teo juxtaposes archetypal Catholic and profane forms; he merges religious symbols—both pre-Columbian like the jaguar and eagle, and colonial like the chubby-cheeked angels. He assembles these figures onto panels covered with randomly marbled cabuya paper, trusting fully in the psychedelic surprise born from the repulsion of oil and water.

Although today Mexico and Ecuador are politically distant due to a diplomatic rift, with *Mullu*, Teo reminds us that the political borders that define Latin American nations are recent inventions, especially when compared to the long span of time we’ve inhabited these lands. The communication networks of “nuclear America” or Abya Yala—a pre-Hispanic term for the continent before colonization—still exist. May this exhibition serve as a reminder of the knots that bind us together, rather than the differences that pull us apart.

Teo Monslave

Quito, 1988

Teo Monsalve (Quito, 1988) MFA, Emily Carr University of Art and Design. Su práctica se desarrolla en la hibridación de medios tradicionales, como la pintura, el dibujo y el grabado, con nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial y programas de diseño asistidos por computador. Su investigación y producción se centran en temas relacionados con el mundo natural y el pasado precolombino, interpretados a través del pensamiento mágico, la ficción especulativa y epistemologías emergentes que surgen de diálogos interdisciplinarios.

Entretejiendo narrativas de diversas historias de representación, como la historia natural y la historia de la pintura, busca crear un espacio de intersección entre el mito y la ciencia. Ha participado en exposiciones colectivas en Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Francia y México, y cuenta con cinco exposiciones individuales. En 2020 recibe una mención de honor en el premio Brasil y en 2022 gana el premio Mariano Aguilera para la producción artística. Actualmente, ocupa el cargo de coordinador de la carrera de Artes Visuales en la USFQ y continúa su producción artística en Quito.

Teo Monsalve holds an MFA from Emily Carr University of Art and Design. His practice explores the hybridization of traditional media—such as painting, drawing, and printmaking—with new technologies, including artificial intelligence and computer-aided design programs. His research and artistic production focus on themes related to the natural world and the pre-Columbian past, interpreted through magical thinking, speculative fiction, and emerging epistemologies shaped by interdisciplinary dialogue.

By weaving together narratives from various histories of representation—such as natural history and the history of painting—he aims to create a space of intersection between myth and science. He has participated in group exhibitions in Ecuador, Canada, the United States, France, and Mexico, and has held five solo shows. In 2020, he received an honorable mention at the Premio Brasil, and in 2022, he was awarded the Mariano Aguilera Prize for artistic production. He currently serves as the Visual Arts program coordinator at USFQ and continues his artistic practice in Quito.

TEO MONSLAVE
1988

EDUCATION

2017–2019
MFA – Emily Carr University of Art and Design
Vancouver, BC, Canada

2017–2011
BFA – Emily Carr University of Art and Design
Vancouver, BC, Canada

SOLO AND DUO SHOWS

2025
MULLU, N.A.S.A.L.
Mexico City, Mexico

2020
No Lugar, Fábulas Neotropicales, curated by Ana María Garzón
Quito, Ecuador

2018
Khora Art, Metamorfosis Ambulante
Quito, Ecuador

2017
La Ideal, Paraíso Perdido
Quito, Ecuador

2016
Ileana Viteri Galería de Arte, SER de los Andes
Quito, Ecuador

2010
No Lugar, El Despertar
Quito, Ecuador

SELECTED GROUP SHOWS

2025
XVII Bienal de Cuenca
Cuenca, Ecuador

MUTUA, Galería Q
Quito, Ecuador

2023
62 Salón de Julio de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador

NEST GYE, Simposio Localidad y Tecnodiversidad,
Universidad de las Artes
Guayaquil, Ecuador

Premio Mariano Aguilera Edición 2022/2023
Centro de Arte Contemporáneo de Quito
Quito, Ecuador

2022
61 Salón de Julio de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador

SAMAY
Mairie du 8ème arrondissement, Paris, France

VOLVER
CityScape Community ArtSpace, Vancouver, BC,
Canada

This is Not an Atlas
Art Center of Clarington, Ontario, Canada

2021
Pop Up, El alabado según
Museo Casa del Alabado, Quito, Ecuador

Incertidumbres
Museo Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador

2020
Premio Brasil
Centro de Arte Contemporáneo, Quito, Ecuador

Leaning Out of Windows: Art and Physics
Collaborations through Aesthetic Transformations
Emily Carr University, Vancouver, Canada

2019
Paste Up!
La Fraternidad, Mexico City, Mexico

2016
25 murales por los 25 años del Pobre Diablo
Centro de Arte Contemporáneo de Quito, Ecuador

2015
Premium Art Basel Show
Curator's Voice Art Projects (Wynwood), Miami, USA

PUBLICATIONS

2023
Leaning Out of Windows (book)
Emily Carr University of Art and Design

2021
Teodoro Monsalve, "Neotropical Fabulation"
Ecocene, Capadocia Journal of Environmental
Humanities

2020
"Teo Monsalve busca nuevas formas en su última
muestra"
Primicias, Digital

Teodoro Monsalve, "El Sector Oculto"
Index Arte Contemporáneo, Quito, Ecuador, Digital

Ana María Garzón, "Constelaciones y confabulaciones
de una naturaleza migrante"
Terremoto, Mexico, Digital

TEACHING

2023–Present
Coordinator, Visual Arts Program
USFQ, Quito, Ecuador

2023
Full-time Professor / Head of Artistic Printmaking
Department
USFQ, Quito, Ecuador

2021
Art Workshop with NCTM Art
Milan, Italy

2020
Part-time Professor
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito

2019
Teaching Fellowship, FNDT Drawing
Emily Carr University, Vancouver, Canada

N.A.S.A.L.

Mauricio Aguirre
DIRECTOR

+ 1 646 764 0001

mao@nasal.pe

nasal.pe

ArtLogic

San Luis Potosí 123
Roma Norte
CDMX, MX