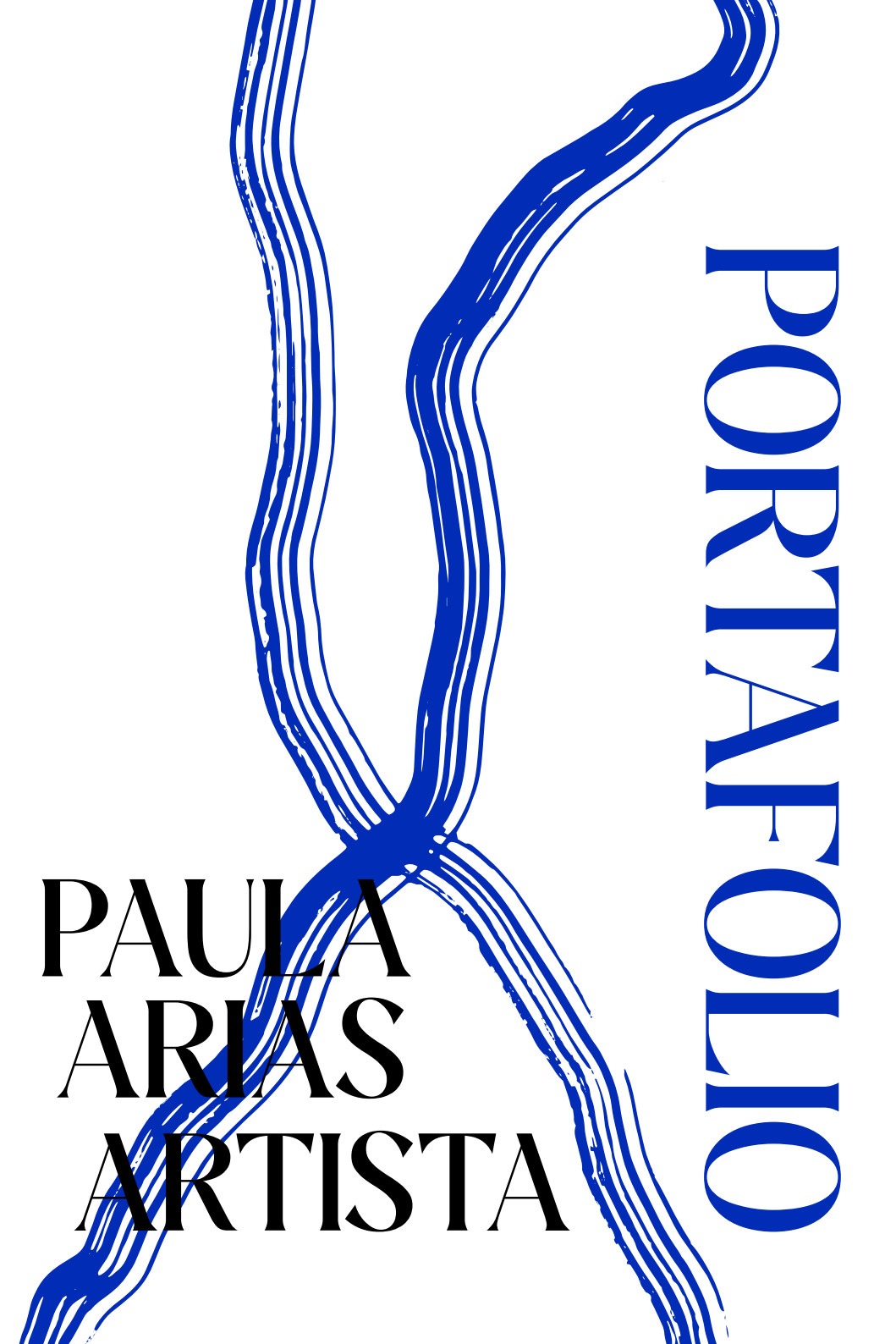

The background of the entire page is composed of several thick, wavy, blue lines that flow from the top to the bottom. These lines are not perfectly straight but have a fluid, organic quality, with some lines crossing over others. The lines are a vibrant blue color and have a slightly textured appearance, as if they were hand-drawn or created with a thick marker. They create a sense of movement and depth across the white background.

PORTAFOLIO

PAULA
ARIAS
ARTISTA

Créditos

Diseño de marca: Siames Brand Consultants

Diseño gráfico: Claudia Fuentes

Maquetación y Producción: Paul Sisalima (Zombi Studios)

Registro audiovisual: Oscura Films

Fotografía: Mateo García Game

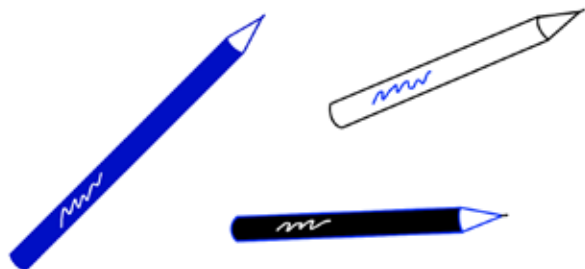
Poemas: Karla Armas

Artesanos

Luz María, José Cotacachi, Lenin Santacruz, Warmi Power

Edición 2024-2025

"La piel que nos habita
no es acaso también
frontera y abrazo. Con
suaves pasteles parece
decir: tu SKIN como la
mía responde al sol
cuando el viento le
cuenta que afuera hay
primavera."

Karla Armas

María Paula Arias Falconi

(1985)

María Paula Arias Falconi es una artista contemporánea nacida en Quito, Ecuador, el 22 de abril de 1985. Su obra se inspira en la cultura, las tradiciones y las memorias familiares, y busca restaurar la memoria artística de sus raíces ecuatorianas. A través de sus prácticas artísticas, María Paula explora el paisaje plural que transforma su mirada del mundo. Su intuición la guía en su recorrido por los territorios, reivindicando la energía creadora en la persistencia de los cuidados. Su visión es única, irrepetible e inigualable.

María Paula ha expuesto su trabajo en galerías y museos. Es una artista comprometida con su comunidad y su trabajo ha tenido un impacto positivo en la vida de muchas personas. Es una inspiración para las mujeres artistas y para todos aquellos que creen en el poder del arte para cambiar el mundo.

“Artista contemporánea,
mediadora cultural y
social, educadora
independiente.”

STATEMENT

Me interesa la producción intuitiva que genera un intercambio reflexivo y la materialización de mis ideas. Valoro el trabajo creativo manual y la combinación de formatos que me permiten interpretar mi lugar en el mundo de manera personal. Considero que la interacción es una fuente de diálogos diversos. Me identifico con la educación artística independiente, la mediación cultural y la participación activa en el ámbito cultural.

A través de mi producción busco viajar, establecer nuevas conexiones, ampliar mi registro, absorber y reconocer; y contribuir al fortalecimiento de las artes en Latinoamérica y el mundo.

CIDAP Centro Iberoamericano de Artes Populares

Recibe junto a los artesanos Luz María y José Cotacachi el Premio a la Excelencia Artesanal en la Primera Biental Internacional de Artesanía Contemporánea, Diseño e Innovación ARDIS 2024, con la obra [CONSENSUALIDAD](#), en el marco de “Lo que traigo y lo que dejo: las relaciones entre lo propio y lo ajeno.”

Jurado calificador conformado por: el Diseñador Nuno Acosta de Ecuador, la Diseñadora Liz Fetiva de Colombia y Arquitecto Paulo Ribeiro de España/Brasil.

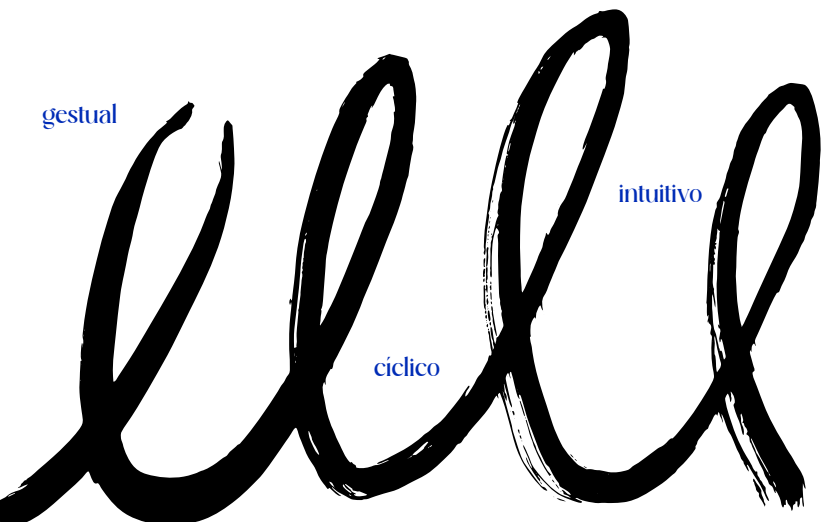
IND

gestual

intuitivo

cíclico

terrenal

ICE

13

AMORES FINOS

27

WARMI POWER EC

35

ESCUELA DE LA ARENA

43

OBRAS SELECCIONADAS

53

LÍNEA DEL TIEMPO Y MAPA

Quebrar la coraza que nos ha sido impuesta para que entre lo íntimo es un trabajo que conlleva mucha persistencia en los cuidados. Hace tres años empezó mi interés por transcribir la historia de las producciones manuales en la memoria artística del Ecuador.

Interpretar tejiendo. Así me encontré con Luz María y José Cotacachi, dos artesanos de Peguche, que me han enseñado su oficio.

Con ellos aprendí sobre las raíces del telar andino.
De este encuentro surge una serie de telares
colaborativos, basados en mis imaginarios en
formato digital relacionados a espacios domésticos.

Es un ejercicio a seis manos que se enriquece con el intercambio y las licencias creativas que cada uno de nosotros tenemos.

Algo similar sucede con unos objetos de madera realizados por Lenin Santacruz, de San Antonio de Ibarra. Esta zona es conocida sobre todo por la talla de madera, producen muebles de todo tipo y mucha artesanía religiosa. Me pareció interesante ensayar un proyecto similar de traducción, esta vez de ciertos atuendos.

En mi caso, además, son elementos que han estado cobijando mi memoria familiar. Casi como un juego en el que apuesto por reinventar lo cotidiano, reconstruir mis memorias, *a través de lenguajes visuales sobre los cuales no siempre tengo el control.*

"Esta muestra nos invita
a habitarla desde los
destellos de luz entre la
espiga, desde los
afectos y deseos
profundos."

Karla Armas

Mi proceso creativo es un intercambio de amor donde comparto mis deseos y pasiones.

Lo que traigo y lo que dejo, las relaciones entre lo propio y lo ajeno.

La artesanía es un lenguaje que manifiesta diversas maneras de habitar una geografía como práctica creativa. Su ejercicio posee en concepto, forma y materialidad, un inherente cohabitar con el territorio propio. Casi siempre, la construcción identitaria parte de ese entorno, justamente por la cultura y las memorias que se vuelven esencia de la comunidad artesanal, tanto a nivel simbólico como de sustrato motor para su quehacer cotidiano.

En esa expresión, el oficio es el vehículo que posibilita que aprendizajes intergeneracionales y formas de hacer trasciendan de una persona a otra, aunque no tampoco libra del riesgo de estancarse o perderse en el tiempo, por supuesto. Asimismo, desde la herencia no solo es una oportunidad para apropiarse y cuidar de lo que somos, sino que también hace circular aproximaciones tradicionales al mundo inmediato para cultivar la propia cultura popular. Es así que, el suelo sostenedor es, por añadidura, parcela fértil para la búsqueda de nuevos modos de subsistencia que satisfacen estilos y necesidades de vida actuales. La riqueza de la cultura natal se enmarca en el acogimiento que las comunidades y su voluntad unificadora han otorgado a los conocimientos aprendidos en casa; por lo que, el desplazamiento fuera de ella provoca que la gestión de los saberes tradicionales se vea altamente deteriorada.

Las relaciones entre lo propio y lo ajeno dentro de la movilidad de la comunidad artesanal, sobre todo desde los años 70 del siglo XX, proponen a las fronteras, los destinos y la interculturalidad como aristas sumamente presentes, cincuenta años después. Los efectos culturales, sociales y económicos, provocados por la migración han desplazado al conocimiento artesanal a un segundo plano, incluso a un tercer, debido al obligado giro que las personas deben dar en su día a día. Ser críticos ante circunstancias que encuadran la transmisión de la cultura relegada frente a necesidades económicas, es fundamental en el esquema de este nomadismo: deconstrucción y reconstrucción de la identidad, junto con los contextos de inserción. Partida, se evidencian en los objetos artesanales a simple vista, ya que estos no se crean solos, sino que son, de hecho, el formato tangible del patrimonio inmaterial que mueve y que yace en la mente y el corazón de los y las artesanos.

El proyecto WARMI POWER EC se funda junto a mujeres artesanas de las comunidades de Rumipamba, Chirihuasi, Chilco, Florida y La Esperanza, en Imbabura, el lunes 15 de mayo del 2023. Somos un grupo de mujeres de entre 9 a 65 años y rescatamos en el proyecto el Bordado Kichwa.

Bordado Kichwa, Presentación Muna 2023

MuNa

seo Nacional
Ecuador

Warmi Power Bordado Kichwa conformado por:
Olga Ipiales, Claudia Farinango, Alexandra Pupiales, Mercedes
Quasque, Anabel Escola, Melanie Pupiales, Juana Lechón y
Teresa Ipiales, Paula Arias.

El proyecto tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las mujeres bordadoras del norte de Ecuador. Fomentando su participación en actividades culturales y generando oportunidades económicas adicionales a través del fortalecimiento de las habilidades de bordado kichwa.

Empoderar y acompañar a mujeres a crear identidad cultural y conservar sus lenguas nativas. En una red comunitaria, intercambio de conocimientos para la creación, promoción, venta de sus productos.

Visualizamos los proyectos en diversas líneas de trabajo, conformando un sistema integral comunitario. Incluimos en nuestra agenda encuentros virtuales y visitas programadas a la comunidad, al igual que la relación que ellas puedan tener también con otros ambientes culturales que fortalezcan su identidad y visibilidad.

A través de una serie de talleres colectivos nos organizamos para expandir nuestra visión sobre la cultura realizando una colección de prendas de vestir que configuran una correspondencia entre nuestros intereses personales y de género. Afinando nuestros talentos abrimos la posibilidad de apreciación sobre la intimidad femenina y la construcción de comunicar nuestros cuerpos diversos.

Juntas conformamos un colectivo de mujeres empoderadas. Apasionadas por los saberes artísticos de las prácticas de bordado transformamos la visión del mundo que nos rodea. Utilizando las técnicas tradicionales damos un giro en nuestro centro para contar nuestras experiencias como mujeres indígenas, madres y creativas. *Juntas reinventamos la historia.*

Escuela de la Arena concibe a la educación artística como un espacio inclusivo y que promueve la interacción, comunicación y libre expresión de sentimientos. Es un espacio de reflexión continua para atender los procesos de creación al asombro en los hallazgos.

Escuela de la Arena surge en el año 2015, entre juegos y risas propias de un momento en la playa, el contacto de los pies con la arena, los dibujos de brújulas “doradas” sobre esta frágil y suave superficie, el ir y venir de las olas borrando las huellas de estos momentos. Para Paula Arias, directora, artista y pedagoga de este espacio, aquella experiencia de profundo significado y conexión marca en su vida profesional un antes y un después.

La idea de la diversión, el esparcimiento, el crecimiento interno, el acompañamiento respetuoso y el aprendizaje en ambos sentidos, le permitió crear una plataforma de arte y diversión alineada al cuidado medioambiental, a la libertad creativa de sus participantes y a la diversión como eje que promueve valores para el autocuidado.

Me cuido, Respeto la diversidad, Cuido mi planeta

Esta recopilación es tan solo una pequeña selección de algunos de los trabajos y presentaciones realizados. Es una muestra de la diversidad de modos de hacer y formas de habitar que forman parte de mi trayectoria.

Parte de la inquietante experiencia como artista.

Melomanía

Muestra de Arte

Aquí los sonidos son dibujos, las emociones soportes y los mundos desconocidos paisajes visuales que desafían los límites de la percepción. En los trazos se muestra rebeldía, un arte que no teme desafiar las normalidades. Desde las profundidades de la melodía hasta las cimas de la armonía, *Melomanía* nos sumerge en un viaje tumultuoso donde la migración se convierte en metáfora. Exploramos los territorios de los seres inadaptables, aquellos que desafían las normas y la conformidad.

Galería B33, Quito
Curaduría: Karla Armas
Fotografía: Mateo García

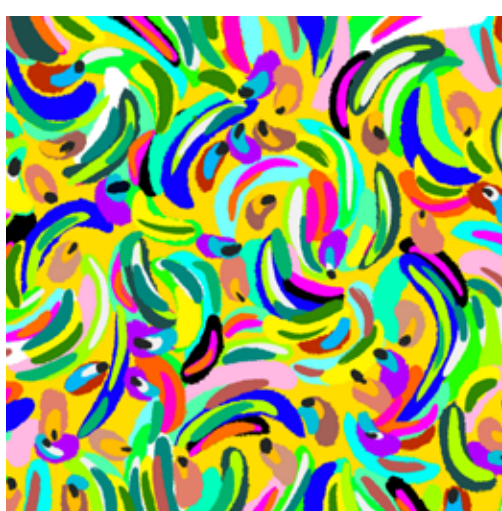

Matronas

Aqua Art Miami Room 124

Matrona es un cuerpo de obra semilla que da luz a una serie de pinturas digitales que despiertan abrir la mirada al colorido de las culturas latinoamericanas y su descendencia indígena, al elegir como títulos de obras nombres de mujeres importantes en la vida de Atahualpa 'El señalado elegido, animoso' (Quito o Cusco, circa 1500) quien fue el último soberano inca; como un rescate a la memoria de las mujeres y sus esfuerzos de energía creadora. La serie nos remite a un *mercado, bailes tradicionales, y rituales ancestrales* que nos conectan con el mundo postmoderno y sus discursos populares en Latinoamérica. Es una obra dedicada al empoderamiento de las energías en la resiliencia, resistencia y lucha en nuestros territorios naturales y aborígenes.

Fuego Interior

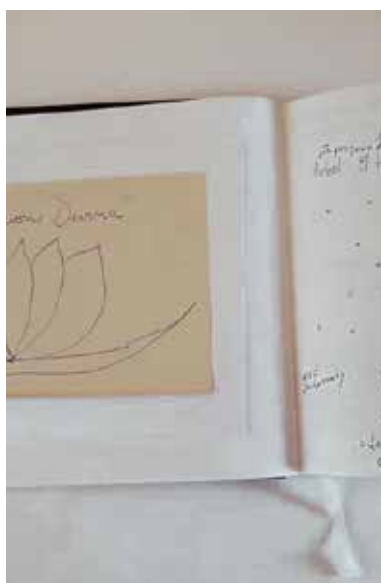
Lectura

Dispositivos artísticos que encienden nuestra chispa y nos permiten conectar con nuestro presente.

Residencia Nodo, No Lugar Galería, Quito, 2017. El proyecto está conformado por 34 entrevistas con personas interesadas en el contacto de la comunicación introspectiva. Una forma de permitirse afectar por las *percepciones más sensibles de nuestro mundo interior*.

Parte de la muestra colectiva Espacios Particulares en +Arte Galería en Quito y en Violenta Galerías en Guayaquil 2017 - 2018.

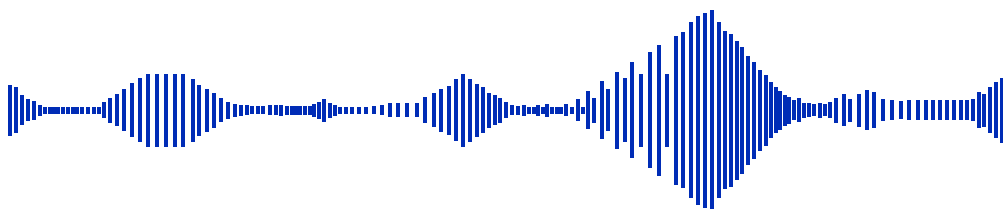
Acto Íntimo

Performance

Cuando invitamos a participar de nuestros actos íntimos a nuestra familia y amigos como muestra de gratitud y desapego, dando valor a los actos circulares, simbólicos a su vez visualizadores que evidencian la fragilidad por la que atravesamos las mujeres.

Nos sugerimos observar y sentir, escucharnos y comprendernos en otros. Exposición Fisión junto a Fabiola Cedillo, No Lugar Galería, Quito, 2020.

2008: Se gradúa en la tecnicatura de Bellas Artes en la Nueva Escuela de Buenos Aires, Argentina.

2009: Participa en la exposición colectiva "Múltiples Atravesados" en la Casa de las Artes La Ronda en Quito, Ecuador.

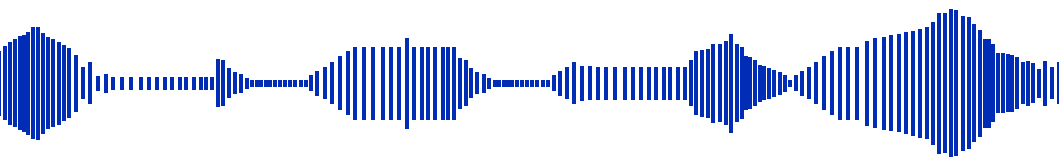
2010: Es seleccionada como artista extranjera en el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Viaja al festival de Video Arte en Camagüey, Cuba.

2013: Representa a Ecuador en la feria Art Expo en Kuala Lumpur, Malasia, con la muestra "Colores".

2015: Funda la Escuela de la Arena, proyecto de educación artística independiente en Quito, Ecuador.

2016: Colabora con la UNESCO en la Jornada Internacional en el Pabellón Ecuador. Exposición individual "Archivadores", No Lugar Galería, Quito.

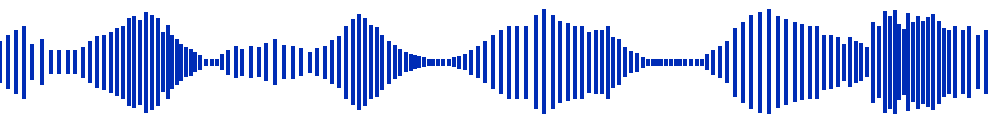
2017: Es seleccionada como artista residente en el Programa Nodo de la Galería No Lugar en Quito, Ecuador.

2018: Expone individualmente en Más Arte Galería en Quito, Ecuador, con la muestra "Viento, claro y brillante". Participa en la muestra colectiva "Espacios Particulares" en Más Arte Galería y en "Violenta" en Quito y Guayaquil, Ecuador. Colabora en la obra "Mantel", exhibida en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito en el marco de AME. Artista invitada a la exposición y libro Domestika Flacso, desarrollados en la ciudad de Quito.

2021: Realiza el programa "El tiempo es arte" con talleres al aire libre del Laboratorio Circuito Cumbaya, Quito, Ecuador.

2022: Es parte del libro "101 Arte Contemporáneo Ecuador Vol.1" en Ecuador. Expone en la exposición "Ranti Colección de Edgar Dávila Soto" en Buenaventura Galería en Quito, Ecuador. Viaja y expone la colección "Matronas" en Room 124 del Aqua Art Fair en South Beach, Miami, Estados Unidos.

2023: Presenta en vivo el proyecto "Warmi Power Ec. Bordado Kichwa" en el Muna, Museo Nacional del Banco Central, Ecuador, Quito, Ecuador. Gestiona el proyecto "Naturaleza salvaje arte urbano" con la Secretaría de Cultura, Universidad Católica, Zona Mariscal y Coneqta en Quito, Ecuador.

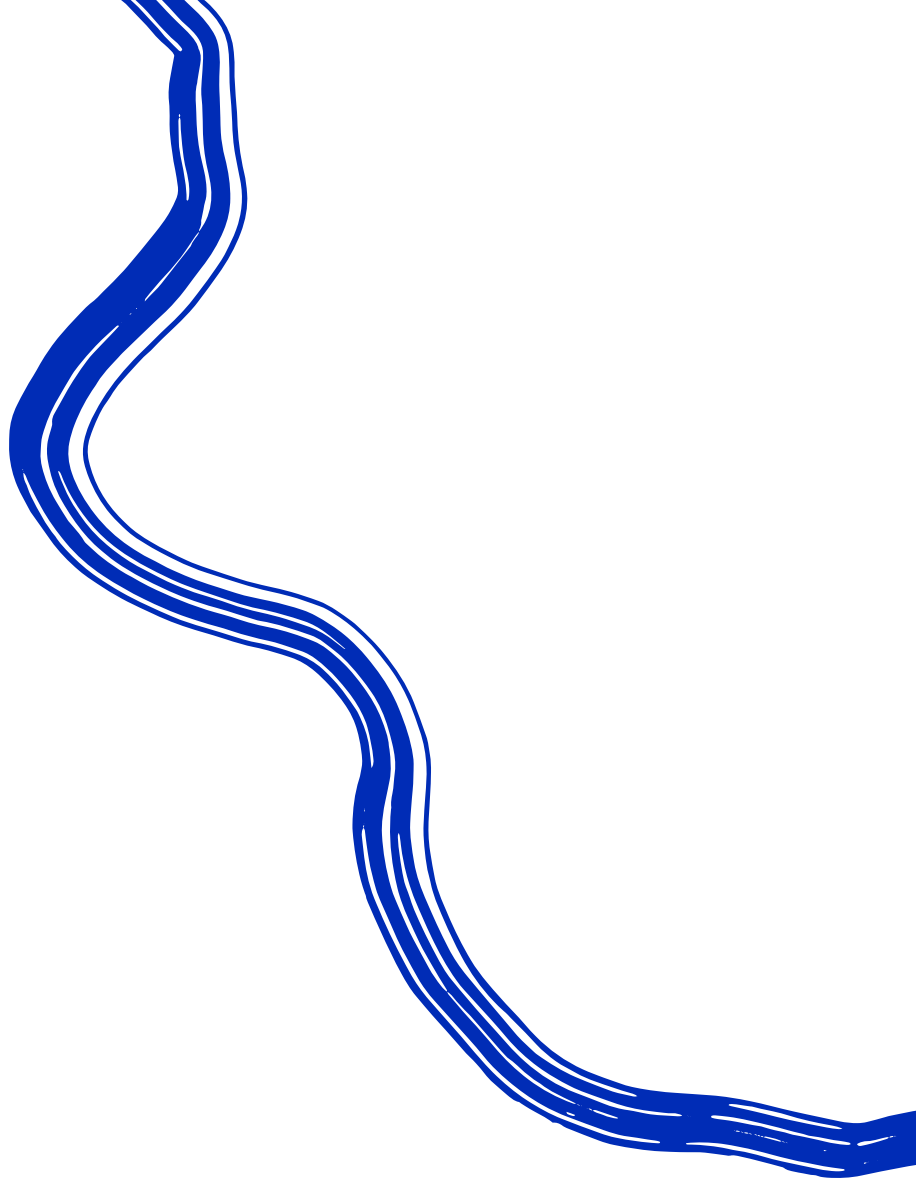
2024: Presenta la exposición "Amoresfinos" en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista en Quito, Ecuador. Recibe junto a Luz María y José Cotacachi el Premio de la Primera Bienal Internacional de Artesanía, Diseño e Innovación, Ardis 2024. Expone su serie "Amoresfinos" en Espacio Dibujado, Casa Merced y Salón Cero, Dos Suces, Cuenca. Exposición Melomanía, con curaduría de Karla Armas, y fotografía de Mateo García en B33 Galería, Quito.

Agradezco a mi
familia por su
apoyo. Dedicó mis
esfuerzos a mis
hijos quienes me
inspiran a ser
una mejor persona.

María Paula Arias Falconi
@paula.arias.f
@warmipower.ec
@escuelaarena
paula.arias.artista@gmail.com
(+593) 98 021 7439

Quito, Ecuador

Paula Arias Artista