

Mercedes Pimienta
Handle with care

Handle with care

Mercedes Pimienta

Abril - Junio 2014
Sala Kstelar 22, Sevilla

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejero de Educación, Cultura y Deporte
Luciano Alonso Alonso

Viceconsejera

Montserrat Reyes Cilleza

Secretaría General de Cultura

María del Mar Alfaro García

Director General de Instituciones Museísticas, Acción Cultural y Promoción del Arte
Sebastián Rueda Ruiz

Delegado Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla
Francisco Díaz Morillo

Director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
José Francisco Pérez Moreno

EXPOSICIÓN

Sala Kstelar 22

Servicio de Instituciones y Programas Culturales
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla

Producción

Gerencia de Instituciones Patrimoniales
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Montaje

BNV Producciones S.L.

CATÁLOGO

Edita

JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Texto

Mariana Hormaechea

Traducción

Morote Traducciones

Diseño y Maquetación del catálogo

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Departamento Gráfico

Francisco José Romero Romero

Producción

Gerencia de Instituciones Patrimoniales

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Fotografía

Mercedes Pimienta

Imprime

Servigraf Artes Gráficas, S.L.

© de los textos: sus autores

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte

© de las reproducciones: sus autores

ISBN 978-84-9959-162-9

Depósito legal: SE 761-2014

Comisión Valoración Proyectos en Sevilla:

Sebastián Rueda Ruiz, Manuela Pliego Sánchez, Rocío Arregui Pradas, Alfonso Cintado Trinidad, Mar García Ranedo, Isabel López Delgado y Edouard Weber

ÍNDICE

Presentación
Luciano Alonso
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

5

El mundo es mi imaginación
Mariana Hormaechea

7

Obras

13

Biografía
52

Traducciones / Translations
55

La exposición de Mercedes Pimienta “Handle with care” es uno de los trabajos seleccionados del programa Iniciarte, un programa de la Junta de Andalucía para el impulso del arte contemporáneo joven y andaluz, desde el punto de vista expositivo, de la promoción y de la difusión de la cultura.

“Manejar con cuidado”, traducción del nombre de la exposición, nos recuerda al rótulo que a veces se inserta en embalajes que contienen piezas delicadas. De forma similar el Arte requiere de un trato especial y diferenciado, ya que uno de sus principales componentes es lo efímero y, si se maneja de forma incorrecta, puede llegar a desvanecerse.

En esta ocasión, Mercedes Pimienta reflexiona sobre la forma en que ocupamos los espacios y nos relacionamos con nuestro entorno inmediato, transformando el *espacio* en *lugar*. La escala de las obras juega un papel esencial en la exposición, estableciendo una relación entre el tamaño de estas y la escala humana, llegando a una relación subjetiva.

5|

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
Junta de Andalucía

El mundo es mi imaginación

Mariana Hormaechea

El programa Iniciarte desde 2006 centra su apoyo en la creación contemporánea emergente andaluza, impulsando el potencial de la creatividad y la visión de los artistas comprometidos con la construcción de un innovador panorama artístico en Andalucía. Mercedes Pimienta (Sevilla, 1990), una artista joven y de corta trayectoria pero con unos indicadores creativos que apuntan un gran talento artístico, expone dentro del programa, *Handle with care*, una muestra multidisciplinar con la que pretende reflexionar acerca de la forma en la que ocupamos los espacios y nos relacionamos con nuestro entorno inmediato: el proceso por el cual transformamos el espacio en lugar. La concepción euclíadiana del espacio renacentista concibe éste¹ desde una perspectiva esencialista por la cual, precisamente porque el espacio existiría en sí mismo, es imprescindible codificar los modos de enmarcarlo para sujetar lo que acontece en su interior. Esta ilusión no solo padece veleidades de cientifismo

sino también de orden metafísico: el espacio tendría una naturaleza ontológica propia por la cual debería entenderse como el escenario donde aparece el ser. Esta noción es la que subyace, por ejemplo, en el pensamiento heideggeriano (*Arte y espacio*, 1969) cuando felizmente imagina que junto al resto de individuaciones que se resuelven sobre el espacio, la escultura vendría a representar la encarnación misma de los lugares. Las cosas son en el espacio y la escultura es el cuerpo que lo funda.

Handle with care -manejarse con cuidado-, es el rótulo que se utiliza para señalar que dentro de un contenedor hay un elemento frágil y posiblemente valioso que va a ser trasladado de un lugar a otro. Siendo *Handle with care* el título de la exposición, nos sugiere en su significado conceptos relacionados con la fragilidad, el cuidado o lo íntimo. Se trata de un proyecto heterogéneo en el que encontramos obras de diversos medios pero que pretenden invadir u ocupar el espacio

¹ Perán Martí, *Ejercicio de ocupación espacial para tratar de decir rápido que el espacio se construye despacio*, 2013.

expositivo como un todo, como un conjunto, transformándolo para crear una instalación única en la que las obras se relacionen entre sí y con el espectador a distintos niveles.

Puede decirse que Mercedes Pimienta, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, se encuentra inmersa en un fascinante proceso creativo, que no cesa y que evoluciona constantemente por el estímulo que supone el aprendizaje continuo. *Handle with care* es un *Work in progress* que surge a raíz de la estancia de la artista en la Winchester School of Art (Reino Unido) entre los años 2012 y 2013. Durante este período y hasta la actualidad su práctica artística ha ido transformándose, evolucionando y adaptándose al medio y a su entorno cotidiano, muy importante éste último en su obra.

Las piezas que podemos ver en esta exposición son el resultado de su nueva situación y funcionan como documentación de toda una etapa de experiencia, progreso y desarrollo. La artista ha producido obra nueva para la ocasión y ha seleccionado las siguientes piezas: tres instalaciones escultóricas de pequeñas dimensiones, una proyección a media escala, una proyección en pequeño tamaño de un dibujo a rotulador sobre una diapositiva, una serie de dibujos y de fotografías y una instalación con la que el espectador puede interactuar y reflexionar acerca de la ocupación del espacio y su representación.

La escala juega también un papel fundamental en el proyecto de la artista, ya que se establece una relación directa entre el tamaño de la obra y la dimensión

humana, lo que hace que la percepción de la pieza varíe en base a esta relación. Sin embargo, la escala en su obra no es siempre obvia pues crea deliberadamente un espacio en el que el espectador no tiene toda la información. Así como los artistas de *Land Art* a menudo trabajan sobre el contraste entre la escala de la naturaleza y la humana, presentando la primera como colosal y difícil de manejar, Mercedes intenta crear una sensación similar haciendo lo contrario, realizando instalaciones de pequeñas dimensiones o miniaturas, que abren diferentes posibilidades de percepción al espectador². En la exposición vemos como una de las piezas ha sido fotografiada y se proyecta a mayor escala con un cañón de luz en la pared, para permitir de alguna manera, la integración del espectador en la pieza y la reflexión acerca de las distintas maneras en que percibimos los objetos en el espacio. Gaston Bachelard en su libro *La poética del espacio*³ (1958), analizaba el concepto de miniatura considerándola “uno de los refugios de la grandeza”. La representación de un objeto no es más que un cuerpo de expresiones para comunicar a los demás nuestras propias imágenes. Según Bachelard; “en el eje de una filosofía que acepta la imaginación como facultad básica, puede decirse al modo schopenhaueriano: *el mundo es mi imaginación. Poseo el mundo tanto más cuanta mayor habilidad tenga para miniaturizarlo*”. Pero de paso hay que comprender que en la miniatura los valores se condensan y se enriquecen. No basta una dialéctica platónica de lo grande y de lo pequeño para conocer las virtudes dinámicas de la miniatura. Hay que rebasar la lógica para vivir lo grande que existe dentro de lo pequeño. Así lo minúsculo, puerta estrecha, si las hay,

2 Duero Javier, *Mercedes Pimienta*, 2013.

3 Bachelard Gastón, *La poética del espacio*. 2000. Argentina. <http://elresidir.org/wp-content/uploads/2011/11/La-poética-del-espacio.pdf>.

abre el mundo. El detalle de una cosa puede ser el signo de un mundo nuevo, de un mundo, que como todos los mundos, contiene los atributos de la grandeza".

Al observar cada una de las piezas que componen la exposición, llama la atención ciertos aspectos como el tamaño de las obras, el tipo de materiales utilizados, el hecho de que sean reproducciones hechas a mano de objetos cotidianos encontrados (*objets trouvés*) y que en cada pieza exista un carácter constructivo o arquitectónico. En cuanto a los materiales, la artista escoge aquellos que se relacionan con la construcción aunque haciendo una continua referencia a lo orgánico y natural. De cierta manera, la utilización de materiales de construcción como la escayola o la madera, nos acerca al concepto de autoconstrucción, un proceso que no tiene fin y que no deja de ser subjetivo.

En una de las paredes de la sala, apoyados, se exponen una serie de objetos apilados. Se trata de una representación del tipo de materiales que se han utilizado en el proceso de creación de la muestra: tacos y listones de madera, una placa de escayola de 100x100 cm reproducida a partir de una chapa de aluminio y un trozo de la propia chapa. Esta manera de exponer los materiales en bruto, recuerda en cierto modo a la práctica de Lara Almarcegui (Zaragoza, 1972), quien sorprendió a muchos con su obra en el pabellón español de la 54ª Bienal de Venecia. Allí, nos encontramos con un total de 500 metros cúbicos de hormigón, cemento, ladrillo, teja y mortero; 49 metros cúbicos de madera, 15 metros cúbicos de arena, 2 metros cúbicos de cristal y medio metro cúbico de hierro. Estos fueron los materiales, en su cantidad exacta, que hace 91 años se em-

plearon para construir el pabellón de España en la Bienal de Arte en Venecia y que la artista quiso recuperar y recordar. Pimiento presenta los elementos citados en su escala real, distinta a la del resto de obras que conforman la muestra y de esta manera, una vez más invita al espectador a reflexionar sobre la ocupación del espacio y los distintos modos de percibirlo.

Para las obras tridimensionales de pequeñas dimensiones o miniaturas, la artista también utiliza la escayola, un material escultórico típicamente procesual utilizado para la realización de moldes. Sin embargo en este caso, la escayola es utilizada como material definitivo para hacer reproducciones directas de objetos reales, documentando tanto la superficie y la textura de los materiales como las huellas del propio proceso de fabricación y del paso del tiempo. Conociendo la obra de Mercedes, no creo que sea una persona que encuentre inspiración fijando la mirada en la pared de su estudio; pienso que crea cuando está en marcha, cuando se topa con objetos encontrados, muchos de ellos pertenecientes a su vida cotidiana y que ella misma ha puesto ahí, tras convivir con ellos y haberles dejado su huella.

Es clara la influencia que ejerce el trabajo de Joseph Beuys (Alemania, 1921-1986)⁴ sobre esta artista en la que los materiales y los objetos son la clave de su obra. En ambos casos se trata de objetos-sujeto y no objetos-objeto como Duchamp pretendía que fueran los *ready mades*. Son objetos cálidos en su origen y objetos-escultura convertidos tras su reproducción. Mercedes Pimiento se inclina por el uso repetitivo de materiales que por sus cualidades físicas revelan signi-

4 Guasch Anna María, *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Forma, 2000.

ficados metafóricos, que hacen que el objeto artístico deje de ser algo inmutable o definitivo y se convierta en un proceso de cambios de color, degradaciones, etc., en el que todo se produce en estado de cambio.

Tanto Doris Salcedo (Colombia, 1958) como Rachel Whiteread (Reino Unido, 1963) puede decirse que son también dos claros referentes para la sevillana. Whiteread, utiliza materiales como el yeso, la goma o la resina para crear esculturas a partir de objetos de uso cotidiano. Además el yeso, al igual que ocurre en las obras de la sevillana, permite evidenciar las texturas y huellas en los objetos domésticos utilizados. Igualmente es clara la referencia a Doris Salcedo en la obra de Mercedes, puesto que la colombiana utiliza también objetos encontrados y de segunda mano cargados de memoria, influenciada a su vez por la figura de Beuys y por el *Arte Povera*.

tificial; artificial por su forma arquitectónica y natural porque sigue siendo aún algo orgánico y que evoluciona en su proceso.

Una confrontación parecida se puede observar en muchos trabajos del ya citado Joseph Beuys, como en *Stuhl mit Fett* (*Silla con grasa*, 1963) con la dicotomía entre la razón humana y los instintos naturales o emocionales. En la obra de Beuys, la grasa es colocada por el artista en la silla respondiendo a una representación de lo escatológico y primitivo del ser humano. Beuys altera la superficie de la grasa aplanándola para darle una forma geométrica, pero el resultado no es en ningún caso perfecto, los bordes son irregulares y se aprecia claramente la textura y propiedad natural de la materia prima. El componente orgánico existente en ambas piezas, hace que estén en continuo proceso de cambio y que queden patentes las huellas de la manipulación del ser humano y del paso del tiempo.

Si nos situamos delante de la escultura que responde a la forma de unas manos entrelazadas, nos percataremos de que compone una especie de estructura arquitectónica. Antes de ser expuesta aquí en Sevilla, la escultura se introdujo durante varios meses en la naturaleza ocupando el espacio para convertirse en una especie de pequeño "refugio". Al observar la escultura de cerca, podemos ver las huellas y marcas que el frío y la nieve han dejado en la obra. De manera similar que en la obra *Corps étranger* (1994) de Mona Hatoum (Líbano, 1953), en esta pieza sin título de Mercedes Pimienta, el cuerpo se presenta como algo disgregado. Las manos entrelazadas, solitarias, formando una estructura arquitectónica, nos recuerdan en cierto sentido a las fotografías geométricas de John Coplans (Reino Unido, 1920 - EE.UU., 2003). Como ocurre con otras piezas de la exposición, existe en ella, una confrontación entre lo natural y lo ar-

Con *Handle with care* la artista reflexiona sobre la manera que tenemos de ocupar los espacios y de convertirlos en lugares. Los espacios se construyen con nuestras vidas sexuales, sociales, políticas y domésticas, ya sean estos espacios efímeros o pétreos, públicos o privados, artesanales o mediáticos. Cuando Georges Perec en *La Vida instrucciones de uso* (1978), afirmaba que "la vida es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse", en realidad no hablaba de la continua mudanza entre lugares, sino de la inapelable necesidad de construir constantemente nuevos lugares con el peligro de fracasar en algún momento de esta incansante conquista. El espacio del sujeto contemporáneo está siempre construido y por eso mismo puede reconstruirse. Si existiera por sí mismo solo cabría enmarcarlo y reconocer las reglas de su composición.

Paseando por la sala nos encontramos con una instalación escultórica de medianas dimensiones. Se trata de una construcción arquitectónica, una reproducción en escayola de una estructura realizada con ramas de madera. Una (auto) construcción arquitectónica, a simple vista frágil, casi desmontable, que recuerda a “un refugio”, a una cabaña. Un lugar que la artista fabrica sin la intención de construir el mejor refugio, sino con la intención de adentrarse en un proceso infinito de relacionarse con el entorno. En *La poética del espacio* (1958), en relación a las palabras de Baudelaire: “en un palacio ya no hay rincones para la intimidad” Bachelard nos dice que “la simplicidad, a veces encamada demasiado racionalmente, no es una fuente de onirismo de gran potencia. Hay que llegar a lo primitivo del refugio. Y allende las situaciones vividas, hay que descubrir las situaciones soñadas. Allende los recuerdos positivos que son material para una psicología positiva, hay que abrir de nuevo el campo de las imágenes primitivas que han sido tal vez los centros de fijación de los recuerdos que se quedaron en la memoria”. Así, Bachelard considera que “Baudelaire nos llama al centro de la casa como a un centro de fuerza, en una zona de protección mayor. Lleva hasta el fondo ese “sueño de choza” que conocen bien los que aman las imágenes legendarias de las casas primitivas. Pero en la mayoría de nuestros sueños de choza, deseamos vivir en otro lado, lejos de la casa atestada, lejos de las preocupaciones que trae la ciudad. Huimos en pensamiento para buscar un verdadero refugio”. El concepto de “refugio”, es para el escritor francés Henri Bachelin (1879-1941), la raíz pivote de la función de habitar. El escritor nos plantea quién no ha soñado alguna vez en meterse en el refugio de un ermitaño o de un “sin techo”. Estas personas que están solas ante la vida, con su refugio a cuestas, desmontable, efímero y transportable, irradian una soledad centrada en un

universo fuera del universo. Este refugio no puede recibir ninguna riqueza de “este mundo”, tiene una feliz intensidad de pobreza, que de despojo en despojo nos da acceso a lo absoluto del refugio.

Artistas como Vinay Gupta (Reino Unido, 1972) o Michael Rakowitz (EE.UU., 1973) con su *ParaSITE homeless shelter* (1997) han trabajado en torno a esto. Han creado “refugios” efímeros, desmontables y transportables para personas necesitadas o sin techo. Con diseños simples e inteligentes estos artistas consiguen ocupar el espacio, convirtiendo el espacio en lugar, habitándolo. Mercedes Pimienta reconoce la influencia que ejercen en ella estos artistas, inspirándola para crear hace un par de años, *Quiet Box*, una instalación escultórica que situó en el espacio público. La artista dio forma a un “refugio” con una porción de paisaje prefabricado, racionalizado, de aspecto industrial, desmontable y portátil con el que se pretendía interactuar con el espectador y desconcertarle. Al estar situado en la vía pública y no ser considerado a priori como un objeto artístico, resultaba más accesible y podía ser observado y percibido sin prejuicios. Esta idea de explorar el refugio, lo efímero, lo desmontable, lo frágil, pero de valor, se recupera también en la instalación escultórica presente en esta muestra y que nos acerca una vez más al título de la exposición, *Handle with care*.

No quisiera concluir el texto sin escribir acerca de la obra gráfica de Mercedes Pimienta: en la serie de dibujos de pequeño formato que presenta la artista en esta exposición también se puede apreciar un fuerte carácter constructivo como ocurre en las otras piezas ya analizadas. Realizados con grafito sobre papel o sobre aluminio, Pimienta nos presenta dibujos sencillos, precisos y metódicos. Son parte indispensable de la exposición, presentes además en todo el proceso

creativo, ya sea como la base de la materialización de la obra, como documentación o como obra en sí mismos. Son trabajos íntimos que aluden a un tratamiento cuidadoso, por su fragilidad y por su valor. A través de su obra gráfica, la artista nos habla de conceptos como la composición, el espacio y la representación: dibujos con una economía de medios y realizados en un proceso de trabajo sistemático. Podría decirse que sus dibujos componen la zona más íntima de su práctica artística y recuerda a la obra de Agnes Martin (Canadá, 1912 - EE.UU., 2004), en donde las líneas cuidadosamente dibujadas, revelan las huellas de la mano humana. Ambas dibujan de manera minuciosa

y metódica, huyendo de lo mecánico. Mercedes Pimiento disfruta de los errores que están incluidos en los procesos creativos humanos y lo que busca con sus dibujos es evidenciar el resultado final. Es decir, la huella humana se introduce en lo manipulado, en esa dicotomía entre lo natural y lo artificial. De nuevo cabe recurrir a la pieza de Beuys *Stuhl mit Fett* donde es evidente la transformación de la materia por la acción humana, generando memoria en el objeto y dejando patente la huella del proceso. Es esta idea de transformación continua lo que le interesa a Pimiento, quien considera su trabajo un *Work in progress*.

Obras

Sin título. 2013
Escayola
12 x 12 x 12 cm

| 16

17 |

Sin título. 2014
Instalación. Varios objetos
30 x 20 x 20 cm
(Páginas 16-17)

Sin título. 2012/2013
Escayola
 $15 \times 15 \times 15$ cm

Sin título. 2012/2013

Impresión digital sobre papel de algodón.

14 x 21 cm

| 20

Sin título. 2012/2013

Grafito sobre papel

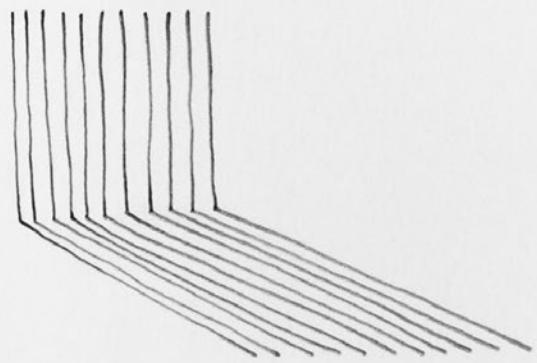
Serie de 12 dibujos

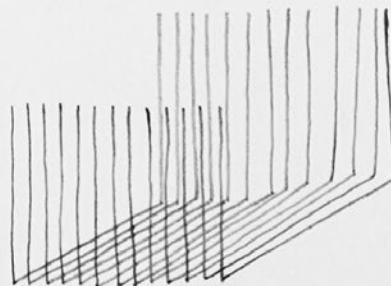
21 x 13 cm

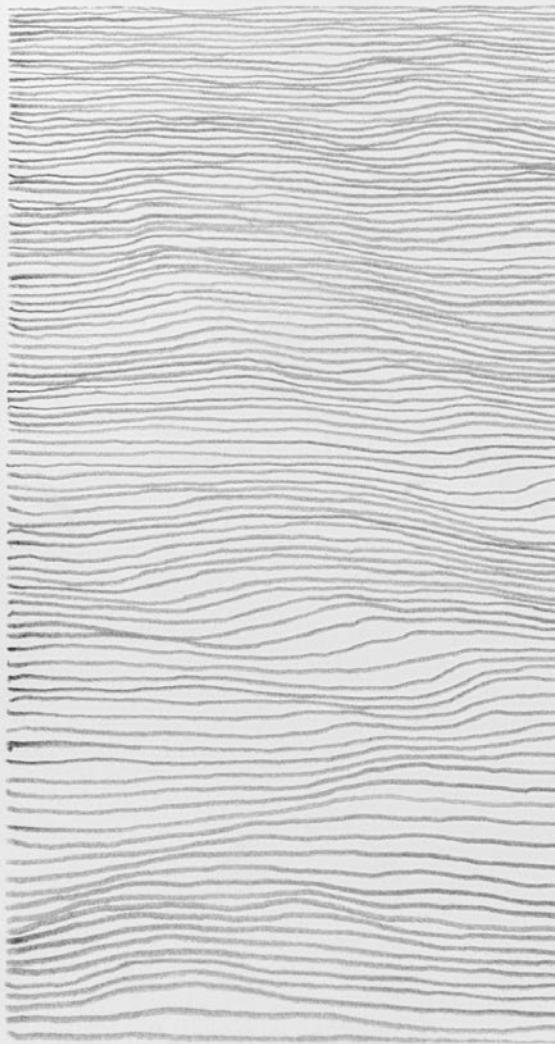
(Páginas 20-31)

21 |

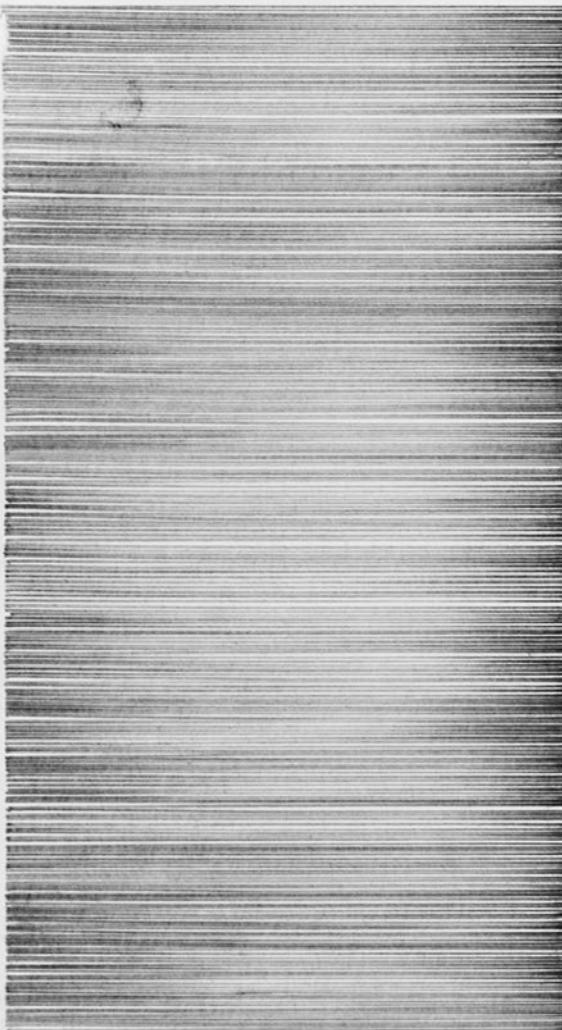

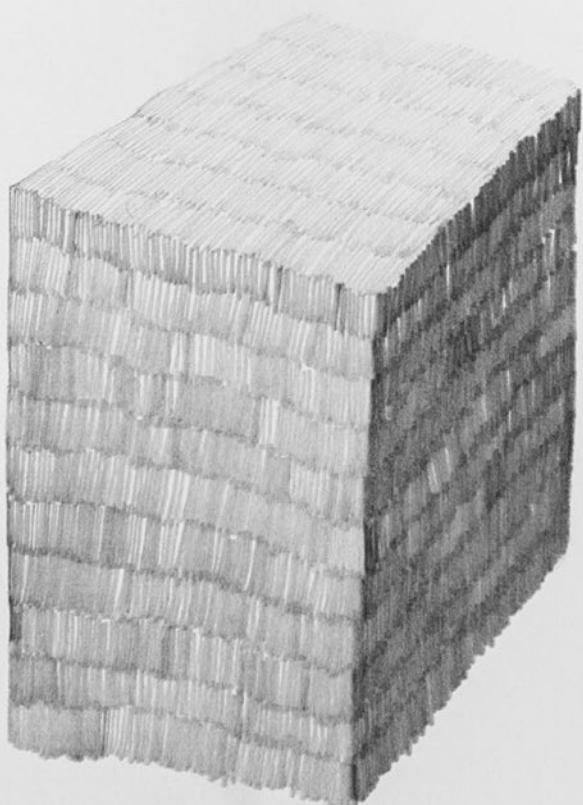
| 26

|32

Sin título. 2013
Proyección
Medidas variables
(Páginas 32-33)

|34

Sin título. 2014
Lápiz de grafito sobre papel
120 x 90 cm

Sin título. 2013
Grafito sobre aluminio
28 x 28 cm

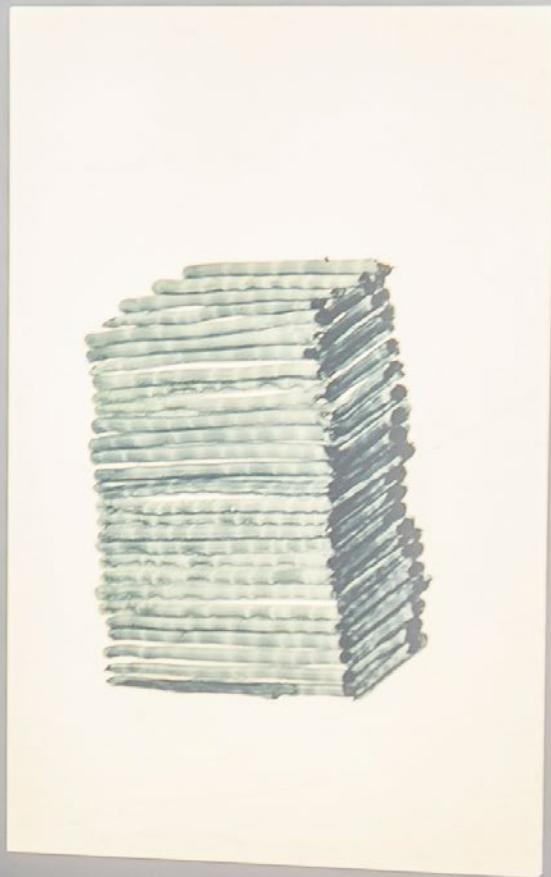

Sin título. 2014
Escayola, cuerda y manta
100 x 100 x 100 cm
(Páginas 36-39)

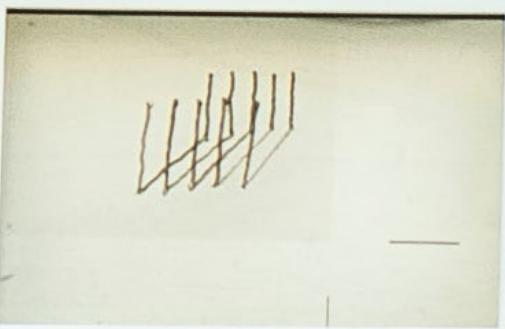
Sin título. 2013/2014

Instalación

Proyector de diapositivas y dibujos a rotulador sobre acetato/cristal

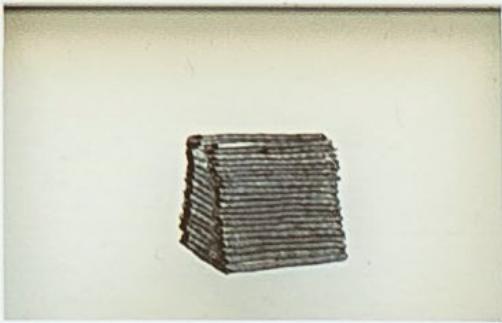
Medidas variables

(Páginas: 40-47)

|42

43 |

|44

|46

Sin título. 2013/2014
Madera, escayola y aluminio
Medidas variables

Sin título. 2014

Impresión digital sobre papel de algodón

3 piezas de 8 x 12 cm

(Páginas 49-51)

| 50

Mercedes Pimiento

Biografía

(Sevilla, 1990)

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 2013.

Actualmente trabaja con diversos medios artísticos como la escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación o el vídeo.

Ha participado en exposiciones colectivas como "Haciendo Mano" en la Fundación Valentín de Madariaga, Sevilla 2012, en "Obra Abierta", que tuvo lugar en la Fundación Aparejadores, Sevilla 2013 y en "Paramissima", Feria de Arte Contemporáneo de Turín 2013.

Ha obtenido varios premios y su obra ha sido seleccionada en distintos certámenes, entre los que destacan el Segundo Premio de Certamen de Creación Joven (Sevilla, 2012) en la modalidad de Fotografía, o la selección en el XVIII y XIX Certamen Nacional de Artes Plásticas Universidad de Sevilla.

En verano de 2012 fue seleccionada en la beca "Sevilla es Talento", para la realización de un curso impartido por Antonio López y Juan Fernández Lacomba. Tras esta experiencia, Mercedes Pimiento se trasladó a Hampshire, en Reino Unido, para finalizar sus estudios de licenciatura con una estancia Erasmus en la Winchester School of Art, perteneciente a la Universidad de Southampton. En 2013 se le concedió el premio al mejor expediente académico de su promoción.

Sus obras se encuentran en las colecciones de la Fundación Cruzcampo, Fundación Valentín de Madariaga y Ayuntamiento de Sevilla.

Traducciones / Traductions

The world is my imagination

Mariana Hormaechea

Since 2006, the Iniciarte programme has focused on contemporary emerging creativity in Andalusia, promoting creativity and the vision of artists that are committed to the creation of an artistic innovative panorama in Andalusia. Mercedes Pimiento (Seville 1990), a young artist, still in the early years of her career, but whose creativity shows great signs of artistic ability, is taking part in the *Handle with care* programme, with a multidisciplinary exhibition with which she reflects upon the way in which we use spaces and how we relate to our immediate surroundings: the process we use to transform a space into a place. The Euclidean approach to Renaissance space sees this¹ from an essential perspective therefore, precisely because a space would exist in itself, it is vital to encode the methods of framing it to support what is going on inside it. This illusion not only shows whims of a scientific nature but also of a metaphysical nature: a space would have an ontological nature in itself and would therefore need to be understood as the stage on which the being appears. This idea is the one that lies behind, for example, the Heidegger philosophy (*Art and space*, 1969) when he happily imagines that together with all the other individuations resolved about spaces, the sculpture would represent the actual embodiment of places. Things are in a space and a sculpture embodies it.

Handle with care is the expression used to indicate that a box contains fragile and possibly valuable contents that are going to be moved from one place to another. As *Handle with care* is the title of the exhibition, it would suggest that its meaning is related to the fragility, care or intimacy of it. It is a diverse project that includes work from various areas but which invade or occupy the exhibition area as a whole, as a set, transforming it to create a unique setting where works of art mingle with one another and with spectators at different levels.

Mercedes Pimiento, with a degree in Fine Arts from the University of Seville, is currently immersed in an endless and fascinating creative process that is a work in progress as she continues to learn. *Handle with care* is a work in progress that began when the artist stayed at the Winchester School of Art in the United Kingdom between 2012 and 2013. From then until today her artistic work has slowly but surely been transformed, progressing and adapting to the environment and her everyday surroundings, with the latter playing an important part in her work.

The pieces on show in this exhibition are the result of her new situation and they serve to document an entire chapter representing experience, progress and development. The artist has produced a new project for this

¹ Perán Martí, *Spatial occupation exercise to try to quickly say that space is built slowly*, 2013.

occasion and has chosen the following pieces: three small sculptural pieces, a medium-scale representation, a small a felt-tip drawing on a slide, a series of drawings and photographs and a medium-scale sculpture with which spectators can interact with and reflect upon the use of space and the representation thereof.

Scale plays an important role in the artist's project, given that a direct relationship between the size of the work and the human dimension is established, which means the perception of the pieces varies according to this proportion. However, proportion in her work is not always obvious as she deliberately creates spaces in which spectators do not have complete information. Like the artists from *Land Art* they often work with contrasts between the scale of nature and human scale, presenting the former as something colossal and hard to handle; Mercedes has tried to create a similar feeling by doing the opposite, making smaller or miniature pieces that provoke other perceptions in spectators². The exhibition shows how one of the pieces has been photographed and is represented on a larger-scale, with a light cannon on the wall, to somehow enable spectators to integrate with the piece and to reflect upon the different ways in which we perceive objects in spaces. Gaston Bachelard in his book *The poetics of space*³ (1958), analysed the idea of a miniature considering miniatures "one of the refuges of grandeur". The representation of an object is simply a body of expressions for us to communicate our own images to others. According to Bachelard; "in the main idea of a philosophy that accepts imagination

as a basic ability, could be called, in a Schopenhauer way: *the world is my imagination. The cleverer I am at miniaturizing the world, the better I possess it*. But one also has to understand that values are also condensed in miniatures and also enriched. Platonic dialectics about great things and tiny things is not enough to know the dynamic virtues of miniatures. One has to go beyond logic to really feel the greatness of small things. Thus miniatures, a strait gate if ever there was one, open the world. The details of something may be the sign of a new world, of a world that, like all worlds, carries the attributes of grandeur".

When looking at all the pieces that form part of the exhibition, certain aspects stand out, such as the size of the pieces, the type of materials used, the fact that they are handmade reproductions of everyday found objects (*objets trouvés*) and that each piece has a constructive or architectural character. With regard to the materials, the artist has chosen those that relate to construction although they all have a natural or organic feel to them. In a way, the use of building materials such as plaster or wood shows us the idea of self-construction, which is a never-ending process and which is still subjective.

Leaning against one of the walls in the room are a series of stacked-up objects. It is a representation of the type of materials used to create the exhibition: Wooden blocks and battens a 100x100 cm plate of plaster reproduced from a sheet of aluminium and a piece from the sheet itself. This way of showing materials in their raw

2 Durero Javier, *Mercedes Pimiento*, 2013.

3 Bachelard Gastón, *The poetics of space*. 2000. Argentina. <http://elresidir.org/wp-content/uploads/2011/11/La-poética-del-espacio.pdf>

form, takes us back to the work of Lara Almarcegui (Zaragoza, 1972), who surprised many with her project in the Spanish pavilion of the 54th Venice Biennale. There we saw a total of 500 cubic metres of concrete, cement, bricks, tiles and mortar; 49 cubic metres of wood, 15 cubic metres of sand, 2 cubic metres of glass and half a cubic metre of iron. These were the exact amounts of materials that, 91 years ago, were used to build the Spanish pavilion in the Venice Art Biennale and which the artist wanted to recover and remember. Pimienta presents the aforementioned real-scale elements, different from that of the other work that forms part of the exhibition and therefore once again she invites spectators to reflect upon the use of spaces and the different ways of perceiving it.

For the small three-dimensional pieces or miniatures, the artist also uses plaster, a typically evolving sculptural material used to make moulds. However in this case, plaster is used as a definitive material to make direct reproductions of real objects, documenting both the surface and the texture of the materials as well as the traces of the actual manufacturing process and of the passing of time. Knowing Mercedes' work, I do not believe that she is the kind of person that is inspired by looking at her studio walls; I think she is creating while she is moving, when she stumbles upon objects found, many of which belong to her everyday life and which she has placed there after living with them and leaving her mark on them.

The influence of Joseph Beuys (Germany, 1921-1986)³ on this artist is clear, with materials and objects being a key part of her work. Both of them use subject-obj-

jects and not object-objects as Duchamp intended for the *Readymades*. They are warm objects to start with and converted into sculpture-objects once they are reproduced. Mercedes Pimienta favours the repetitive use of materials that reveal metaphorical meanings through their physical qualities, leading the artistic object to no longer be something unchangeable or definitive and to become a process of changing colours, shades, etc., where everything takes place in a state of change.

Both Doris Salcedo (Columbia, 1958) as well as Rachel Whiteread (United Kingdom, 1963) can also be confirmed as two clear influences for the young artist from Seville. Whiteread used materials like plaster, rubber or resin to create structures out of everyday objects. Also, plaster, as with the work of the artist from Seville, enables textures and traces to be seen in the used household objects. The influence of Doris Salcedo on the work of Mercedes is also clear, given that the Colombian artist also used objects found and second hand objects charged with history, influenced in turn by the figure of Beuys and by *Arte Povera*.

If we stand in front of the sculpture of interlaced hands, we will see that it forms a kind of architectural structure. Before being exhibited in Seville, the sculpture spent a number of days out in nature occupying a space soon to become a sort of small "refuge". When we look at the sculpture close up, we can see the traces and marks left by the cold and snow on the sculpture. Similarly with Mona Hatoum's (Lebanon, 1952) work *Corps étranger* (1994), in this untitled work of art by Mercedes Pimienta, the body is

3 Guasch Anna María, *The art of the last century. From Postminimalism to Multiculturalism*. Alianza Forma, 2000.

presented as something that is dispersed. The lonely, intertwined hands, forming an architectural structure, remind us in a way of the geometric photographs of John Coplans (United Kingdom, 1920 - USA, 2003). As with other pieces of the exhibition, there is a kind of confrontation between that which is natural and that which is artificial; artificial because of its architectural shape and natural because it is still something organic evolving during its process.

A similar confrontation can be seen in many of the works of the aforementioned Joseph Beuys, such as in *Stuhl mit Fett* (*Fat chair*, 1963), with the dichotomy between human reason and natural or emotional instincts. In Beuys work, fat is placed on the chair by the artist to represent the scatological and primitive side of human beings. Beuys alters the surface of the fat by flattening it to give it a geometric shape, but the result is in no way perfect, the edges are irregular and the texture and natural properties of the raw material can be clearly seen. The organic element exists in both pieces, it gives them a continuous state of change and the signs of human manipulation and the passage of time are clear.

With *Handle with care*, the artist reflects upon the way in which we use spaces to make them places. Spaces are built with our sexual, social, political and domestic lives, whether these are short-lived or rock-solid, public or private, artisan or high-profile. When Georges Perec in *Life, a User's Manual* (1978), stated that "life is to pass from one space to another, while doing your very best not to bump yourself", in fact, he was not talking about constantly moving between places, but about the inevitable need to constantly build new places with the danger of failing at some point in this incessant conquest. A contemporary subject's space is

always built, which is why it can be rebuilt. If it existed alone it would only need to be framed and recognise the rules of its composition.

While walking around the exhibition hall we will come across a medium-scale sculptural piece. It is an architectural construction, a reproduction in plaster of a structure made with branches of wood. An architectural (self) construction, fragile at first glance, almost detachable, that looks like a "shelter" or a cabin. A place made by the artist without trying to build the best shelter, but with the intention of delving into an infinite process of relating to the surroundings. In *The poetics of space* (1958), in relation to the words of Baudelaire: "in a palace there is no place for intimacy" Bachelard says that "simplicity, sometimes praised too rationally, is not a powerful source of dreams. The primitive side of the shelter has to be found. And beyond situations lived, you must discover situations dreamt. Beyond positive memories that are material for positive psychology, the field of primitive images must be opened again which have perhaps been the centre of attention of memories that got left behind". Thus Bachelard believes that "Baudelaire calls us to the centre of the house like a centre of strength, in an area of greater protection. He takes to the extreme that "dream of a hut" well known by those who love legendary images of primitive houses. But in the majority of our dreams of huts, we want to live on another side, far from the crammed house, far from the worries of city life. We flee in thought to find a true shelter". The idea of a "refuge" is for the French writer Henri Bachelin (1879-1941), the primary function of inhabiting. The writer says that everyone at some point or other has dreamt of entering the refuge of a hermit or a "homeless person". These people, alone in life, with their removable, ephemeral and transportable refuge, radiate a loneliness centred on a universe

outside the universe. This refuge cannot receive any wealth from "this world", it has a happy poor intensity that by being gradually stripped down, gives us access to the absoluteness of the refuge.

Artists such as Vinay Gupta (United Kingdom, 1972) or Michael Rakowitz (USA, 1973) with his *ParaSITE homeless shelter* (1997) have worked on this. They have created ephemeral, removable and transportable "shelters" for poor or homeless people. With simple and intelligent designs, these artists managed to occupy spaces, making the space a place, by inhabiting it. Mercedes Pimiento recognises the influence of these artists in her work, inspiring her to create *Quiet Box* a couple of years ago, a sculptural piece that she placed in a public space. The artist established a "refuge" with a section of a prefabricated, rationalised landscape, with an industrial feel to it, removable and mobile with which spectators could interact and become perplexed. As it was on a public street and at first it was not considered to be an artistic object, it was more accessible and could be observed and perceived impartially. This idea of exploring the refuge, this ephemeral, removable, fragile yet valuable object, is also recovered in the medium-scale sculptural piece in this exhibition and takes us back to the title of the exhibition *Handle with care*.

I do not want to finish the text without mentioning another graphic work of art of Mercedes Pimiento: In the series of small drawings presented by the artist

in this exhibition, there is also a strong constructive nature about them as with the other analysed pieces. Sketched on paper or on aluminium, Pimiento presents simple, precise and methodical drawings. They are an essential part of the exhibition, also present throughout the entire creative process, either as the basis of the materialisation of the work, as documentation or as the works of art themselves. They are intimate pieces that refer to careful handling, given their fragility and their value. Through her graphic work, the artist talks about concepts such as composition, space and representation: Drawings are an economy of resources and carried out in a systematic work progress. We could say that her drawings form the most intimate side of her artistic work and remind us of the work of Agnes Martin (Canada, 1912 - USA, 2004), whereby carefully drawn lines reveal the traces of human hands. Both draw meticulously and methodically, fleeing from mechanical techniques. Mercedes Pimiento enjoys mistakes included in the creative processes of humans and she wants to reveal the end result with her drawings. In other words, human traces are introduced into what has been manipulated, in that dichotomy between that which is natural and that which is artificial. Once again we have to refer to Beuys piece, *Stuhl mit Fett* (Fat Chair) where the transformation of the matter as a result of human action is clear, generating memories in the object and clearly stamping the trace of the process. This idea of constant transformation is what Pimiento interests Pimiento, who considers here work, a *Work in progress*.

Mercedes Pimiento · Biography

(Seville, 1990)

Graduated in Fine Art at the University of Seville in 2013.

|62

She is currently working with a diverse range of artistic media such as sculpture, photography, drawing, installation and video.

She has participated in different group exhibitions such as "Haciendo Mano" at the Valentín de Madariaga Foundation (Seville 2012), "Obra Abierta", which took place both at the Fundación Aparejadores (Seville 2013) and at "Paratissima", Contemporary Art Fair of Turin (Italy 2013) .

Mercedes Pimiento has won different awards such as second prize in the photography category at the Young Artists Contest (Seville 2012). Her works have also been selected in the XVIII and XIX National Visual Arts Contest at the University of Seville.

In the summer of 2012, she was selected by the "Sevilla es Talento" scholarship to attend a workshop taught by the artists Antonio López and Juan Fernández Lacomba. After this experience, Mercedes Pimiento moved to Hampshire in the United Kingdom to finish her undergraduate studies at the Winchester School of Art (part of the University of Southampton), as an Erasmus student. In 2013, she was awarded the prize for the best academic record of her year.

Her works belong to private and public collections like Cruzcampo Foundation, Valentín de Madariaga Foundation and Seville City Council.

ISBN 978-84-9959-162-9

9 788499 591629