

Mercedes Farias

Selected Works

2024-2019

dandelion
charcoal on paper
28 x 21 cm
2024

spotted
plants, seeds, needles, found metal lid

89 x 82 x 39 cm

2024

exhibition view *clavicles and twigs*,
Graw Böckler Garage, Berlin

spotted
detail

spotted
detail

there was a small seed in the garden. a shadow on its surface that i could barely see made me suspect that something was hiding in the total darkness within. with the shiny edge of a scalpel, i pierced it, letting the light in. with the microscope i slowly focused on the blurred spot: at the bottom of the seed, there was an eye. an eye very similar to mine.

exhibition text

-
spotted
detail

untitled
photography
2024

wienerstr. specimens 07/24
Chelidonium majus seeds, *Kolkwitzia amabilis* fruits, *Symphoricarpos albus*
intervined berries, entomological needles, foam, acrylic tray, Fresnel lens
12 x 42 x 17 cm
2024
exhibition view ***clavicles and twigs***, Graw Böckler Garage, Berlin

wienerstr. specimens 07/24
detail

from the series ***entomological boxes***
Ptelea trifoliata intervened fruit, entomological box
and needle
5,5 x 4 x 3,5 cm
2024

entomological boxes series
2024
exhibition view
clavicles and twigs, Graw Böckler Garage, Berlin

exhibition view
clavicles and twigs, Graw Böckler Garage, Berlin
2024

from the series ***time boxes***
details over the time under the microscope
interwined Castanea sp. nut, flower stamens, entomological box
5,5 x 4 x 3,5 cm
2024

from the series ***time boxes***
details over the time under the microscope
Papaver rhoeas (common poppy) flower, acrilic, entomological box
5,5 x 4 x 3,5 cm
2024

dried spectres
leaves, flowers, seeds and other dried plant parts, entomological box
 $5,5 \times 4 \times 3,5$ cm
2024
and detail under the microscope on the right

from the series *entomological boxes*
detail under the microscope
entomology box, acrylic on dried flower, tag
5,5 x 4 x 3,5 cm
2024

busy

Symphoricarpos albus inflorescence, hairy seed, ink

2,5 x 3 x 2,5 cm

2024

busy
and
untitled
leaf with parasite footprint on a stick, entomology needles
14 x 9,5 x 17,5 cm
2024
exhibition view
clavicles and twigs, Graw Böckler Garage, Berlin
2024

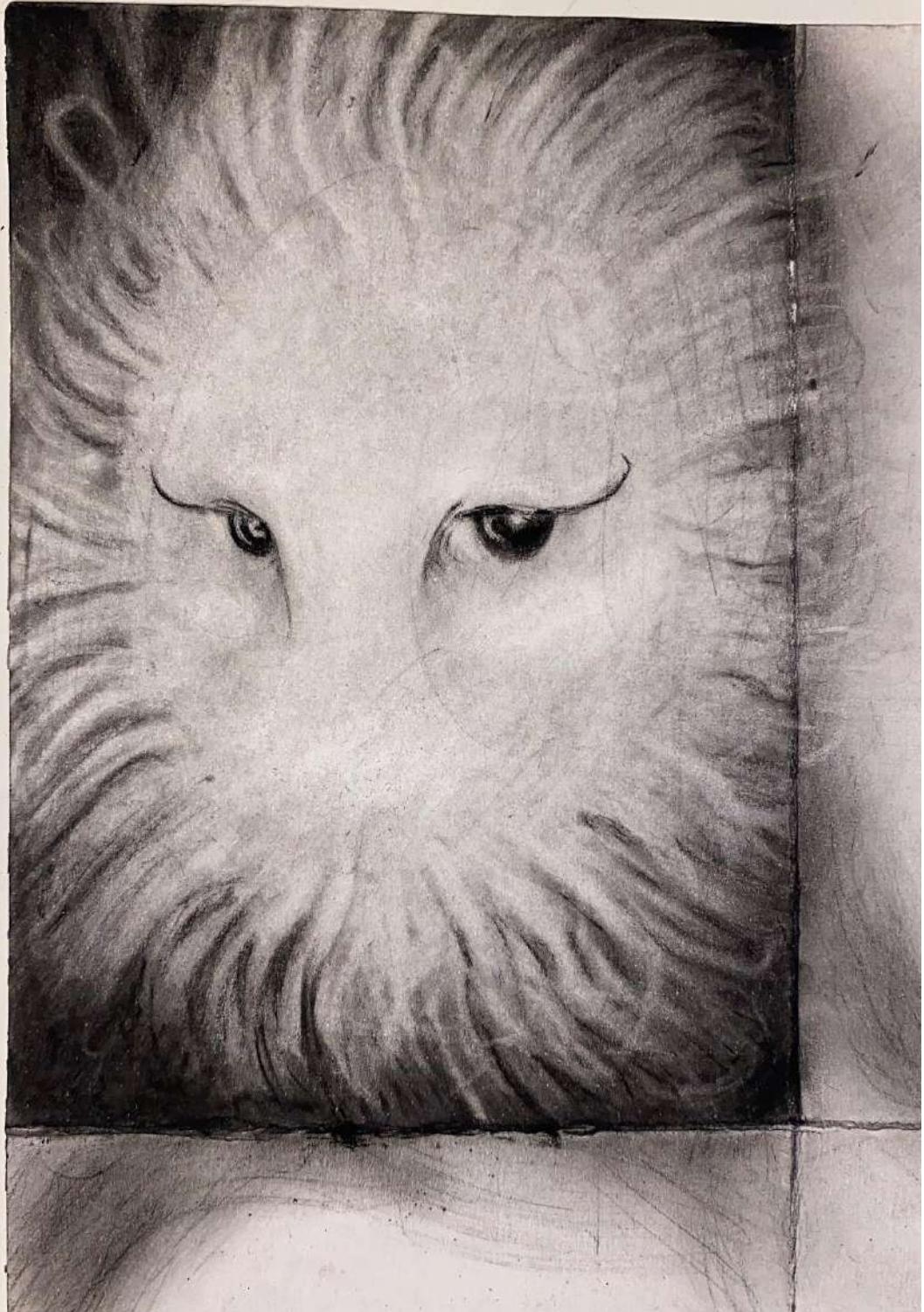
installation view ***untitled***
intervened plant parts on spider web
variable sizes
2024
exhibition view ***clavicles and twigs***,
Graw Böckler Garage, Berlin

untitled
detail

dissection desk
detail
acrylic on dried flower, metallic arm, fresnel lens
20 x 14 x 24 cm
2024
exhibition view
dissection office, 101 Montón, Buenos Aires

untitled
charcoal on paper
15 x 10 cm
2023

dissection desk

interactive installation

dissection office, 101 Montón, Buenos Aires

2024

dissection desk (detail under magnifying glass)
plant sculpture, plastic box, needle, magnifying glass
22 x 30 x 5 cm
2024

from the series *entomological boxes* (previous page details)
entomology boxes, acrylic on cigarette, bill, plant structures,
charcoal on paper
exhibition view
dissection office, 101 Montón, Buenos Aires
2024

untitled

plant sculptures, natural samples,
photography

exhibition view *dissection office*,

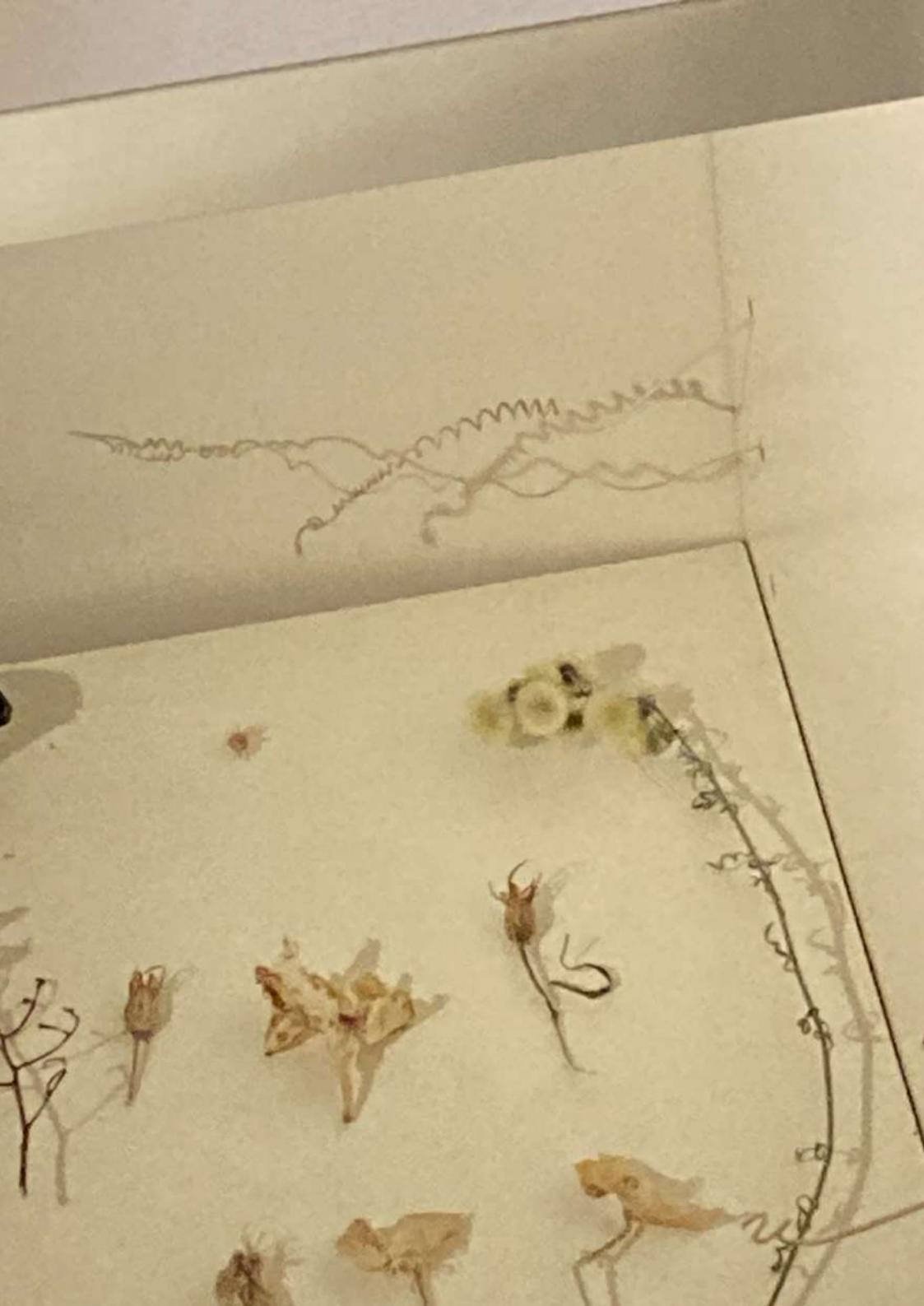
101 Montón, Buenos Aires

2024

untitled
photography of plant sculpture
2024

untitled
detail
exhibition view
dissection office, 101 Montón, Buenos Aires
2024

stills from *from lat. 'Larva' ghost*
video recorded under a microscope with binaural sound coproduced with landscape (Daiana Ruiz)
11'04"
2023
[link](#)

Mercedes Farias Garage
interactive installation: microscope, plant sculptures
2022
exhibition view
Garagen Festival, Berlin

Mercedes Farias Garage
dried fruits, acrylic, microscope
at Garagen Festival, Graw Böckler,
Berlin
2022

Mercedes Farias Garage
interactive installation: microscope, plant sculptures
2022
exhibition view
Garagen Festival, Berlin

from the video series *discoveries*

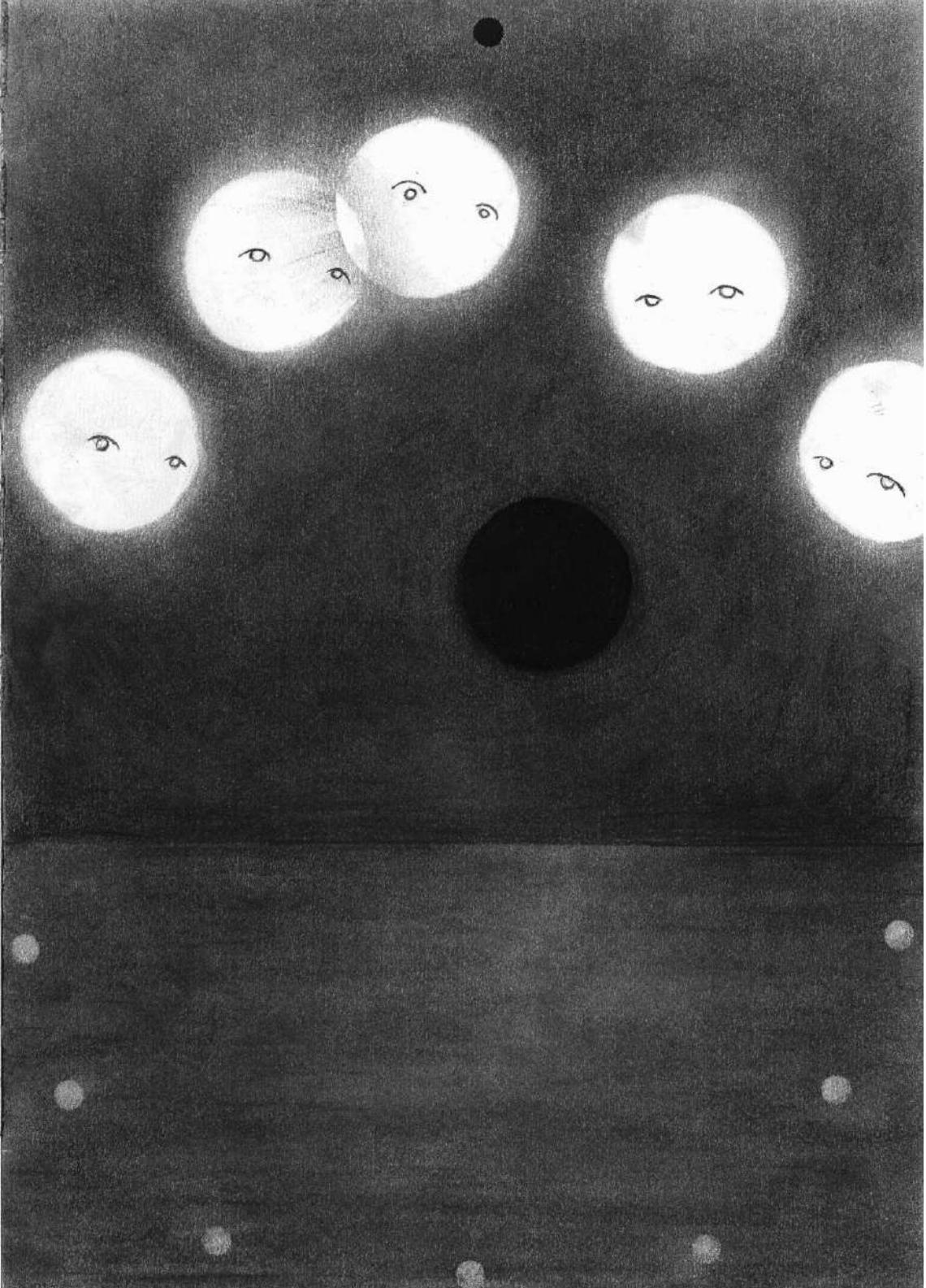
18"

2023

[Link](#)

untitled
charcoal on paper
30 x 21 cm
2022
exhibition view
'Paula Bakun and Mercedes Farias in the ruins of Ciudad Universitaria', OhNo Galería, Tucumán,
Argentina
2022

untitled
charcoal on paper
30 x 21 cm
2022

untitled
charcoal on paper
30 x 21 cm
2022

untitled

charcoal on paper

30 x 21 cm

2022

exhibition view

'Paula Bakun and Mercedes Farias in the ruins of Ciudad Universitaria', OhNo Galería, Tucumán, Argentina

2022

untitled

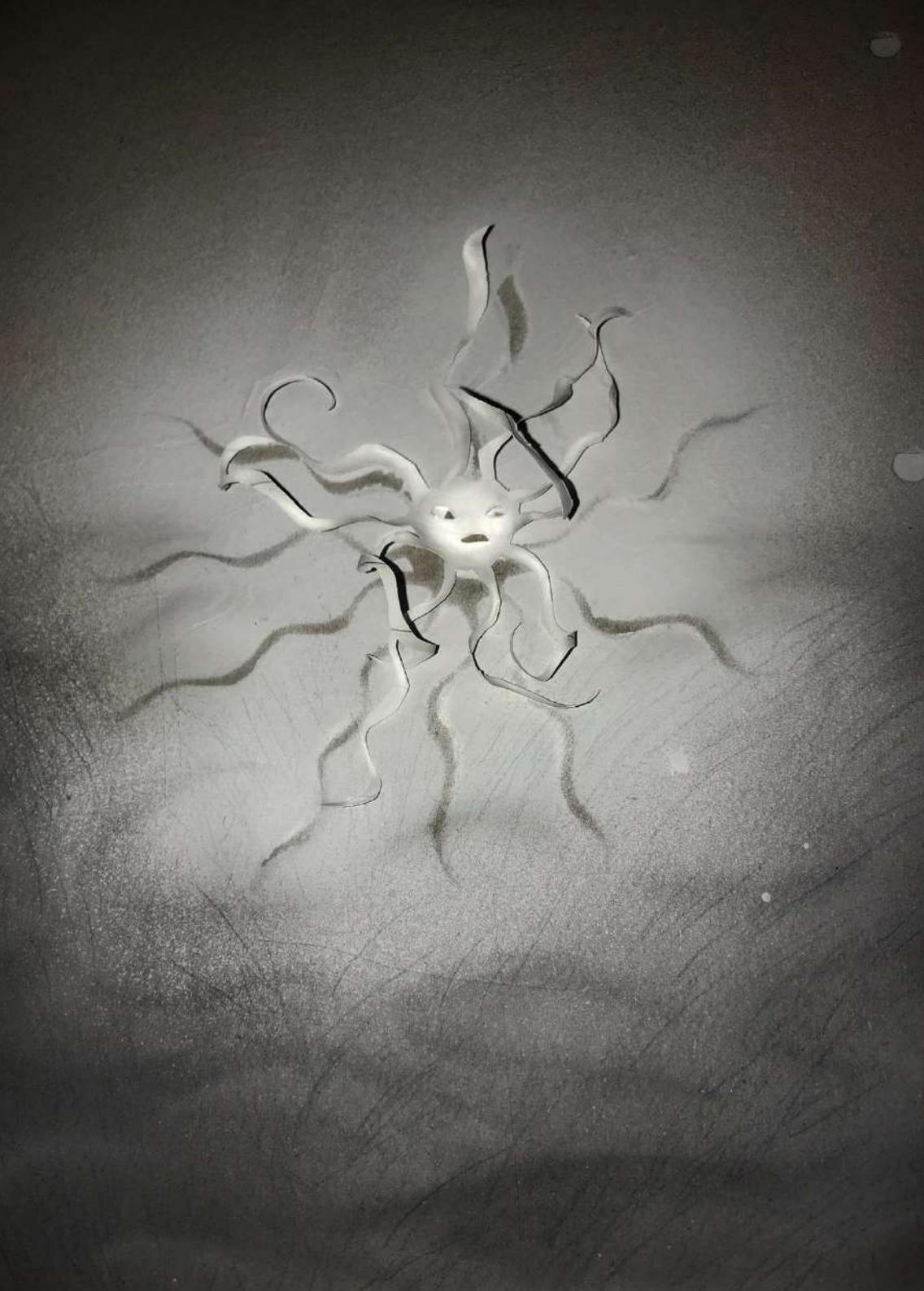
mixed technique on black paper

30 x 21 cm

2023

88.000.000 BC
3D modeling, photography under a
microscope
3240 x 2793 px
2021

john's sun
spray, pencil, digital intervention
2048 x 1536 px
2021

perrito astral
colour pencil, pen on paper (30.5 x 22.5 cm)
with digital intervention
3381 px x 2412 px
2021

araña

colour pencil and pen on paper

21.5 x 14 cm

2020

PÉTALOS Y CLAVÍCULAS
12 (pequeñas) tesis sobre la obra
de Mercedes Farias

1 — MF un día me dijo: "Dios está en las cosas." No se refería al Dios de las religiones. Lo que nos rodea crea el espacio. En una casa, la cama hace al dormitorio, la mesa al comedor. Lo mismo pasa en un laboratorio; el microscopio construye a la institución. Proyectamos en las cosas cierto animismo y les transferimos nuestra personalidad. Más que reflejar algo de nosotrxs; los objetos son nosotrxs.

2 — MF me contó que de sus instrumentos de precisión, su herramienta favorita es el bisturi: delicada, brillante y filosa. Le obsesiona lo pequeño, lo que se esconde dentro de una taxonomía del detalle y la precisión. Sus experimentos son dioramas que se visten (o se camuflan) de dibujos, impresiones, fotos, videos, instalaciones e incluso performances (a veces, hay que buscarlas con lentes y microscopios). Un pequeño ecosistema con reglas propias, donde la fuerza de gravedad está en el vínculo entre las cosas. Gracias a una lupa, observamos el rostro de una flor, y más allá, en otro espacio, encontramos un retrato de su pasado.

3 — MF recolecta materiales en bosques y ciudades. En su muestra, Oficina de disección, había una cajita de acrílico que contenía un puchito clavado en un alfiler. Un furioso fantasma de ojos rojos. Debajo, como si fuera una tarjeta entomológica, flota un pedacito de billete de \$2 argentinos. Es un cigarrillo que fumó su amiga Ana Capalbo. El dinero es una especie de poesía, escribió Wallace Stevens (que trabajó como abogado de compañías de seguros), y también dijo que la poesía de la humanidad está en todas partes. Cajita, puchito y pedacito. Lo minúsculo se aleja de lo solemne y convoca a lo tremendo.

4 — MF imagina el apocalipsis. El billete es la evidencia de una extinción. Si el dinero representa al poder y la violencia, ese pedacito es la nadia; la decadencia. El fin del mundo. Todo por dos pesos. El dinero, pienso gracias a esto, antes fué un árbol. El arte de la entomología crea un pequeño teatro de la muerte. Esos papelitos de colores son metáforas – o alucinaciones – que los humanos proyectamos sobre la naturaleza. Todo es historia natural.

5 — MF me dice que para ella hay una diferencia clave entre los espejos (que se manifiestan sobre las cosas), y los fantasmas (apariciones autónomas que deambulan entre las cosas). Dentro de sus colecciones, aparecen ambos, entre plantas que florecen desfilando a la última moda, y que al cruzarse con los demonios de la termodinámica se secan y marchitan.

6 — MF escribió que las nubes son árboles fantasmas. Fernando Castro Flórez escribió: "Hace ya mucho tiempo que el calor se fue de las cosas, lo único que queda, como resto de las antiguas combustiones, incluso socialmente, es la política de la ceniza." No me parece casual que ella dibuje con ceniza: polvo negro, que fue roca. Gabriela Escobar: "Triturar flores con las manos da un dolor especial en el cerebro."

7 — MF está interesada en los fenómenos perceptivos y paranormales. A primera vista sus piezas – chiquitas – pueden dar ternura. A la segunda, vemos que un alfiler atraviesa el corazón de una flor. La gracia se entrecruza con el miedo. El humor y el terror se acercan. Una vez, caminando por Buenos Aires, encontró un papel mojado que decía: FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU y lo hizo parte de su obra.

8 — MF encuentra caritas en todos lados. Ese fenómeno psicológico se denomina pareidolia. Es resultado de la percepción, seguramente influido por la evolución. Al ver un objeto bajo el estado pareidólico, en nuestro cerebro se iluminan las mismas zonas que cuando vemos un rostro real. Me commueve pensar que al ver sus flores con rostro, estamos iluminando partes ocultas de nuestros cerebros.

9 — MF escribió que ver a los ojos significa que ese sujeto también nos está mirando, directamente, a los ojos. No es una observación superficial, ni cursi. A comienzos del siglo XX, Sigmund Freud asoció lo siniestro al temor de que un objeto sin vida esté, de alguna manera, animado. También, lo relacionó al panico de perder los ojos. Todo lo que tiene ojos, desea ser visto. Se suele asociar a los ojos con un gesto humano, al ponerle ojos a un objeto se dice que lo estamos antropomorfizado, pero esto no es necesariamente así, como ya escribió Roger Caillois,

en estos casos ese argumento no es válido, ya que el ojo es el vehículo de fascinación dentro de todo el reino animal.

10 — MF me leyó un fragmento de Las malas de Camila Sosa Villada, y me dijo que sentía que entre esas palabras se condensaba un secreto sobre su propio trabajo: "Durante muchos años me quedo el temor a la mirada feroz de esos animales entrampados que saben que van a morir, desde adentro de sí mismos reciben la orden de hacer algo, la vida entera en sus colmillos, hirviendo de espuma y rabia." En sus dioramas, la naturaleza muerta nos observa y cobra vida. Son flores zombies que espían detrás de las superficies translúcidas. La ferocidad de la mirada, la furia de lo animal y la rabia del encierro.

II — MF, mientras caminábamos juntxs, me dijo que para ella las flores secas se asemejan a los esqueletos. También, que en las cosas que vienen de lo real (que surgen de un fenómeno natural), a diferencia de lo digital, se percibe una condensación de lo inconsciente. Según Ludwig Wittgenstein la belleza es una proyección de la percepción humana, y por eso, él dice: el arte crea a la naturaleza, y no a la naturaleza el arte.

12 — MF estudia y disecciona las sombras de las cosas: la lógica invisible del espanto. Primero aparece la risa, pero después, al mirar por segunda vez, dudamos de la estructura de la realidad. Para eso, hace falta cambiar la escala de la mirada y modificar la percepción. La paradoja es simple: al mirar lo chiquito con atención, nuestro mundo (interno y externo) se agranda al infinito.

JG¹
22.04.24. Berlin

¹Julian Galay

Picture and text by Julián Galay

Mercedes Farias is an artist and biologist from Buenos Aires (1993) based in Berlin. Her work seeks to augment perception through microscopes, magnifying glasses, and various biological techniques to enter into the tiny and natural, and create in that world, alien to our everyday scale, a world of fantasy, strange textures and altered temporalities, in which larvae are ghosts and flowers seek revenge. For this she also resorts to painting, drawing, photography and video. Through science, she experiments with the possibility of giving artistic fantasy an extra moment of credulity and legitimacy.