

Recuerdos de Los Andes

Memories of the Andes

Diana Mercado

Recuerdos de Los Andes Memories of the Andes

Diana Mercado

Para Haldor y David

For Haldor & David

Las montañas siempre están ahí. Siempre están conmigo...

Recuerdos de Los Andes (Memories of the Andes) explora temas de pérdida, desplazamiento, identidad y memoria. Nacida en Guayaquil, Diana Mercado dejó su hogar en Ecuador siendo una niña y emigró a los Estados Unidos. Su obra surgió de las memorias de su infancia y el deseo de recapturar esos tempranos años de vida en un paraíso de belleza abrumadora. Ensoñadoras y envueltas en una sensación de nostalgia y asombro infantil, sus pinturas evocan la belleza de los encumbrados Andes, los etéreos paisajes de Ecuador, las luces parpadeantes de Quito y al chagra, una suerte de vaquero tradicional del Ecuador, desapareciendo en el horizonte fantasmal.

Ella está profundamente interesada en la experiencia de dejar su país - la pérdida de identidad y la lucha por adaptarse en un país extraño como un 'extranjero'. Con melancolía y calidez, sus pinturas hablan de sus sentimientos de dolor tras separarse de Ecuador. Mujeres jóvenes aparecen trabajando incansablemente en sus máquinas de coser, tomando el metro o soñando con las montañas, mientras madres y niños llegan a la gran metrópoli de Nueva York o buscan el consuelo de los suaves juguetes que flotan a través del agua y de los cielos abstractos. Estas pinturas tratan de redefinir el concepto de inmigrantes como 'extranjeros', para que sean reconocidos por lo que son madres, padres, hijas e hijos - seres humanos.

Las pinturas fueron creadas mediante la aplicación rítmica de delgadas capas de pintura que evocan el proceso de dejar su hogar y aventurarse a otro país. De la misma manera, los efectos texturales del esmalte y las veladuras evocan una sensación de paso del tiempo. Las sutiles variaciones de color y luz sugieren la borrosidad de los recuerdos mientras se difuminan y disuelven en el pasado.

The mountains are always there. They are always with me...

Recuerdos de Los Andes (Memories of the Andes) explores themes of loss, displacement, identity, and memory. Born in Guayaquil, Diana Mercado left her home in Ecuador as a child and immigrated to the United States. Her body of work evolved from childhood memories and a desire to recapture those early days of living in a paradise of overwhelming beauty. Dreamlike, imbued with a sense of nostalgia and childlike wonder, her paintings evoke the beauty of the soaring Andes, the ethereal landscapes of Ecuador, the flickering lights of Quito, and the chagra, Ecuador's traditional cowboy, disappearing into the ghostly horizon.

She is profoundly interested in the experience of leaving one's homeland - the loss of identity and the struggle to assimilate in a foreign country as an 'alien'. With melancholy and warmth, her paintings speak to her feelings of grief following her separation from Ecuador. Young women appear, working tirelessly at their sewing machines, riding the subways, or dreaming of the mountains, while mothers and children arrive in the great metropolis of New York or reach for the comfort of soft toys that drift through water and abstract skies. These paintings attempt to redefine the definition of immigrants as 'aliens', so they are instead understood as mothers, fathers, daughters, and sons - human beings.

The paintings were created through a rhythmic application of thin layers of paint that echoes the process of leaving one's home for another country. In the same way, the textural effects of glaze and scumbling conjure a sense of the passage of time. Subtle variations of colour and light suggest the gauziness of memories as they blur and dissolve into the past.

A menudo cabalgábamos hacia las montañas... las montañas siempre estaban ahí. Sus picos se extendían como si fuesen interminables, envueltos por las nubes, a menos que el viento estuviera soplando, entonces las nubes se alejaban como si tuvieran prisa. Había una calma, una profundidad de silencio como si solo los dioses o los ángeles vivieran en las montañas. De vez en cuando, avistábamos a un solitario chagra montando elegantemente su caballo mientras escuchaba los secretos de los páramos.

Often we rode into the mountains... the mountains were always there. Their peaks stretched up as if they went on forever, wreathed by the clouds, unless the wind was blowing and then the clouds rushed away as if in a hurry. There was a stillness, a depth of silence as if only gods or angels lived in the mountains. Now and again, we spotted a lonely *chagra* elegantly riding his horse while listening to the secrets of the *páramos*.

Quito

Oil on Linen
26x26 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

Desde Lejos
A Distant View

Oil on Wood Panel
16x16 inches

Diana Mercado

Paseos Rosados
Pink Walks

Oil on Linen
26x26 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

El Chimborazo

Oil on Linen
24x18 inches

Diana Mercado

Atardecer Dorado
Golden Sunset

Oil on Linen
16x16 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

Atardecer en Los Andes
Sunset in the Andes

Oil on Wood Panel
20x20 inches

Diana Mercado

No entendía por qué nos íbamos. La mayoría de nuestras cosas todavía estaban en la casa, pero la casa tenía una apariencia desoladora, como si no pudiese imaginar el mundo sin nosotros.

I didn't understand why we were leaving. Most of our things were still in the house, but the house had a forlorn look, as if it couldn't imagine the world without us.

Baile del Inmigrante
Immigrant's Dance

Oil on Linen
28x28 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

Dos Gardenias
Two Gardenias

Oil on Linen
18x24 inches

Diana Mercado

**Serpentinas
Streamers**

Oil on Linen
30x24 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

Luna, Luna

Oil on Linen
24x30 inches

Diana Mercado

“Abajo, abajo, abajo. ¿Será que la caída nunca llegará a su fin? ‘¿Me pregunto cuántas millas habré caído esta vez?’”

Alicia en el País de las Maravillas

“Down, down, down. Would the fall *never* come to an end? ‘I wonder how many miles I’ve fallen by this time?’”

Alice’s Adventures in Wonderland

Chica Azul
Blue Girl

Oil on Linen
24x18 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

La Hora del Rush
Rush Hour

Oil on Linen
24x18 inches

Diana Mercado

La Costurera
The Seamstress

Oil on Linen
20x24 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

1969

Oil on Linen
24x30 inches

Diana Mercado

Un día me di cuenta de que estaba olvidándolos. No podía recordar cosas acerca de ellos. Era como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Entonces levanté un pincel, comencé a pintar, y podía verlo todo claramente.

One day I realized I was forgetting them. I couldn't remember things about them. It was as if I had fallen into a bottomless pit. Then I picked up a brush, began to paint, and I could see it all clearly.

El Chagra
The Cowboy

Oil on Linen
30x24 inches

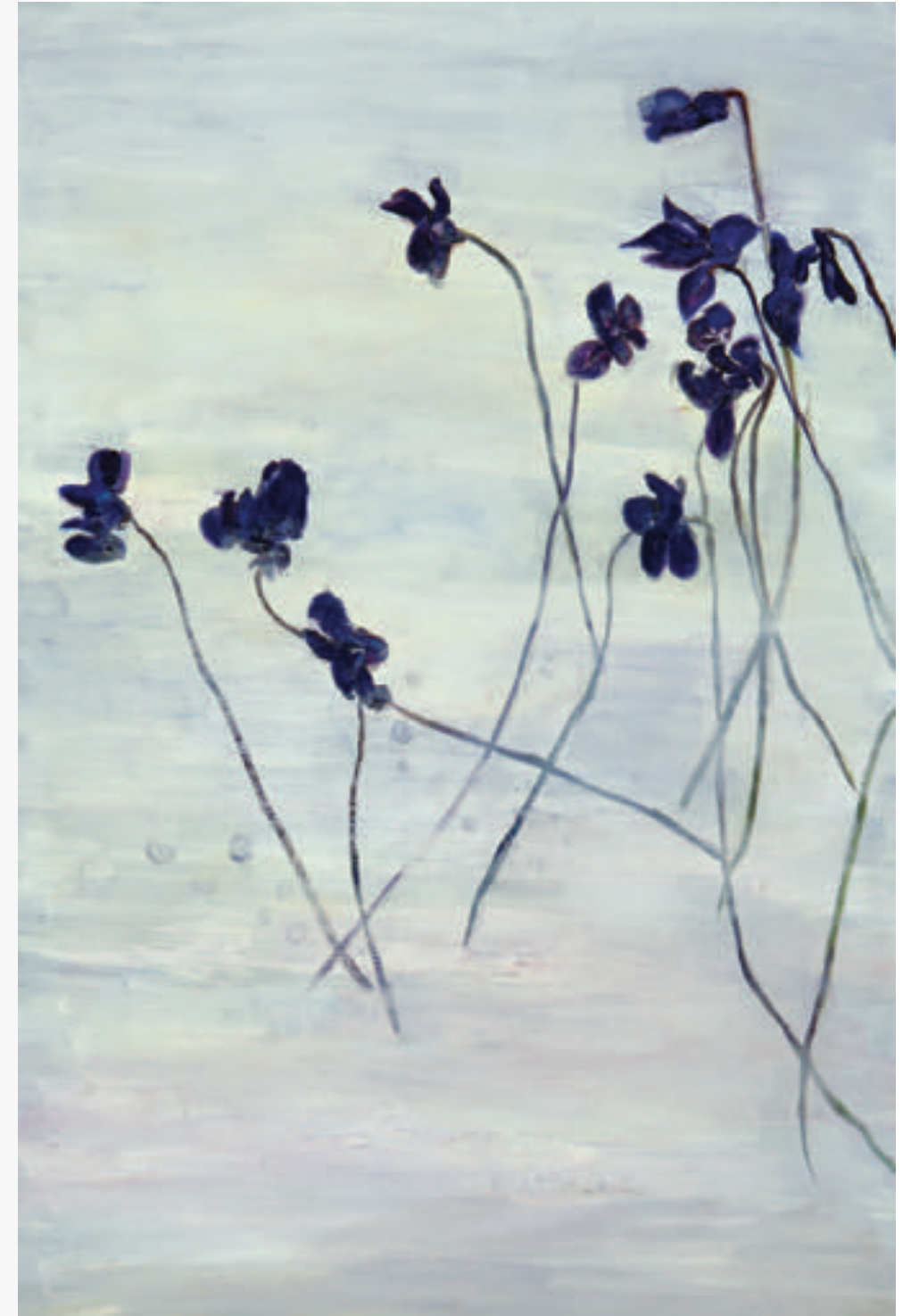
Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

Orquídeas
Orchids

Oil on Linen
18x12 inches

Diana Mercado

Versos en Azul y Verde
Poems in Blue and Green

Oil on Linen
30x24 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

La Neblina Caía sobre Sus Hombros
The Mist Fell on Their Shoulders

Oil on Linen
26x26 inches

Diana Mercado

Cuando era Niña
When I was Young

Oil on Linen
32x26 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

El Mundo es Ancho y Ajeno
Broad and Alien is the World

Oil on Linen
30x24 inches

Diana Mercado

El último día, las maletas estaban alineadas junto a la puerta. Podía ver que los ojos de mi madre estaban enrojecidos por haber llorado. Ella se levantó y tomó un libro de la estantería, los poemas de Pablo Neruda. Lo metió en su bolso. Dijo a nadie en particular: “Lo traeré de vuelta cuando regresemos.” Pese a que sabía que nunca volveríamos a ver nuestro hogar....

On the last day, the suitcases were lined up by the door. I could see my mom's eyes were very red from crying. She reached up and grabbed a book from the bookcase, Pablo Neruda's poems. She put it in her purse. She said to no one, “I'll bring it back when we return.” Even though she knew we would never see our home again....

El Ultimo Plato
The Last Bowl

Oil on Linen
29x24 inches

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

Recuerdos de Los Andes
Memories of the Andes

Oil on Linen
40x32 inches

Diana Mercado

Cuando pienso en cómo es que nació esta serie, pienso en el color - esmeralda, verde, siena tostado y azul - los colores de los Andes. Mientras trabajaba la pintura, era inevitable que mis pensamientos virarían hacia mis padres, quienes me enseñaron a ver la grandeza y belleza de nuestro paisaje y recordaron constantemente que esta era como ninguna otra en el mundo. A través de sus ojos, descubrí la tranquila quietud de las montañas cuya belleza hablaba sin palabras. En los Andes, experimenté la sensación vertiginosa de estar muy alto y escuché al viento lloroso que parecía contar sus secretos solo a las montañas. Las memorias de nuestros viajes y las historias de mis padres siempre se mantuvieron conmigo.

Cuando uno es niño, es difícil entender el mundo de los adultos, al que observamos desde lejos como espectadores. Años después de mudarme a Londres, noté que mis recuerdos de la vida en América habían comenzado a desvanecerse. Solo entonces pude reconocer el esfuerzo de mis padres para mantener vivas nuestras memorias de Ecuador y nuestra herencia. Todavía escucho sus susurros, sus palabras que tejían un hilo mágico a nuestro alrededor y nos regresaban a los días en las montañas. Frecuentemente regreso a esas memorias, de haber vivido por un momento donde las cumbres de las montañas llegaban al cielo y los cielos eran tan azules que llenaban nuestros espíritus de posibilidad. Llevo esos recuerdos y el orgullo que me generan como un escudo. *Recuerdos de Los Andes* es para mis padres, cuyo amor, sacrificio y coraje me hicieron la persona que soy hoy.

When I think about how this series came to be, I think about colour – emerald, green, burnt sienna, and blue – the colours of the Andes. As I reached for the paint, it was inevitable that my thoughts turned toward my parents, who taught me to see the greatness and beauty of our landscape and constantly reminded me that it was like no other in the world. Through their eyes, I discovered the quiet stillness of the mountains whose beauty spoke without words. In the Andes, I experienced the giddy weightlessness of being so high and heard the crying wind who seemed to tell her secrets only to the mountains. The memories of our trips and my parents’ stories always stayed with me.

As a child, it’s hard to understand the world of grown-ups that we watch from the sidelines. Years later, after I moved to London, I noticed my memories of life in America had begun to fade. Only then did I recognize the effort my parents had made to keep our memories of Ecuador and our heritage alive. I still hear their whispers, their words which wove a magic thread around us and brought us back to the days in the mountains. Often I return to those memories of having lived for a moment where the mountain peaks reached heaven and the skies were so blue they filled our spirits with possibility. I carry those memories with me and the pride they instill in me like a shield. *Recuerdos de Los Andes* is for my parents, whose love, sacrifice, and courage made me the person I am today.

Diana Mercado was born in Guayaquil, Ecuador. She left Ecuador as a child and immigrated to the United States. Diana received her BA and MA from Columbia University. In 2009, she moved to London and began her artistic journey, studying at the Chelsea College of Arts, London, and The Art Academy, London, as well as the New York Academy of Art. Her first exhibitions, *Mujeres*, in London, and *Verde*, at Neiman Marcus in New York, took place in 2021. Her painting, *When I was Young*, was selected for exhibition in 2021 as part of the Combined Federal Campaign's Arts and Culture Show in Washington, D.C. *Recuerdos de Los Andes* is Diana's first solo exhibition in London. She now lives in New York and London, and her work is held in numerous private collections in both the United States and Great Britain.

Diana Mercado nació en Guayaquil, Ecuador. Ella dejó Ecuador de niña y emigró a los Estados Unidos. Diana recibió su licenciatura y maestría de la Universidad de Columbia. En el 2009 se mudó a Londres y empezó su viaje artístico, estudiando en el Chelsea College of Arts, en Londres, así como en el New York Academy of Art. Sus primeras exposiciones, *Mujeres*, en Londres y *Verde*, en Neiman Marcus en Nueva York, se realizaron en el 2021. Su pintura, *Cuando era Niña (When I was Young)*, fue seleccionada como parte de la exposición de la Combined Federal Campaign's Arts and Culture Show en Washington, D.C. *Recuerdos de Los Andes* es la primera exposición individual de Diana en Londres. Ella vive ahora en Londres y Nueva York y sus obras pueden ser encontradas en numerosas colecciones privadas en los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Recuerdos de Los Andes

Memories of the Andes

Diana Mercado

Book Design

Cagdas Ilke Unal | Föy Studio

Text

Diana Mercado

Translation

Erick Sablich

Acknowledgements

Thank you Hester, Mary, Katie and everyone else who helped make *Recuerdos de Los Andes* possible.

I am grateful to Cagdas Ilke Unal of Föy Studio for the design of this catalogue, and Ali Elai at Camerarts for the photographs included in this catalogue.

1st Edition, 2023, London

ISBN 978-1-3999-5270-5

This catalogue has been prepared for the occasion of the exhibition, *Recuerdos de Los Andes*.

All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from the artist, except by a reviewer who may quote brief passages and use selected visual material in a review.

© dianamercadoart
dianamercadofineart.com

