

“DES/APARECER”. Paula Anguita.

Galería Gabriela Mistral. Santiago, Chile, 2021.

In an unpublished note written in 1870, Nietzsche affirms: *"There is no beautiful surface without a terrible depth"*.¹ Reality cannot be understood only from the perspective of the visible. We must tear the veil of appearances in order to understand it in its true amplitude, extent and depth. With her exhibition "Des/Aparecer", (Diss/Appear) Paula Anguita reveals herself as a reliable interpreter of the Nietzschean sentence, rewritten in an artistic key. Through a series of works based on various techniques of optical illusion, the artist builds a bridge that allows us to move from the realm of the visible to the invisible, and vice versa.

This intention is particularly reflected in the series of works based on the optical-photographic technique *Double Vision*, developed by the artist in the context of her Master studies at Weißensee Kunsthochschule Berlin. It is a printing technique that makes use of surfaces with specific optical properties, which allow to discover hidden images when photographed with flash using smartphones. In this way, Double Vision gives the act of photography a new dimension: the temporal depth, in a dialectical game between presence and absence. Everyday urban locations, apparently innocuous, reveal the traces of a painful past that becomes present: memories become embodied, the flow of time is inverted. Individual portraits come to life through disturbing gazes that directly question the observer. And abstract planes, closed in their concrete superficial materiality, are transformed into windows open to transcendent spatio-temporal dimensions and narratives with a strong poetic-symbolic content. In synthesis, through her Double Vision technique, the artist allows us to achieve something apparently impossible, supernatural: *to photograph the absent*.

The light boxes, which are also part of the exhibition, complement the thematic and formal resources described above. At first glance, they appear to be digital screens. But a closer look allows us to recognize that they are entirely analogical devices. This perceptual ambiguity is replicated in the content of the images represented, which are situated on the threshold between the diffuse stain and the figure with defined contours. The intentional use of optical filters generates a state of permanent ambivalence between both poles, forcing the observer to try to fix and focus the represented contents, which tend to blur incessantly. And what is it that we fleetingly manage to recognize in this perceptual game between the permanent and the ephemeral? The portrait of a mother with her child. A solitary individual, contemplating the horizon of the sea. A dancer, exercising. Some of these images are complemented by texts, like strings of digital information. One of them reads: *"silence reveals us the secret / we didn't want to know"*. And what is this secret? Nothing is permanent, time tends to erase our memories, "all that is solid melts into air" (Marx). In the silence of contemplation, Paula Anguita's light boxes allow us to experience the abyss of this secret, encrypted in an aesthetic experience.

The existential tone of the exhibition is reinforced by the inclusion of a singular work, which tends to dissociate itself from the logics of optical illusion: an oil painting. Its title is certainly suggestive: "A/MORT". A couple of women embracing, in a delicate gesture that can be interpreted both as an expression of love (*Eros*) and as a final farewell before the inexorable fact of death (*Thanatos*). In the manner of a sign, this image synthesizes the fundamental purpose of the exhibition: to make of art a way of bringing into presence some of the fundamental dimensions that constitute our experience of being in the world, transcending the realm of the particular and contingent. Just as there is no beautiful surface without a terrible depth, Paula Anguita reveals to us that life and death, the visible and the invisible, the permanent and the ephemeral, constitute an indivisible unity.

Juan Almarza Anwandter

Artist's website: www.paula-anguita.com

¹ eKGWB/NF-1870,7[91].

“DES/APARECER”. Paula Anguita.

Galería Gabriela Mistral. Santiago, Chile, 2021.

En una nota sin publicar escrita en 1870, Nietzsche afirma: “*No existe una superficie bella sin una terrible profundidad*”.² La realidad no puede ser entendida solo desde la perspectiva de lo visible. Debemos rasgar el velo de las apariencias, con el fin de comprenderla en su verdadera amplitud, extensión y profundidad. Con su muestra “Des/Aparecer”, Paula Anguita se revela como una intérprete fidedigna de la sentencia Nietzscheana, reescrita en clave artística. A través de una serie de obras basadas en diversas técnicas de ilusión óptica, la artista construye un puente que nos permite transitar desde el ámbito de lo visible a lo invisible, y viceversa.

Esta intención se ve particularmente reflejada en las series basadas en la técnica óptico-fotográfica *Double Vision*, desarrollada por la artista en el contexto de sus estudios de Master en Weißensee Kunsthochschule Berlin. Se trata de una técnica de impresión basada en el uso de superficies con propiedades ópticas específicas, que permiten descubrir imágenes ocultas al ser fotografiadas con flash mediante smartphones. De esta forma, *Double Vision* otorga al acto del registro fotográfico una nueva dimensión: la profundidad temporal, en un juego dialéctico entre presencia y ausencia. Locaciones urbanas cotidianas, aparentemente inocuas, revelan las huellas de un pasado doloroso que se vuelve presente: la memoria adquiere cuerpo, el flujo del tiempo se invierte. Retratos individuales cobran vida a través de miradas inquietantes, que interpelan directamente al observador. Y planos abstractos, cerrados en su concreta materialidad superficial, se transforman en ventanas abiertas a dimensiones espacio-temporales trascendentes y narrativas con una fuerte carga poético-simbólica. En síntesis, a través de su técnica *Double Vision*, la artista nos permite lograr algo aparentemente imposible, sobrenatural: *fotografiar lo ausente*.

Las cajas de luz, que también conforman parte de la muestra, complementan los recursos temáticos y formales anteriormente descritos. A primera vista, ellas parecen ser pantallas digitales. Pero una mirada más detenida nos permite reconocer que se trata de dispositivos enteramente analógicos. Esta ambigüedad perceptual se ve replicada en el contenido de las imágenes representadas, que se sitúan en el umbral entre la mancha difusa y la figura con contornos definidos. El uso intencionado de filtros ópticos genera un estado de permanente ambivalencia entre ambos polos, forzando al observador a tratar de fijar y enfocar los contenidos representados, que tienden incesantemente a desdibujarse. ¿Y qué es lo que fugazmente logramos reconocer en este juego perceptual entre lo permanente y lo efímero? El retrato de una madre con su hijo. Un individuo solitario, contemplando el horizonte del mar. Una bailarina, ejercitándose. Algunas de estas imágenes se ven complementadas con textos, a la manera de *strings* de información digital. Uno de ellos reza: “*silence reveals us the secret / we didn't want to know*” (el silencio nos revela aquello / que no queríamos saber). ¿Y cuál es este secreto? Nada es permanente, el tiempo tiende a borrar nuestras memorias, “todo lo sólido se desvanece en el aire” (Marx). En el silencio de la contemplación, las cajas de luz de Paula Anguita nos permiten experimentar el abismo de este secreto, cifrado en una experiencia estética.

El tono existencial de la muestra se ve reforzado por la inclusión de una obra singular, que tiende a desmarcarse de las lógicas de la ilusión óptica: una pintura al óleo. Su título es ciertamente sugestivo: “A/MORT”. Una pareja de mujeres abrazadas, en un delicado gesto que puede ser interpretado tanto como una expresión amorosa (*Eros*), como una despedida final ante el hecho inexorable de la muerte (*Thanatos*). A la manera de un signo, esta imagen sintetiza el propósito fundamental de la muestra: volver a hacer del arte un modo de traer a presencia algunas de las dimensiones fundamentales que constituyen nuestra experiencia del ser en el mundo, trascendiendo el ámbito de lo particular y contingente. Así como no existe una superficie bella sin una terrible profundidad, Paula Anguita nos revela que la vida y la muerte, lo visible y lo invisible, lo permanente y lo efímero, constituyen una unidad indivisible.

Juan Almarza Anwandter

Artist's website: www.paula-anguita.com

² eKGWB/NF-1870,7[91].