

JUEGOS DE ALQUIMIA

Pamen Pereira

JUEGOS DE ALQUIMIA

Pamen Pereira

Juegos de alquimia. Pamen Pereira

Del 21 de noviembre de 2019 al 1 de marzo de 2020
Fundación Caja Mediterráneo
Sala de Exposiciones “Emilio Varela”
Avda. Ramón y Cajal, 5
Alicante

Caja Mediterráneo
FUNDACIÓN

Autorretrato / *Self-portrait*
2018

Fotografía sobre papel
Photograph on paper

109 x 84 cm

Con *Lecho de piedra*, la magnífica creación de Pamen Pereira, comenzó la fase de adquisición de obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Caja Mediterráneo, y por eso se trata de una pieza de especial relevancia para nuestra institución.

En torno a *Lecho de piedra* también se articula *Juegos de alquimia*, la primera exposición personal de Pereira en Alicante, que ha producido la propia Fundación Caja Mediterráneo. Además, la artista ha creado expresamente una obra para esta exposición, *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, que de un modo inteligente y profundo propone una sugestiva reflexión al contraponer lo liviano de las piezas “que vuelan” con la solidez y estabilidad de materiales como la roca.

La exposición *Juegos de alquimia* pone de manifiesto la relevancia que desde la Fundación Caja Mediterráneo queremos dar a los artistas de nuestro tiempo y el apoyo que queremos brindarles para su consagración. El resultado queda patente con esta exposición y con la edición de este catálogo.

Creemos firmemente que con exposiciones como ésta la Fundación Caja Mediterráneo sigue dando cumplimiento a los compromisos sociales que desde hace más de 135 años nos unen y nos vinculan con nuestra tierra, y que ahora nos permite disfrutar del resultado tangible, bello y sugerente de la obra de Pamen Pereira.

Luis M. Boyer Cantó
Presidente
Fundación Caja Mediterráneo

Juegos de alquimia / *Games of Alchemy*

Pamen Pereira

2019/2020

Fundación Caja Mediterráneo

Caja Mediterráneo Foundation

Lecho de piedra / *Bed of Stone*
2001

Granito / *Granite*
90 x 200 x 35 cm

Dormir y bailar. Arte, compromiso y responsabilidad

«*No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente*».

Virginia Woolf

Compromiso y responsabilidad son algunos de los valores que definen nuestra Fundación. La exposición *Juegos de alquimia* de Pamen Pereira, celebrada en nuestra sala de Alicante, responde a un propósito firme de conservación y divulgación de nuestro patrimonio artístico. Pamen Pereira es una de las primeras artistas representadas en la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Caja Mediterráneo a través de las piezas *Lecho de piedra*, *Zafu I* y *Zafu II*, que constituyen un sugerente trinomio en una colección viva y dinámica compuesta por 213 obras de grandes artistas del panorama español desde la transición democrática hasta nuestros días, que transcurre con ilusión entre lo conocido y lo que está por venir.

Lecho de piedra fue producida en 2001 por el Centro Galego de Arte Contemporáneo para la exposición *Gabinete de traballo, o encontro coa sombra* y los dos zafus se realizaron para presentarse en la Sala La Gallera en el proyecto titulado *Un solo sabor* en 2002. La cama es un elemento vital que empleamos todos los días para el descanso físico y también para la ensoñación como actividad psicológica. Los zafu (cojín de meditación japonés) representan la meditación como ejercicio de trascendencia espiritual. Soñar y meditar abren las puertas al ser humano a otras dimensiones.¹ Estos objetos conceptualmente de aspecto blando, son representados por la artista con un material de máxima dureza como es el granito.

¹PEIRÓ, Juan Bautista: “Soñar, meditar, volar (homenaje a Bachelard)”, en *Un solo sabor. Pamen Pereira*. Sala La Gallera. Valencia. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana, 2002.

La exposición *Juegos de alquimia* reúne quince piezas rotundas de madurez creativa, y alguna de producción inesperada como *Icaros*. Se trata de la primera muestra individual de Pamen Pereira celebrada en la ciudad de Alicante y una de las más importantes para nuestra sala en los últimos años. Toda la exposición gira en torno a la pieza *Lecho de piedra*, talla de granito y rotundo ejemplo de la poética singular de la artista, que se expone por primera vez en la ciudad. En relación a esta pieza, y ex profeso para esta exposición se creó otra cama, *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, realizada con huesos de pan suspendidos en el aire.

Cada exposición de Pamen Pereira representa una experiencia estética y vital. Cada pieza parece ser creada por primera vez al salir de su embalaje y respirar el aire de la sala. Obras de extraordinaria belleza, ritmo y capacidad evocadora que conviven en perfecta armonía en un espacio y tiempo delimitado, definidas por la mirada del espectador y enfatizadas con el protagonismo de la artista.

La naturaleza es fuente inagotable de inspiración y conocimiento. Entregada a su trabajo, y en continua experiencia productiva, manipula materiales y objetos de especial carga simbólica vinculados a conceptos elevados de misticismo y espiritualidad. A través de su lenguaje artístico plantea la confrontación de conceptos duales para tratar de armonizar contrarios a través de un hilo conductor. Objetos y acciones humildes alzan el vuelo por encima de la realidad, elevando lo cotidiano a material esencial de su obra. La trascendencia del hecho artístico está en el proceso que lo genera impregnado de enorme intuición creativa.

La obra de Pamen nos invita a vivir nuestro día a día con intensidad y atención consciente. Tiene la capacidad de hacer visible lo extraordinario de la vida, nos ofrece la posibilidad de re-conocer la inocencia en el corazón de oro de un niño o la libertad en el vuelo inspirador de las aves.

Defensora del papel social del arte, su trabajo se relaciona especialmente con el empoderamiento femenino, ilustrado por conceptos ancestrales vinculados a la madre tierra y por temas de actualidad como la integración social de la mujer. Hoy, su trabajo presta especial atención a la importancia del arte y los valores en la educación.

Carmen Velasco Lillo
Fundación Caja Mediterráneo

Vista de la exposición retrospectiva *La mujer de piedra se levanta y baila* en
el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) 2016
*General view of the retrospective exhibition The Woman of Stone Rises and
Dances at Museum of Contemporary Art of Castilla León (MUSAC) 2016*

Sin título / *Untitled*

2017

Mixta sobre papel, alas de plomo
Mixed media on paper, lead wings

35 x 25 cm

El pájaro y la piedra

«Mis ojos buscan eso
que nos hace sacarnos los zapatos
para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo
o inventar un pájaro
para averiguar si existe el aire».

Roberto Juarroz

En todo viaje hacia uno mismo resuena el aleteo sin bridas del vuelo en el sueño. Nos sobrecoge el dibujo que el pájaro traza en el aire, y no la sola belleza del pájaro detenido en la rama. Si los pájaros hablaran, si sus palabras pesaran para decir lo que se ama, serían piedras frías en el lecho de un río, y no llamas fugaces incendiando el aire. El pájaro y la piedra son dos polos de una misma gravedad en la obra de Pamen Pereira. El vuelo restaña en nosotros ese deseo de una libertad mayor que nos permite avanzar en la luz. Es la pulsión de esa levedad largamente anhelada la que guía las palabras de Emily Dikinson cuando escribe: «La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma». Muy pronto aprendimos a dar alas a ese deseo. En los montes Jura, al sur de Alemania, encontraron a principios de este siglo la figura de un ave tallada en marfil por los primeros humanos que colonizaron Europa, hace más de 30.000 años. Atados como estamos a la gravedad de la tierra, hemos sido empujados a pelear por la vida en una naturaleza a menudo hostil, mientras que arriba los pájaros dibujaban en el aire, para ganar esa alquimia de la levedad que ha conducido nuestros sueños desde el origen.

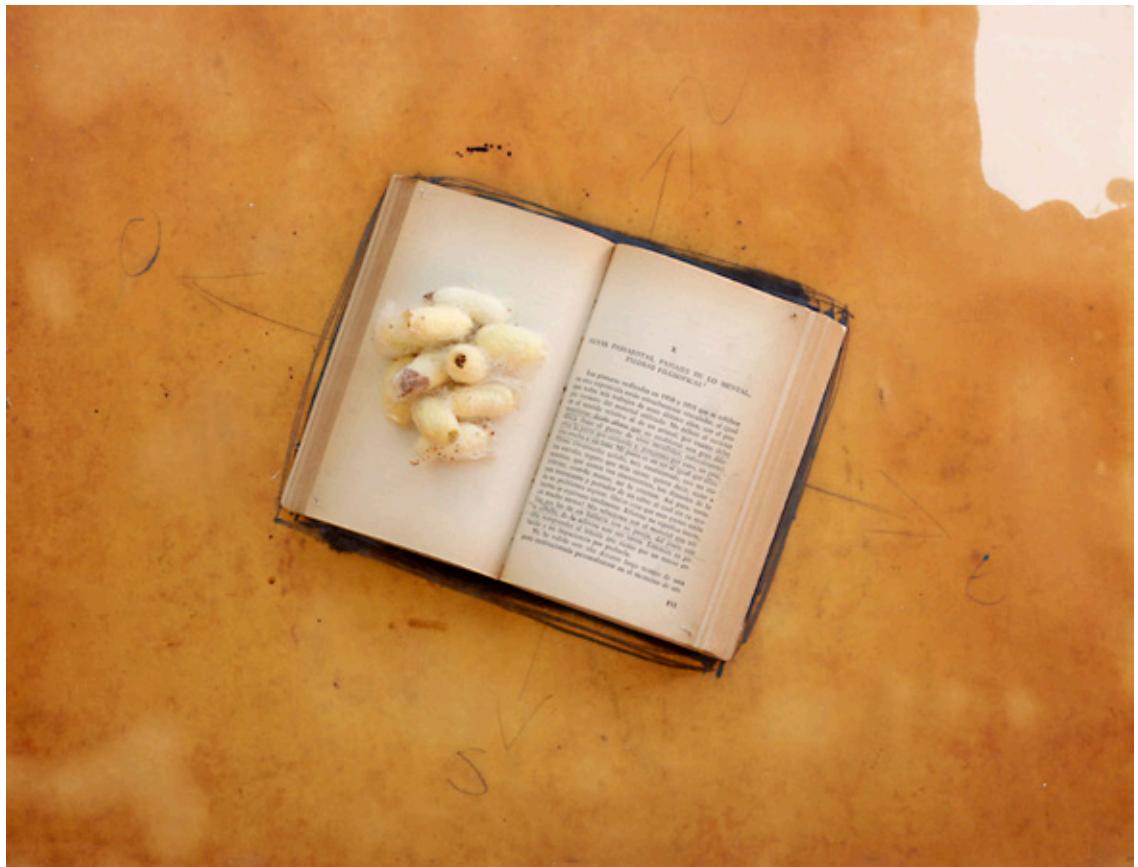

Algo de todo en todo
Something of Everything in Everything
2018

Díptico, técnica mixta sobre madera, cuernos y plomo
Diptych, mixed media on wood, antlers and lead
Obra producida para la cubierta del ejemplar número 6
de la revista de poesía *21 versos*, Valencia
Work produced for the cover of issue number 6 of
21 versos, poetry magazine, Valencia

69,5 x 108 x 13,5 cm
69,5 x 108 x 13,5 cm

Escritos sobre arte / *Writings on Art*
Técnica mixta sobre papel, libro y capullos
de seda / *Mixed media on paper, book and
silkworm cocoons*

50 x 70 x 7 cm

Gastón Bachelard, en *El aire y los sueños*, ese libro que ha acompañado muchos viajes de Pamen Pereira, nos recuerda que «si los pájaros son el pretexto del gran vuelo de nuestra imaginación, no es a causa de sus brillantes colores. Lo que es bello, primitivamente, en el pájaro, es el vuelo. Para la imaginación dinámica el vuelo es una primera belleza». El vuelo que nos conduce hacia esa primera belleza da sentido a las obras que se resuelven en lo dinámico y que, al tiempo, nos aquietan, devolviendo el ser a su serenidad primigenia. Para Pamen Pereira el autoconocimiento pasa por el conocimiento del mundo a través de la naturaleza, de ahí que la emoción se presenta en aquellos itinerarios menos transitados por lo humano.

Para que el arte se aleje del artificio, para que habite en su verdad, para que la luz que lo ilumina no se vea refractada por lo ya conocido, es preciso desaprender lo aprendido para recogerse en el origen. Pamen Pereira ha escrito: «Esa autoconciencia de ser naturaleza me lleva a adentrarme en ella como el que entra en territorio virgen, salvaje, no domesticado por el hombre». El alimento de toda emoción está, por lo tanto, en desandar el camino. De nada sirve partir creyendo que sabemos lo que buscamos. La revelación siempre aguarda en el lugar aún no conocido. A veces se encuentra en la contemplación de lo más humilde: una raíz descarnada de la tierra, un brote de liquen que habita en la silenciosa oquedad de una roca, la mosca diminuta que escapa del poema de William Blake para posarse en la pregunta de la eternidad, el capullo de seda que el gusano deja en su tránsito hacia la mariposa. La obra de Pamen Pereira no busca ni imita, sino que nace a un nuevo camino de conocimiento en el que es preciso reformular el mundo.

Si todo en la tierra va, como pensaba Paracelso, «a las manos del hombre sin que se esfuerce en conseguirlas», el trabajo de la artista debe hacer germinar, a partir del hallazgo, una nueva forma de ser en la naturaleza que le permita «ver más allá de lo que perciben nuestros sentidos». Solo entonces, se revela lo que permanecía oculto. Solo entonces, logramos esa alquimia de la levedad que nos da alcance desde el más remoto y olvidado de nuestros sueños.

Álvaro Marcos Arvelo

Life, I'm Your Lover / Vida, yo soy tu amante
2019

Cama de hierro y golondrinas de resina
Iron bed and resin swallows
 $3 \times 2,50$ x altura variable
 $3 \times 2,50$ x variable height

The Second Wind II
El segundo aliento II
2016

Instalación en Palau de Casavells, Girona
Installation in Casavells Palace, Girona

Muebles y objetos diversos,
golondrinas de resina y cera
*Furniture and a range of objects,
and resin and wax swallows*

Hay algo de lúdico y mucho de grave en poner el interior de una casa a volar, muebles y objetos cotidianos flotan en un espacio-tiempo en el que se funden presente, pasado y futuro, todo parece congelado en la visión atemporal de un instante en el que reflexionamos sobre la no permanencia de nuestra naturaleza fenoménica, sobre la fragilidad que sostiene cada momento de nuestra vida. El espíritu se ve liberado de la concreción pesada de la materia y surge la conciencia de lo finos que son los hilos que lo sostienen todo.

There's a little playfulness and a lot of seriousness in making everything inside a house fly. In this work, items of furniture and everyday objects float in a space-time warp in which past, present and future merge into one, everything appears to be frozen in the timeless vision of an instant in which we reflect on the impermanence of our phenomenalism, on the fragility that supports each moment of our lives. The spirit is released from the heavy concretion of matter and the awareness of how fine the threads that hold everything together actually are.

Pamen Pereira

En este escenario indisoluble de espacio-tiempo se manifiesta un mundo constituido por la diversidad: cada piedra, cada planta, cada animal o cada persona son meras formas de una sustancia común que agitada por la emoción es susceptible de transformarse en algo diferente. El mundo tangible y sensible no es más que el poso residual de una larga progresión de grados cada vez más sutiles de la materia, la manifestación de la gran cadena del ser. Bergson decía que la realidad última solo es comprensible por intuición.

Todo puede transformarse en nuevas formas, tan sólo tenemos que disolver esa compactidad que parecen tener las cosas, eso parecía comprenderlo con facilidad Ovidio en las *Metamorfosis*. No hay cambio ni transformación significativos sin catarsis previa, y en ese trance lo sólido y concreto se sostiene por lo ligero e ingravido.

This indestructible space-time scenario reveals a world made up of diversity: every stone, every plant, every animal and every person are but different forms of a common substance that, stirred by emotion, is susceptible of turning into something else. The tangible and sensitive world is only the residual trace of a long progression of increasingly subtle degrees of matter; the expression of the great chain of being. Bergson said that the ultimate reality is only penetrable by intuition.

Every form can be changed into a new form; all we have to do is dissolve the compactness that things appear to possess, as Ovid seemed to easily understand in his Metamorphoses. There can be no significant change or transformation without a catharsis, and in this trance the solid and concrete is supported by the lightweight and the weightless.

Pamen Pereira

Los huesos de la Tierra / The Bones of the Earth

2017

Instalación permanente para Massimo Dutti en el patio modernista del arquitecto Antoni Rovira i Rabassa (1898)
Permanent installation for Massimo Dutti in the Art Nouveau courtyard designed by architect Antoni Rovira i Rabassa (1898)

Piedras de cemento y resina / Cement stones and resin

5 x 5 x 10 m

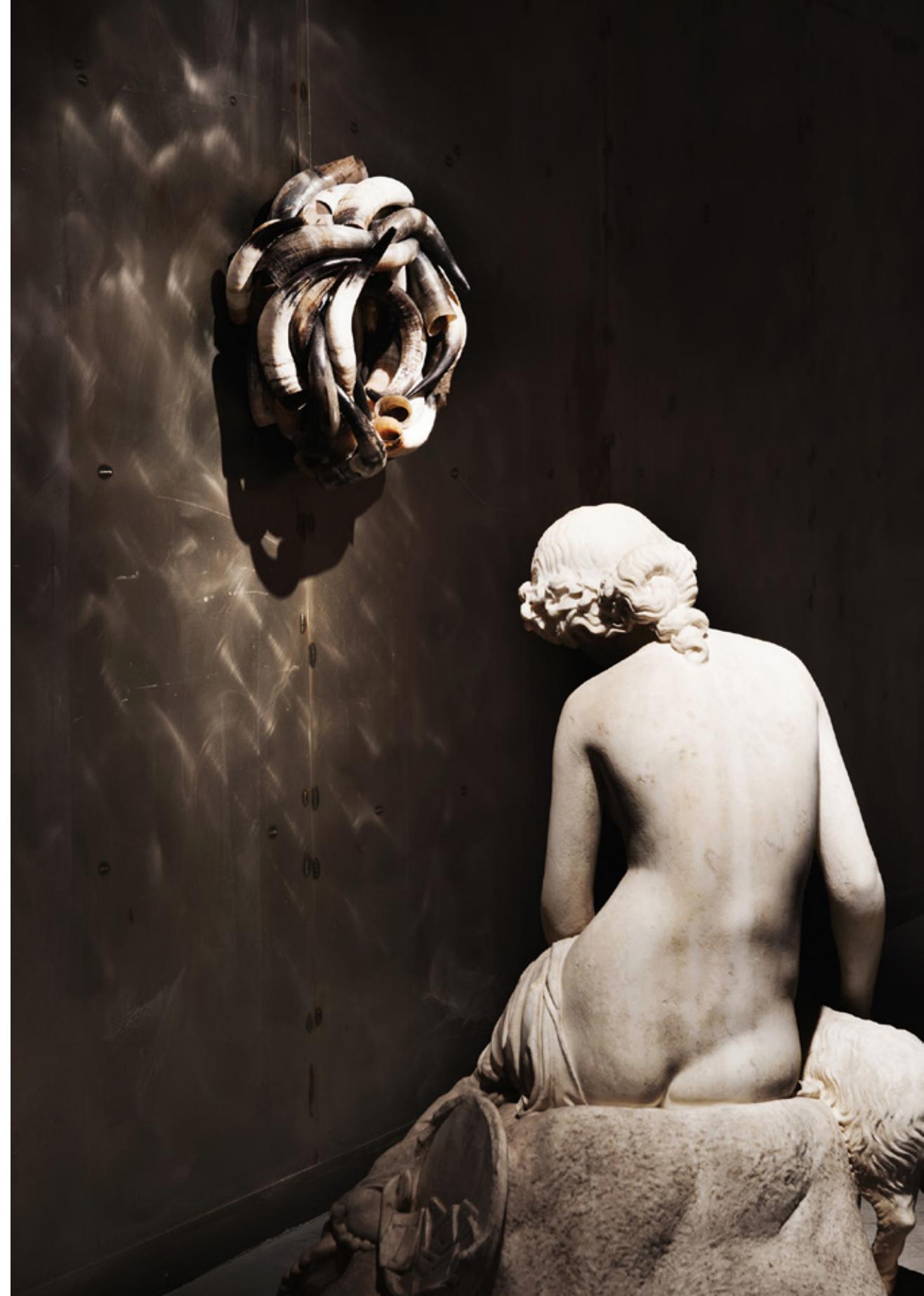

La doma del buey IV
The Taming of the Ox IV
2017

Instalación en la Galería Artur Ramon Art, Barcelona
Installation in Artur Ramon Art gallery, Barcelona

Corona de cuernos y espejo de Obsidiana dialogando con Pales, escultura
del siglo XIX de Giuseppe Lazzerini / *Crown of horns and obsidian mirror;*
in dialogue with Pales, a 19th-century sculpture by Giuseppe Lazzerini
Cortesía Artur Ramon Art / *Courtesy Artur Ramon Art, Barcelona*

Génesis/Genesis
2016

Huesos, plomo, metacrilato y hierro
Bones, lead, methacrylate and iron

65 x 40 x 40 cm

Juegos de alquimia

Si miramos el trabajo de la artista Pamen Pereira, a la que sigo desde hace más de dos décadas, observamos que en todas sus obras el trabajo comienza con usos y reinterpretaciones de un objeto que a su vez nos muestra.

Metáforas que devienen de una práctica zen y una continua búsqueda de la felicidad en el sentido más amplio de la palabra. Por ello la artista se vale de todas las disciplinas según le sea más adecuado: dibujo, fotografía, escultura, video, instalación... Estas son un instrumento para lo que ella llama «hacer poesía aplicada a cualquier forma de expresión». Incluso va más allá y pone su práctica artística paralela a la de un chamán que proporciona “comida espiritual” alimento espiritual. Ella misma declaraba así en una reciente entrevista : «Creo que la práctica artística mueve energía y soy muy consciente de cómo un pequeño gesto puede dar vida a la materia y cómo una emoción puede incluso cambiar un código genético».

Todo este proceso me recuerda y me pone alerta sobre la alquimia, aquella «ciencia» que pretendía encontrar la piedra filosofal que convirtiese en oro todos los metales. Esta doctrina tuvo sus comienzos en los siglos III y IV después de Jesucristo y estudiaba fenómenos químicos para descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación de los metales, el elixir de la vida y otras incógnitas. Sustancialmente, era un proceso simbólico en el que se buscaba la producción de oro, como símbolo de la iluminación y de la salvación. Una práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, metalurgia, física, medicina, astrología, semiótica, misticismo, espiritualismo, arte. Pero, además, la alquimia también se nos aparece como paradigma de todo trabajo. Muestra que en toda labor, aun en la más humilde, las virtudes se ejercitan, el ánimo se templa, el ser evoluciona. La obra de Pamen busca en su interior una trasmutación del objeto que deviene en ser volador, en objetos que dejan de ser materiales para convertirse en poesía que vuela hacia «otros mundos» donde todo es posible, donde quizás encontraremos la solución y la paz de nuestro espíritu.

Así pues el visitante encontrará en esta muestra un apasionante «juego de alquimia» que tiene su razón de ser cuando la artista nos propone generar un espacio dentro del ilusorio espacio físico. Al entrar en la sala, una energía latente en todas sus obras elevará, moverá y hará girar diferentes elementos, combinándolos en una atmósfera que solo tendrá su sentido porque está dentro de otra, está envuelta. Es el espacio dentro del espacio. Cualquier variación que se le haga generaría otro y así de forma infinita. De forma que la obra final solo puede realizarse durante el propio montaje. Inmersa en la propia sala, generará la obra global cuyo resultado solo se verá cuando se produzcan interacciones con la misma. Porque somos parte de ese espacio, de esa atmósfera y de esa energía.

Tiempo imaginario II / *Imaginary Time II*

2017

Instalación en la Galería Artur Ramon Art, Barcelona
Installation in Artur Ramon Art gallery, Barcelona

Su forma de trabajar, de vivir, de sentir, tiene mucho que ver con el de un «ser» volador, no como huida sino como elevación. Partiendo para esta muestra de la pieza que pertenece a la propia Colección de la Fundación Caja Mediterráneo, *Lecho de piedra*, todo cobrará otro sentido, su función principal se transformará para eliminar el peso de aquello que sobra. Una silla, una mesa, un baúl, una chistera, todos aquellos enseres que nos rodean. Incluso un elemento tan pesado como un lecho de piedra, levitará aunque quede fijada al suelo.

Acompañarán a esta pieza de la Colección Fundación Caja Mediterráneo una serie de obras, de instalaciones cuyo común denominador a ellas será el hecho del elemento cotidiano, casi casero, que pasarán a otra dimensión, volarán o se verán transformadas a otro usos. Aquellos en los que la artista se ve reflejada, invitando al espectador a crear su propia historia. Tiempo y espacio, luz y noche, cielo y tierra. Todo se transforma. Las ideas de la regeneración, de crecimiento, cambio, elevación junto con el tiempo son las que generan estas instalaciones creadas al instante y en el lugar pues el continente manda en ese espacio. Luz, volumen, altura, todo habla. Elevar no para sublimar sino para generar.

La teatralidad en la obra de la artista es patente, la escenografía que genera pero no como un modo de representación sino como la «creación» de un nuevo mundo que desea, que sueña y que espera. No es una muestra teatral sino una génesis de un mundo mejor. Como en el canto gregoriano, varias voces se elevan al mismo tiempo, varias piezas danzan en el espacio y todas juntas generan un tono musical que a la par deviene en una melodía monocorde que suena al ritmo de su directora, de la artista.

Invitaremos al espectador a volar, a dejarse llevar por la imaginación, lo introduciremos a través de una puerta a trasladarse al mundo del ensueño, a un mundo generado por la artista que te alienta a que tú mismo inventes tu propio espacio.

Las obras que contienen esta muestra se relatan a continuación pero pensemos en ellas como una sola, como un «juego de alquimia» a combinar por cada uno de nosotros. Símbolos, espacios, génesis, vida.

Alicia Ventura
Comisaria

La doma del buey IV
The Taming of the Ox IV
2016

Cuernos, espejo de obsidiana
Horns and obsidian mirror

70 x 70 x 40 cm

Esta versión está realizada con una preciosa caja de caudales de hierro alemana del siglo XVI. Fue producida para la exposición en Artur Ramon Art con motivo de la exposición de apertura de su nuevo espacio en la que intervine con excepcionales objetos seleccionados de su fondo histórico de antigüedades.

La pieza combina la tecnología del siglo XVI con un extraordinario trabajo en hierro y engranaje de cuatro cerraduras para guardar algún tesoro, y la alta tecnología del siglo XXI con la creación de un mar tempestuoso desarrollado en 3D creado con el software de última generación Real Flow. La tempestad que se muestra en el video es exactamente lo que sucedería según las leyes de la física si sucediera dentro de un espacio esférico y las olas interaccionan con las paredes esféricas del recipiente. Este software fue creado en España por la empresa Next Limits Technologies y gracias a él recibieron un Óscar en Hollywood. Tuve la suerte de trabajar mano a mano con Jorge Medina Alix, el mejor desarrollador de este tipo de software.

La tormenta en el mar en este caso está contenida en una pequeña bola de metacrilato, como la perla que guarda el tesoro, el proyector está en el interior de la caja y con una rotunda sencillez analógica proyectamos la imagen sobre la bola-perla consiguiendo con mucho ingenio la distancia de proyección adecuada que nos permite el tamaño de la arqueta.

La inmensidad y la fuerza del mar, metáfora o trasunto de las emociones, traída a lo doméstico y recogida como un tesoro. La mente subconsciente no duerme jamás, tampoco el mar duerme.

Pamen Pereira

Tampoco el mar duerme II / *Neither Does the Sea Sleep II*
2017

Vídeo-instalación en antigua caja de hierro s XVI y metacrilato
Video installation in a 16th-century ancient iron box and methacrylat

37 x 42,5 x 19,5 cm

This version, presented in a beautiful iron safe made in Germany in the sixteenth-century, was produced for the exhibition staged by Artur Ramon Art on occasion of the opening of the gallery's new space, where it hangs alongside other exceptional objects I chose from the gallery's collection of antiques.

The piece combines sixteenth-century technology designed for safe keeping treasures, extraordinary ironwork and four locks, with high technology of the twenty-first century designed for creating a stormy sea in 3-D graphics using Real Flow cutting-edge software. The storm shown on the video is exactly the storm that would arise according to the laws of physics if it were produced in a spherical space and the waves interact with the spherical walls of the receptacle. This software, created in Spain by Next Limits Technologies, obtained an Academy Award. I was fortunate to work side by side with Jorge Medina Alix, the best developer of this software.

In this case, the storm at sea is enclosed in a small methacrylate ball. Like the pearl in the treasure chest, the projector is inside the box and with a clear analogical simplicity we project the image on the ball/pearl inventively come up with the distance of projection permitted by the size of the chest.

The immensity and force of the sea, a metaphor of our emotions, is brought here to the domestic realm and kept like a treasure. The subconscious mind never sleeps, neither does the sea sleep.

Pamen Pereira

El mundo invisible II (Tiempo imaginario)

The Invisible World II (Imaginary Time)

2017

Huesos de pasta cerámica, plomo y armazón
de sofá Luis XV mallorquín de mediados del siglo XVIII

*Bones ceramic paste, lead and Majorcan Louis XV
soft frame from the mideighteenth century*

170 x 300 x 120 cm (medidas variables)

Cortesía Artur Ramon Art
Courtesy Artur Ramon Art

Cuando prestamos suficiente atención, la fuerza de lo presente nos eleva más allá de nuestra propia contingencia y cualquier elemento por cotidiano que sea puede ser «metamorforizado» en objeto poético o ritual. En este sentido me gusta decir que mi trabajo es como el de una chamán que proporciona alimento espiritual o poético, o un alquimista que juega con arcanos vitales. En realidad, la vida es mi gabinete de trabajo y soy muy consciente de cómo un pequeño gesto puede dar vida a la materia, y cómo una emoción puede alterar incluso un código genético.

When we pay sufficient attention, the force of the present raises us over and above our own contingency and any element, however commonplace it may be, can be 'metamorphosed' into a poetic or ritual object. In this sense, I like to say that my work is like that of a shaman who provides spiritual or poetic nourishment, or an alchemist who plays with vital arcana. The truth is that life is my workplace and I'm very much aware of how a slight gesture can bring matter to life and of how an emotion can even alter a genetic code.

Pamen Pereira

La mujer de agua sigue cantando
The Water Woman Keeps on Singing
2015

Plomo y zapatos /*Lead and shoes*
30 x 80 x 60 cm

El emperador / Emperor

2015

Bronce y raíz de palmera

Bronze and palm roots

5 x 44 x 44 cm

Cuando digo que insisto en el aire y replanteo cada vez este desafío a la gravedad, por descontado insisto en la tierra. Todo lo podemos plantear como un paisaje interior, entrando en el subsuelo y sacando a la luz lo que no está normalmente a la vista. Palacios, montañas o cráneos que enraízan en el aire a escala de quien puede contemplar el mundo en la palma de su mano.

When I say that I insist on the air and pose, time and again, the same challenge of gravity, I am of course insisting on the earth. Everything can be posed as an interior landscape, entering the subsoil and bringing to light what is not usually in sight. Palace, mountains or skulls take root in the air on the scale of whoever is able to behold the world in the palm of their hand.

Pamen Pereira

Turner / Turner
2015

Sillón con pan de plata pavonado,
maqueta de barco y cable de acero
*Armchair with burnished silver
leaf and boat scale model*

100 x 70 x 70 cm

Tomillo / *Thyme*

2017

Planta tomillo, pasta cerámica, y cable de acero

Thyme plant, ceramic paste and steel cable

20 x 45 x 45 cm

El tiempo suspendido, el pensamiento perfumado
Suspended Time, Perfumed Thought
2012

40 x 40 x 40 cm

Esta video instalación fue producida por Hermès con motivo de mi primera colaboración «Carte Blanche» con ellos en Barcelona coincidiendo con la presentación de su nuevo perfume *L'ambre des maraveilles*.

La botella era ideal para este tipo de retroproyección. Este trabajo me hizo reflexionar sobre cómo se mantiene suspendido el tiempo en una botella de perfume. El olfato es el sentido más directamente relacionado con la memoria y el perfume está contenido en el frasco esperando suceder. Dentro de la botella suceden cosas, pájaros que vuelan veloces y peces que nadan lentamente en un mismo fondo que podría ser cielo o mar. El juego con una aparente dualidad es una actitud recurrente en mi trabajo.

This video-installation was produced by Hermès Paris on occasion of my first collaboration with the company's Carte Blanche art programme in Barcelona, and coincided with the presentation of their new fragrance L'ambre des maraveilles.

The bottle was ideal for this kind of back projection. In this project I reflected on how time remains suspended in a perfume bottle. Of all our senses, that of smell is more closely related to memory. The perfume contained in the bottle is waiting to happen.

Things take place inside the bottle: birds fly swiftly and fish swim slowly in the same depths, which could be sky or sea. This apparent duality is a recurring motif in my work.

Pamen Pereira

Levantarse y bailar para transformar la materia y engendrar algo nuevo que vaya más allá de quién soy yo y de lo que es la materia original. Utilizando la voz del alma surgen los objetos poéticos y los espacios rituales. Con esa energía transformadora, la piedra, lo pesado, la montaña, la materia primera aparentemente inerte, no solo se levantan sino que se lanzan a bailar!
Pero lo que realmente commueve es el silencio que hay detrás de cada obra.

Rising and dancing to transform matter and create something new that will transcend who I am and original matter. Poetic objects and ritual spaces issue from the voice of the soul. With this transformative energy stones, heaviness, mountains, seemingly inert raw matter don't only rise but launch into dance!
But what is truly moving me is the silence that lies behind every work,

Pamen Pereira

La mujer de piedra se levanta y baila
The Woman of Stone Rises and Dances
2015

Granito, raíces y cable de acero
Granite, roots and steel cable

70 x 39 x 70 cm

Lecho de piedra / *Bed of Stone*
2001

Granito / *Granite*
90 x 200 x 35 cm

Ecuanimidad
Ecuanimity
2015

Cera, vela, sombrero levitando
en un campo magnético, electroimanes y mesa
*Wax, candle, hat levitating on a magnetic field,
electromagnets and table*

120 x 80 x 60 cm

Un sombrero levita en un campo magnético con una vela encendida. Cuando las fuerzas de atracción repulsión, apego y rechazo encuentran el equilibrio consiguen elevarnos. Una vela encendida en la coronilla sugiere un estado de alerta permanente. La verticalidad y la fugacidad de la llama, la consistencia y residuo de la materia, y el sorprendente vacío del campo magnético son buen ejemplo de la reconciliación de los polos opuestos, una imagen de la ecuanimidad.

A hat with a lit candle levitates over a magnetic field. When the forces of attraction repulsion, attachment and rejection are balanced they manage to elevate us. A lit candle on the crown suggests a permanent state of alert. The verticality and transience of the flame, the consistency and residue of matter and the surprising emptiness of the magnetic field are fine examples of the reconciliation of opposite poles, an image of equanimity.

Pamen Pereira

«Sorprendidos por la pesadez y opacidad del mundo, atrapados por la gravedad a pesar de nuestro constante desafío, todo acaba revelando su peso ineludible» escribe mi buen amigo y maestro zen Dokushô Villalba en el texto para el catálogo de mi exposición *This Is A Love Story*. Sin embargo, todo lo sólido se desvanece en el aire.¹

El sentimiento de lo pasajero atrae a su opuesto, la permanencia, por eso la plena conciencia de lo efímero es lo que mejor nos habla de eternidad.

Me commueve profundamente el poema *La noche cíclica* de Jorge Luis Borges, del cual cito un fragmento:

«Vuelve a mi carne humana
la eternidad constante»

'Surprised by the heaviness and opacity of the world, trapped by gravity in spite of our continuous defiance, everything ends up revealing its inevitable weight,' writes my good friend and Zen master Dokushô Villalba in his essay my exhibition catalogue, This is a love story, yet all that is solid melts into air¹.

*The feeling of transience attracts its opposite, permanence.
This explains why full awareness of the ephemeral is what best speaks to us of eternity.*

The poem The Cyclical Night by Jorge Luis Borges deeply moving and would like to quote this excerpt:

[I]n my human flesh, eternity keeps recurring ...

¹Karl Marx, Manifiesto Comunista, «Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.»

¹Karl Marx, *Communist Manifesto*, 'All that is solid melts into air; all that is boly is profaned, and man is at last compelled to face with sober senses his real conditions of life, and his relations with his kind.'

Todo lo sólido se desvanece en el aire

All That Is Solid Melts into Air

2019

Instalación aérea / *Aerial installation*

Pan, nylon / *Bread and nylon*

Con la colaboración del horno Bonavista de Rocafort, Valencia

In collaboration with Bonavista bakery in Rocafort, Valencia

3 m x 2 m x 0,95 m

¡Oh día, despierta! Los átomos bailan.
Todo el universo baila gracias a ellos.
Las almas bailan poseídas por el éxtasis.
Ven,
Te susurraré al oído
a dónde les arrastra esta danza.
Todos los átomos en el aire y en el desierto
giran enloquecidos.
Cada átomo, feliz o triste... está encantado por el sol.
Y de la luz no hay nada más que decir.
Nada más.
Rumi

Yalal ad-Din Muhammad Rumi

*O' day, arise!
Shine your light. The atoms are dancing.
Thanks to Him
The universe is dancing
The soul are dancing
Overcome with ecstasy.
I'll whisper in your ear where
Their dance is taking them.
All the atoms in the air and the desert
Know well. They seem insane.
Every single atom,
Happy or miserable,
Becomes enamoured of the sun.
Of which nothing can be said.*
Rumi

Jalāl ad-Din Muhammad Rumi

Poema de los átomos
Poem of the Atoms
2018

Pan de oro, madera y resina
Wood, gold leaf pan and resin
Pieza producida por Kanya enmarcación
con motivo de su 25 aniversario
*Piece produced by Kanya framers on occasion
of the firm's twenty-fifth anniversary*
160 cm diámetro/160 cm diameter

Icaros / *Icaros*
2019

Bronce y aluminio
Bronze and aluminium

Montaje de la exposición, Pamen Pereira y David Gohner
Fundación Caja Mediterráneo, Alicante, noviembre 2019

*Work in progress, Pamen Pereira y David Gobner
Caja Mediterráneo Foundation, Alicante, november 2019*

Pamen Pereira

Ferrol, A Coruña, 1963

Pamen Pereira presenta un trabajo que se mueve entre el dibujo, la pintura, la escultura, la instalación; en ocasiones la fotografía o el vídeo, o cualquier otro medio o materia útil para concretar el acto creativo. Su proceso de creación, fundido generalmente con la experiencia vital, está muy vinculado a la naturaleza, de donde extrae la mayor parte de sus imágenes.

Desde 1986 su obra está vinculada a galerías como Galería Trinta (Santiago de Compostela), Galería Artizar (La Laguna, Tenerife), Artur Ramon Art (Barcelona), Palau de Casavells (Girona), Galería Rafael Ortiz (Sevilla), Galería Astarté (Madrid), Galería Altxerri (San Sebastián), Galería Cientomasuno (Barcelona).

Otros centros que han mostrado su obra, Recent Gallery (Sapporo, Japón), Barg Gallery (Teheran, Irán), Galerie d'art du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence, Marsella), Palazzo Pinucci y Galleria Via Larga de Florencia, Palacio del Senado (Madrid) y museos nacionales e internacionales como el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), Museo de la Cultura de Galicia en Santiago de Compostela, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), el Museo de Lugo, Museo Esteban Vicente de Segovia, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el Museo de Bellas Artes de Caracas en Venezuela, el Museum Zu Allerheiligen de Schaffhausen en Suiza, el Palacio de la Ópera de El Cairo, la Biblioteca Alexandrina Arts Center en Alejandría, Egipto, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo y el Museo de la Ciudad en Querétaro, México.

Ha participado en bienales y ferias como ARCO Madrid, Art Chicago, Colonia, Nagoya en Japón o Art Basel en Basilea de la mano de galerías como Galería Trinta, Galería Artizar, Galería Altxerri... Su trabajo forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas, y su obra está ampliamente catalogada desde 1989.

En 1993 es seleccionada para el XVIII *Salón de los XVI* junto con Richard Serra, Cristina Iglesias, John Baldessari y Hannah Collins, entre otros

artistas, exposición que se muestra en el Palacio de Velázquez de Madrid y en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela.

En 1996 prepara la exposición *Heisser wasser fur den tee* (Aqua caliente para el té) en el Museum zu Allerheiligen en Schaffhausen, Suiza. Ese mismo año recibe la beca de creación artística en el extranjero del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa Gas Natural, con la que reside en Japón entre 1996-1997, donde prepara *Música del vacío* en la Recent Gallery de Sapporo. Su obra vuelve a España con una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF) de A Coruña y comienza a preparar *Gabinete de trabajo el encuentro con la sombra* para el CGAC de Santiago de Compostela.

En 2001 viaja a Irán, donde prepara la exposición *Un solo sabor* en la Barg Gallery de Teherán, trabajo que se consolidará en el 2002 con la instalación *Un solo sabor* en sala La Galleria de Valencia, y que más tarde itinerará a la galería madrileña de María Martín, al Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol y a la Muestra de Arte de Sajazarra de La Rioja en 2003, adaptándose a cada espacio concreto.

En 2006 viaja a la Antártida, donde reside dos meses y realiza el proyecto *Ice Blink. El fuego del hielo*, gracias a la Dirección Nacional del Antártico de Argentina (DNA) y el IVAM. En 2008 participa en la Bienal de Libros de Artista de la Biblioteca Alexandrina en Egipto con la obra *Los laberintos de Alejandría*, y participa en la Bienal de El Cairo 08-09 con la obra *Al otro lado del espejo*.

Desde el 2007 hasta la actualidad participa y colabora con ARTIFARITI, encuentro de las prácticas artísticas en defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

En 2009 muestra *This Is A Love Story* en el Centro de Arte de Burgos (CAB). En 2011 realiza la intervención en las Torres de Hejduk de la Ciudad de la Cultura de Galicia, con el jardín vertical *Torres a la templanza* en memoria del fallecido arquitecto John Hejduk en el marco del proyecto *Inside*.

Un solo sabor / *A Single Flavour*

2019

Instalación permanente en la Iglesia de Sajazarra, La Rioja
Permanent installation, Sajazarra Church, La Rioja

Ha realizado varias colaboraciones artísticas para el proyecto Carte Blanche de la firma Hermès. En 2012 en Barcelona y en Kaohsiung (Taiwán), bajo el título *El don del tiempo, el tiempo suspendido*. En 2013 en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, en Hong Kong y Hangzhou, China, bajo el título *The Visible World Is Just an Excuse*, y en 2014 *One Thousand and One Love Stories* en Dubai.

En abril de 2014 crea la instalación permanente *Flying Garden* para la sede corporativa de DKV Seguros en Zaragoza.

En 2016 después de la exposición individual *La mujer de agua sigue cantando* con motivo del 30 aniversario de la Galería Trinta en Santiago de Compostela realiza la exposición retrospectiva *La mujer de piedra se levanta y baila* en el MUSAC, que posteriormente itineró a la Sala Amós Salvador de Logroño.

Siguiendo esta línea de instalaciones para espacios concretos, colabora con el Palau de Casavells en Casavells, Girona, con una nueva versión de la obra *The Second Wind* en 2016 y *Sinfonía de fuego para instrumento de viento*, en 2017.

Más recientemente, en 2017 y 2018, presenta *Los huesos de la Tierra*, intervención en cuatro espacios de la *flagship* de Massimo Dutti (antiguo Espai Vinçon) en el Paseo de Gracia de Barcelona, obra que se ha quedado como instalación permanente en el patio modernista del edificio.

También en 2017 colabora con la Galería Artur Ramon Art con la exposición *Tiempo imaginario*, interviniendo con los singulares fondos de antigüedades de la galería con motivo de la apertura de su nueva sede en Barcelona.

En septiembre de 2019 expone sus últimos trabajos en la Galería Artizar de La Laguna bajo el título *Life, I'm Your Lover*.

A finales de 2019 inaugura dos exposiciones con la Fundación Caja Mediterráneo: *Juegos de alquimia* que abre en noviembre en la sala de exposiciones Emilio Varela de Alicante, y *Orígenes*, que abre en diciembre en el Palacio Almudí de Murcia, tras su presentación en el Centre d'Art d'Alcoi, (CADA).

Su trabajo ha sido seleccionado, junto con Louise Bourgeoise, Marina Abramovich y Ana Mendieta, entre otros, para la exposición *Transformaciones, mujeres artistas entre dos siglos* organizada por la Fundación Caja Canarias.

En la actualidad, vinculada a África para promover el desarrollo y la integración social en temas de género y derechos humanos, colabora con la fundación tanzana JUA Foundation for Children y funda la ONGD JUA African Arts for Development Association, con la confianza de que la danza la música, el teatro y las artes plásticas sean un canal para la integración social y de género, la autoestima, el autorreconocimiento con valores, tanto tradicionales como nuevos. Con este proyecto su obra abarca una nueva dimensión con nuevas perspectivas que amplifican nuevas maneras de entender el mundo.

Sin abandonar la soledad del taller como lugar de reflexión y estudio del que surgen obras con carácter más íntimo, en los últimos años su trabajo se ha centrado en instalaciones e intervenciones artísticas *site specific* para espacios públicos y privados, que profundizan en el carácter social del arte, el papel del artista en la sociedad y la importante función social de la imagen poética.

Pamen Pereira's wonderful *Bed of Stone* was the first work acquired by the Contemporary Art Collection of the Caja Mediterráneo Foundation, which is why we attach special significance to this piece.

Bed of Stone also articulates the show entitled *Games of Alchemy*, Pereira's first solo exhibition to be held in Alicante, produced by the Caja Mediterráneo Foundation. Furthermore, the artist has created a new work for the show, *Everything Solid Vanishes in Thin Air*, a profound and intelligent reflection that suggests a contrast between the lightness of the works that 'fly' and the solidity and stability of materials like rock.

Games of Alchemy highlights the importance that contemporary art and its makers have for the Caja Mediterraneo Foundation. Both the exhibition and the catalogue published to accompany it demonstrate our support of artists in the furtherance of their careers. We firmly believe that through such exhibitions, the Caja Mediterráneo Foundation continues to fulfil the social commitments that for over 135 years have connected us to our land and now enable us to enjoy the beautiful and suggestive oeuvre of Pamen Pereira.

Luis M. Boyer Cantó
President of the Caja Mediterráneo Foundation

To Sleep and To Dance. Art, Commitment and Responsibility

“Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”

Virginia Woolf

Commitment and responsibility are some of the values that define the Caja Mediterráneo Foundation. Pamen Pereira's *Games of Alchemy* show staged at our exhibition hall in Alicante obeys the firm intention to preserve and disseminate our artistic heritage. Pereira is one of the first artists represented in the Contemporary Art Collection of the Caja Mediterráneo Foundation with her works *Bed of Stone*, *Zafu I* and *Zafu II*, a suggestive threesome in a forceful and dynamic collection of 213 works by significant Spanish artists from the time of the country's transition to democracy to the present; a collection that eagerly unfolds between what is known and what is still to come.

Bed of Stone was produced in 2001 by Centro Galego de Arte Contemporáneo for the exhibition entitled *Studio or; Encounter with the Shadow*, and the two zafus were first presented at La Gallera hall in the framework of the project entitled *A Single Flavour* in 2002. The bed is an essential item we use every day, for it provides us with physical rest and also lulls us into reverie. The zafu (Japanese meditation cushion) represents contemplation as an exercise in spiritual transcendence. Dreams and meditation open doors to other dimensions¹. These objects, apparently soft and delicate, are represented by the artist in granite, an extremely hard material.

Games of Alchemy assembles fifteen categorical works that reveal the artist's creative maturity along with other unexpected pieces like *Icarus*. This is the first solo exhibition by Pamen Pereira to be held in Alicante, and one of the most important of those organised by our exhibition hall in recent years. The show in its entirety revolves around *Bed of Stone*, a granite sculpture and a bold example of the artist's unique poetics on display for the first time in our city. Expressly produced for this occasion and related to *Bed of Stone* is another bed, *All That Is Solid Melts into Air*; made of bread in the shape of bones and suspended in the air by nylon threads.

¹PEIRÓ, Juan Bautista: “Soñar, meditar, volar (homenaje a Bachelard)”, in *Un solo sabor: Pamen Pereira*. Sala La Gallera. Valencia. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana, 2002.

Every exhibition of works by Pamen Pereira is, at once, an aesthetic experience and a vital turning point. As each piece emerges from its packaging and inspires the air of the gallery, it seems to have been created for the very first time. These works of extraordinary beauty, rhythm and evocativeness coexist in perfect harmony in an established space and time, defined by the gaze of the viewer and highlighted by the artist's emphasis.

Nature is an endless source of inspiration and knowledge. Devoted to her work and experimenting continuously, Pamen Pereira handles symbolically charged materials and objects related to profound concepts of mysticism and spirituality. Through her artistic language she suggests confronting dual concepts in order to try and reconcile opposites in a narrative thread. Humble objects and actions soar above reality, elevating the commonplace to the essential material of her oeuvre. The transcendence of the artistic fact lies in the process that generates it, always pervaded by tremendous creative intuition.

Her oeuvre invites us to live our daily lives intensely and in a state of conscious awareness. She manages to shed light on the extraordinariness of life, offering us the possibility of perceiving innocence in a child's heart of gold and freedom in the inspiring flight of birds.

A defender of the social role of art, her work also has ties to female empowerment, as exemplified by the presence of ancestral concepts linked to Mother Earth and by her focus on current issues such as gender integration and human rights. She is currently working on the importance of art and creative values in the field of education.

Carmen Velasco Lillo
Caja Mediterráneo Foundation

The Bird and the Stone

'My eyes look for that which
Makes us take off our shoes
To see if anything else is supporting us from
beneath
Or to invent a bird
To find out whether air exists.'

Roberto Juarroz

In all interior journeys we hear the unbridled flapping of wings of flight in our dreams. Besides the mere beauty of the bird perched on the branch, the drawing made by the bird in the air startles us. If birds could speak, if their words weighed to tell us about love, they would be cold stones in the bed of a river instead of fleeting flames burning the air. The bird and the stone are two poles with the same amount of gravity in Pamen Pereira's oeuvre. The flight overcomes our desire for greater freedom that will enable us to advance towards light. The impulse of that long awaited lightness is what guides the pen of Emily Dickinson when she writes: "Hope" is the thing with feathers / That perches in the soul.' We soon learnt to revitalise that desire. In the early years of this century, the figure of a bird carved in ivory by the first human beings who colonised Europe over 30,000 years ago was found in the Jura Mountains, in southern Germany. Bound as we are to the earth's gravity, we've been forced to fight for our lives in a natural world often hostile, while birds above us created drawings in the air to obtain that alchemy of lightness that has guided our dreams from the very beginning of time.

To paraphrase Gaston Bachelard's *Air and Dreams*, a book that has accompanied Pamen Pereira on many of her travels, the French author reminds us that if birds are the pretext for the great flight of our imagination this isn't because of their bright colours. What is originally beautiful in birds is their flight — flight is a primary beauty for a dynamic imagination. The flight that leads us towards this original beauty brings meaning to works that are solved dynamically and that, at the same time, calm us, restoring beings to their primeval serenity. For Pamen Pereira, self-knowledge involves knowledge of the world through nature, hence emotion appears along paths less trodden by human beings.

To ensure that art distances itself from artifice, to ensure that it dwells in its truth, to ensure that what is already known doesn't refract the light that illuminates it, we must unlearn what we have learned and return to our origins. Pamen Pereira has written: 'This self-awareness of being a part of nature leads me to enter it as one who enters wild, unspoilt nature, untamed by man.' So, retracing our steps is therefore what fuels our emotions. There's no point in leaving thinking that we know what we're looking for. Revelation always awaits us in a place still unknown. Sometimes it lies in the contemplation of the most humble of things: a disintegrated root suddenly unearthed, a lichen sprout that dwells in the silent rock cavity, the tiny fly escaping the William Blake poem and alighting on the question of eternity, the cocoon that the silkworm flees before becoming a butterfly. In her oeuvre, Pamen Pereira neither searches nor copies, but heads towards a new path of knowledge in which it is necessary to reformulate the world. If, as believed by Paracelsus, 'All things on earth have been given into the hands of man,' the task of artists should consist in generating a new way of being in nature from their discoveries that will enable them to 'see beyond what is perceived by our senses.' Only then that which remained hidden will be revealed. Only then may we obtain that alchemy of lightness that reaches out to us from the remotest and most forgotten of our dreams.

Álvaro Marcos Arvelo

Games of Alchemy

If we study the oeuvre of artist Pamen Pereira, which has interested me for over two decades, we see that the process she follows in all her works begins with new uses and reinterpretations of objects that are also shown to us.

Metaphors that become a Zen exercise and a continuous quest for happiness in the broadest sense of the term. This is why the artist experiments in all disciplines, choosing the most appropriate for each specific work – drawing, photography, sculpture, video and installations – thereby ‘applying poetry to any form of expression’, in her own words. She even goes so far as to compare her practice to that of a shaman who provides ‘spiritual food’, as stated in a recent interview: ‘I believe that art is a practice that moves energy and I’m very much aware of how a small gesture can bring matter to life and how an emotion can even change a genetic code.’

All this process reminds me of alchemy, the ‘science’ that aspired to discover the philosopher’s stone capable of transforming base metals into gold. The doctrine was born in the 3rd and 4th centuries AD and studied chemical phenomena in order to discover the elements that shaped the universe, the transmutation of metals, the elixir of life and other mysteries. It was an essentially symbolic process that strove to produce gold as a sign of enlightenment and salvation; a proto-scientific practice and a philosophical discipline that combined elements of chemistry, metallurgy, physics, medicine, astrology, semiotics, mysticism, spiritualism and art. Moreover, alchemy is as a paradigm of work in general, revealing that virtues are exercised, spirits are tempered and living beings evolve even in the humblest of tasks. Central to Pamen’s oeuvre are her attempts to transmute objects that begin to flutter, objects that cease to be material to become poetry that flies in search of other world where everything is possible, where we may perhaps find solutions and peace of mind.

Hence visitors to this exhibition will detect a passionate alchemical game that finds its *raison d'être* when the artist suggests we create a space of our own within the illusory physical space. Upon entering the hall, the energy latent in all her works will elevate and move different elements, making them turn and combining them in an atmosphere that will only become meaningful insofar as it is surrounded by another atmosphere — a space inside a space. Any variation would generate a new space, *ad infinitum*, so that the final work is only produced during its actual installation. Immersed in the

exhibition hall, the result of the global work thus created will only be seen when people interact with it, because we ourselves form a part of the space, its atmosphere and energy.

Her way of working, living and feeling has much in common with that of a flying being, not understood as an escape but as an elevation. Starting from *Bed of Stone*, the work by Pamen Pereira in the Caja Mediterráneo Foundation Collection, the exhibition as a whole acquires further meaning as its main purpose becomes eliminating its excess weight. A chair, a table, a chest, a top hat ... all sorts of belongings! Even an item as heavy as a bed of stone will levitate, despite remaining fixed to the floor.

These works from the Caja Mediterráneo Foundation Collection are complemented by a number of installations characterised by the presence of commonplace, almost rudimentary elements that may move into another dimension, fly or be transformed to fulfil other purposes, those in which the artist herself is reflected, inviting viewers to create their own stories. Time and space, light and night, heaven and earth, everything is transformed. The ideas of regeneration, growth, change and elevation, along with time, are those that originate these works created instantaneously and in situ, as the exhibition space is dominated by its contents. Light, volume, height — everything has a voice. Elevation designed to trigger generation, not sublimation.

Theatricality is clearly present in the artist's oeuvre, particularly in the stage designs it creates, not as a form of representation but rather as the configuration of a new world with its desires, dreams and awaitings. This isn't a theatrical show but the genesis of a better world. As in Gregorian chant, in which several different voices are raised in unison, here several different works dance in space and together produce a musical tone that is at once a monochord melody that follows the rhythm of the conductor, the artist.

We shall invite viewers to fly, to let themselves be swept along by their imagination, welcoming them through a door to the world of fantasy, a world created by the artist to encourage people to conceive spaces of their very own.

The works in this exhibition shall now be described individually, yet we should think of them as a single entity, an alchemical game in which each of us make our own combinations of symbols, spaces, genesis and life.

Alicia Ventura
Curator

Pamen Pereira

Ferrol, Corunna, 1963

Pamen Pereira's oeuvre moves between the disciplines of drawing, painting, sculpture and Installation Art, occasionally turning to photography, video and any other effective medium or technique to arrive at the creative act. Her process of creation – that is usually combined with her life experience – has close ties with nature, which inspires most of her images.

She has been exhibiting since 1986 in a number of art galleries in Spain and abroad, including Galería Trinta (Santiago de Compostela), Galería Artizar (La Laguna, Tenerife), galería Artur Ramon Art (Barcelona), Palau de Casavells (Girona) Galería Rafael Ortiz (Seville), Galería Astarté (Madrid), Galería Altxerri (San Sebastian), Barg Gallery (Teheran, Iran), Galerie d'art du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence/ Marseilles), Galerie du CAUE (Limoges), Palazzo Pinucci and Galleria Via Larga (Florence), Senate Palace (Madrid) and Recent Gallery (Sapporo, Japan).

Her work has been shown in Spanish museums and art centres such as the Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) and the Museum of Galician Culture, both in Santiago de Compostela, the Museum of Lugo, the Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) in León, the Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) in Valencia, the Esteban Vicente Museum in Segovia and the Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) in Alicante, and abroad at the Fine Arts Museum in Caracas, Venezuela, the Museum Zu Allerheiligen in Schaffhausen, Switzerland, the Cairo Opera Palace and the Bibliotheca Alexandrina Arts Center, both in Egypt, the in Buenos Aires, the National Museum of Visual Arts in Montevideo and the Museum of the City in Querétaro, Mexico.

Pereira has been represented at several art fairs and biennials, including ARCO Madrid, Art Chicago, Cologne, Nagoya in Japan and Art Basel, and several public and private collections have purchased her works. Her production since 1989 has been thoroughly catalogued.

In 1993, along with artists such as Richard Serra, Cristina Iglesias, John Baldessari and Hannah Collins, she was selected to take part in the 18th Salón de los XVI, an exhibition staged at Madrid's Palacio de Velazquez and at the Auditorium of Galicia in Santiago de Compostela.

In 1996 her exhibition *Hot Water* for Tea is held at the Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen, Switzerland, and that same year she is awarded an arts scholarship to study abroad by the Unión Fenosa Gas Museum of Contemporary Art (MACUF, for its initials in Spanish), thanks to which settles in Japan in 1996 and 1997, and works on *Music of Emptiness* presented at Sapporo's Recent Gallery. Back in Spain, her works are shown at MACUF in Corunna, after which she sets about a new project, *Workplace. The Encounter with the Shadow* for CGAC in Santiago de Compostela.

In 2001 she travels to Iran, where she works on the show entitled *A Single Flavour* displayed at Teheran's Barg Gallery. This theme is explored in greater depth in 2002 in the installation of the same name presented at La Gallera in Valencia, before touring to María Martín Gallery n Madrid, the Torrente Ballester Cultural Centre in Ferrol and the Sajazarra Art Show in La Rioja in 2003, making any necessary changes for each new venue.

In 2006 she travels to the Antarctic, where she will spend two months working on the project entitled *Ice Blink. The Fire of Ice*, sponsored by the National Direction of the Antarctic (DNA, for its Spanish initials), the Argentine Antarctic Institute and IVAM. In 2008 her work *The Labyrinths of Alexandria* is displayed at the Biennial of Artists' Books staged at the Biblioteca Alexandrina in Egypt, and *Through the Looking Glass* is shown at the 11th International Cairo Biennial of Contemporary Art 2008-2009. In 2007 she began to take part and collaborate with ARTIFARITI, a creative encounter to promote art in defence of human rights in Western Sahara.

In 2009 her show *This Is A Love Story* opens at the Centro de Arte de Burgos (CAB), and in 2011 she presents *Towers to Temperance*, a vertical garden in the Hejduk Towers at the City of Galician Culture in Santiago de Compostela, an installation that pays tribute to deceased architect John Hejduk in the framework of the project entitled *Inside*.

In 2012 the Carte Blanche initiative launched by French firm Hermès invites her to present new artworks in Barcelona and Kaohsiung (Taiwan) under the title *The Gift of Time, Time Suspended*. These interventions are followed by others in Greenwich, Connecticut, Hong Kong and Hangzhou, China in 2013, entitled *The Visible World Is Just an Excuse*, and finally *One Thousand and One Love Stories* in Dubai in 2014. In April of that same year she produces the permanent installation *Floating Garden* for the headquarters of DKV Insurance company in Saragossa.

In 2016 the retrospective show entitled *The Woman of Stone Rises and Dances* opens at MUSAC, and subsequently tours to the Sala Amós Salvador hall in Logroño.

In keeping with such site-specific installations, in 2016 she presents a new version of *The Second Wind* and the following year *Symphony of Fire for a Wind Instrument*, both at Casavells Palace in Casavells, Girona. 2017 and 2018 are similarly characterised by artistic interventions such as *The Bones of the Earth*, presented at in four spaces in the Massimo Dutti flagship shop (formerly Vinçon) on Barcelona's Passeig de Gràcia. These works remain as permanent installations in the building's Art Nouveau patio.

In 2017 she also presents *Imaginary Time*, a show in which her work is interwoven with antiques from Artur Ramon Art gallery on occasion of the opening of the gallery's new venue in Barcelona. In September 2019 she displays recent works at Artizar gallery in La Laguna, Canary Islands, under the title *Life, I'm Your Lover*.

At the end of the year she presents two exhibitions organised by the Caja Mediterráneo Foundation: *Games of Alchemy* that opens in November at Emilio Varela exhibition hall in Alicante, and *Origins*, that opens in December at Almudí Palace in Murcia, exhibition which was presented in the Centre d'Art d'Alcoi (CADA).

Her work has been selected, along with that of Louise Borgueoise, Marina Abramovich and Ana Mendieta, among others, got the exhibition entitled Transformations, Women Artist between Two Centuries organized by the Fundación Caja Canarias.

Today, Pamen Pereira is committed to supporting development and social integration in Africa, focusing particularly on gender and human rights issues in collaboration with the Tanzanian JUA Foundation for Children. Along these lines, she is a founding member of the NGO JUA African Arts for Development Association in the hope that dance, music, drama and the plastic arts may help break local social and gender barriers, and generate self-esteem and self-identification promoting new values in keeping with tradition. This project brings a new dimension to her oeuvre, new perspectives that foster new ways of understanding the world.

Without forsaking the solitude of the studio as a place of reflection and study that inspires works of an intimate nature, in recent years she has devoted herself to site-specific installations and artistic interventions for public and private spaces that explore the collective nature of art, the role of artist in society and the important social purpose of poetic images.

JUEGOS DE ALQUIMIA

Pamen Pereira

Del 21 de noviembre de 2019 al 1 de marzo de 2020

Fundación Caja Mediterráneo

Sala de Exposiciones "Emilio Varela"

Avda. Ramón y Cajal, 5

Alicante

FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO

PRESIDENTE

Luis Manuel Boyer Cantó

VICEPRESIDENTA 2^a

Irene Bajo García

VICEPRESIDENTE 3º. Cultura

Miguel Valor Peidró

DIRECTOR GERENTE

Francisco Javier Sogorb Guerra

VOCALES

María José Argudo Poyatos

Matías Pérez Such

María Carmen Nácher Pérez

Amparo Rita Marzal Martínez

Tomás Zamora Ros

Manuel de Barros Canuria

Carmen Sanjuán Peydró

Francisco Sardina Costa

José Vicente Gimeno Sendra

Jorge Orts Fuster

SECRETARIO DEL PATRONATO

Rafael Simón Gil

EXPOSICIÓN

ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN

Fundación Caja Mediterráneo

COMISARIADO

Alicia Ventura

COORDINACIÓN Y GESTIÓN

Carmen Velasco Lillo. Fundación Caja Mediterráneo

Joaquín Ruiz Espinosa. Gestión Arte Ventura

DISEÑO GRÁFICO

moderntalking.es

TRANSPORTE Y MONTAJE

Expomed

COLABORADOR Y ASISTENTE DE LA ARTISTA

Equipo Margen. David Gonher

ILUMINACIÓN

LDP

SEGUROS

Hiscox

Caja Mediterráneo
FUNDACIÓN

CATÁLOGO

EDICIÓN

Fundación Caja Mediterráneo

DISEÑO GRÁFICO

moderntalking.es

TEXTOS

Alicia Ventura
Álvaro Arvelo Marco
Pamen Pereira
Carmen Velasco Lillo

TRADUCCIONES AL INGLÉS

Josephine Watson

DISEÑO

moderntalking.es

FOTOGRAFÍAS

Pepe Caparrós
Rafa Arjones
Josep Plaja Borrell
Toni Blanco
Hilario González
Teresa Rodríguez
Javier Castel Rubio

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

Quinta Impresión S.L.

IMAGEN DE LA CUBIERTA

Ecuanimidad, 2015.

Depósito Legal A 72- 2020
ISBN 978-84-88440-08-2

© Pamen Pereira, VEGAP, Alicante, 2019
© de esta edición Fundación Caja Mediterráneo, Alicante, 2020
© de los textos: sus autores
© de las fotografías: sus autores

AGRADECIMIENTOS

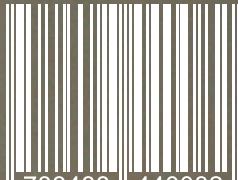
Fundación Caja Mediterráneo quiere expresar su agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la organización de esta exposición y en la publicación del catálogo que la acompaña, en especial a Pamen Pereira, a la galería Artur Ramon Art, a Alvaro Marcos Arvelo y a Josephine Watson.

Caja Mediterráneo
FUNDACIÓN

9 788488 440082