

PAULA ANGUITA

DEATHLINE

8 DE MARZO - 21 DE ABRIL 2017

PATRICIA READY
GALERIA

DEATHLINE

“Jeder Engel ist schrecklich”

R.M.Rilke

Dentro de la colección del British Museum de Londres, existe un curioso y enigmático objeto: un espejo negro de obsidiana, de origen Azteca, que perteneció al mago y alquimista John Dee, consultor de la reina Isabel I a mediados del siglo XVI. Se dice que en su negra y pulimentada superficie se podían reflejar simultáneamente tanto el mundo visible como el invisible, la realidad tangible y las dimensiones intangibles de lo suprasensible. De ser ello efectivo, podemos pensar en dicho objeto como un umbral de convergencia entre realidad y ficción, o quizá, como la síntesis del total de las dimensiones que conforman la “verdadera realidad”, fusionadas en una superficie absoluta, sin anverso ni reverso, como el cuadrado negro de Malevich, o el Aleph de Borges. En su conjunto, la obra de Paula Anguita puede entenderse fundamentalmente como la voluntad incesante de recrear el espejo negro de John Dee y emular sus propiedades, a través de múltiples soportes, formatos y materialidades.

Desde sus inicios, la artista ha planteado su trabajo como una investigación visual en torno a la tensión entre realidad y ficción. El fundamento conceptual de esta voluntad nos remite al problema de la perspectiva: dada nuestra condición de seres mortales, insertos en el plano fenoménico espacio-temporal, comprendemos la realidad como una suma de fragmentos percibidos desde múltiples puntos de vista, tanto en términos ópticos como interpretativos, pero aspiramos incesantemente a reconstituir una visión de totalidad; un punto de vista absoluto. El ojo único del dios se multiplica y fragmenta a través de la mirada del hombre, como un espejo roto en infinitos pedazos. Es esta tensión entre unidad y multiplicidad (en esencia, entre *Ser* y *Devenir*), inherente a nuestra experiencia del ser en el mundo, la que constituye el *leit motiv* que la artista ha desarrollado a lo largo de su carrera. Se trata de una problemática de orden existencial, que en su obra se despliega a través de un universo formal basado en el uso intencionado

de ilusiones ópticas, la carga expresiva del cuerpo sometido a relaciones de integridad y fragmentación, y el potencial de interpretación de la imagen en términos sígnicos. Todo ello, expresado a través de un lenguaje caracterizado por una suerte de fría sensualidad, en el que la abstracción del diagrama geométrico y la carga significativa de la imagen gráfica establecen un diálogo permanente entre objetividad y subjetividad.

Esta característica se ve particularmente destacada en las obras que conforman su muestra “Deathline”. En términos conceptuales, se trata de obras que poseen como común denominador una acentuación de la problemática existencial inherente a su propuesta artística. El nombre de la muestra expresa claramente esta intención: la muerte nos aparece como un irreductible de la vida, aquella “única certeza” descrita por Heidegger como la línea del horizonte que ciñe y rodea nuestra existencia. Ella es el verdadero umbral en el que las antinomias y las dualidades propias de nuestra condición mortal quedan superadas, constituyendo el paso definitivo a la experiencia del Absoluto. ¿Cómo representar esta dimensión? En la propuesta de la artista, la referencia a la muerte no se muestra en la crudeza del registro documental explícito, ni tampoco buscando el efecto inmediato de lo emotivo y empalagoso. Tampoco se sitúa en la perspectiva del discurso moralista, pedagógico o políticamente comprometido, tan propio de ciertas tendencias artísticas contemporáneas. Más bien, se trata de una elegante evocación simbólica, al modo de los Vanitas del siglo XVII. Evocación que en el contexto de la muestra adquiere múltiples formas y acentos, a través de una estrategia material que combina grabado láser sobre metal, serigrafía y técnicas de reflexión indirecta mediante espejos. Una paleta que nos habla de la precisión del corte, del control de la mano que opera con un bisturí, milimétricamente, sin márgenes de tolerancia o improvisación.

John Dee's obsidian mirror. British Museum Collection.

Within the collection of the British Museum in London, there is a curious and enigmatic object: a black obsidian mirror, of Aztec origin, which belonged to the magician and alchemist John Dee, consultant to Queen Elizabeth I in the middle of the sixteenth century. It is said that on its black and polished surface, both the visible and the invisible world, the tangible reality and the intangible dimensions of the suprasensible could be reflected simultaneously. If this is true, we can think of this object as a threshold of convergence between reality and fiction, or perhaps as the synthesis of the totality of dimensions that configure the “true reality”, merged into an absolute surface, without obverse or reverse, like Malevich's Black Square, or Borges's Aleph. As a whole, Paula Anguita's work can be understood as an incessant will to recreate John Dee's black mirror and emulate its properties through multiple mediums, formats and materialities.

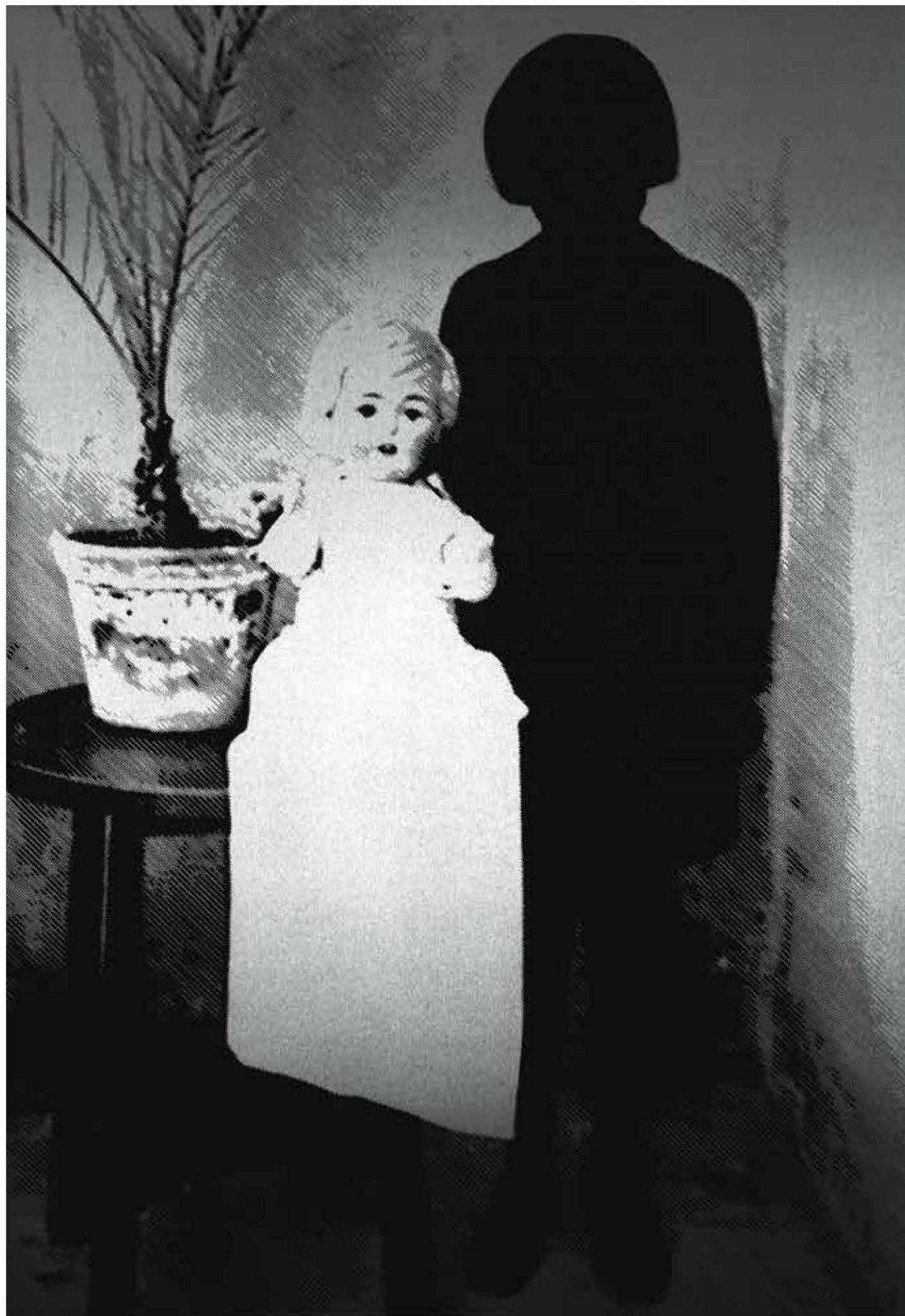
From its beginnings, the artist has presented her work as a visual investigation focused on the tension between reality and fiction. The conceptual foundation of this will is related to the notion of perspective: given our condition of mortal beings, inserted in the spatio-temporal phenomonic plane, we understand reality as a sum of fragments perceived from multiple points of view, both in optical and interpretative terms, but incessantly aspire to reconstitute a vision of totality; an absolute point of view. The single eye of the god is multiplied and fragmented through the eyes of men,

like a mirror broken in infinite pieces. It is this tension between unity and multiplicity (in essence, between *Being* and *Becoming*), inherent in our experience of being-in-the-world, which is the *leit motiv* that the artist has developed throughout her career. It is an existential standpoint, which in her work unfolds through a formal universe based on the intentional use of optical illusions, the expressiveness of the body subjected to relations of integrity and fragmentation, and the potential of interpretation of the image in terms of sign. All this, expressed through a language characterized by a sort of cold sensuality, in which the abstraction of geometric diagrams and the meaningfulness of graphic images establish a permanent dialogue between objectivity and subjectivity.

This feature is particularly highlighted in the works that give form to her current exhibition, “Deathline”. In conceptual terms, these are works that have as common denominator an accentuation of the existential dimension inherent to her artistic proposal. The name of the exhibition clearly expresses this intention: death appears to us as an irreducible aspect of life, that “single certainty” described by Heidegger as the line of the horizon that surrounds and encircles our existence. It is the real threshold in which the antinomies and dualities proper to our mortal condition are overcome, constituting the passage definite to the experience of the Absolute. How can this dimension be represented? In the artist's proposal, the reference to death is not shown in the crudeness of the explicit documentary record, nor does it seek the immediate effect of the emotive and cloying. Neither it is situated in the perspective of moralistic, pedagogical or politically committed discourses, so typical of certain contemporary artistic trends. Rather, it is an elegant symbolic evocation, in the manner of the Vanitas of the seventeenth century. Evocation that, in the context of the exhibition, acquires multiple forms and accents, through a material strategy that combines laser engraving on metal, serigraphy and techniques of indirect reflection through mirrors. A palette that conveys the precision of the cut, the control of the hand that operates with a scalpel, millimetrically, with no margins of tolerance or improvisation.

Black Light XIV. Grabado sobre metal. Dimensiones variables.
Engraving on metal. Variable dimensions. 2016.

Black Light VI. Grabado sobre metal. Dimensiones variables / Engraving on metal. Variable dimensions. 2016.

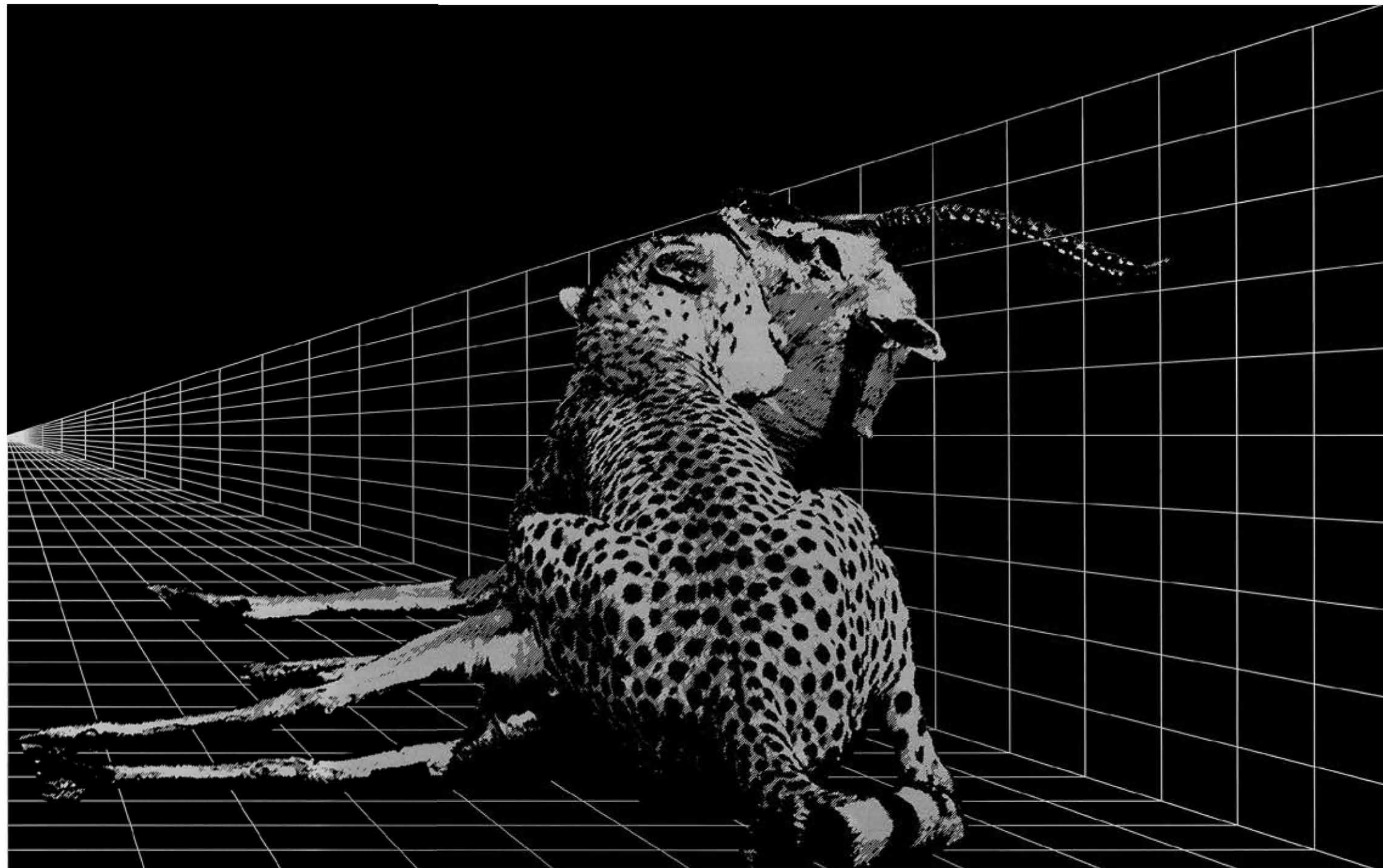
Black Light XVII. Grabado sobre metal. Dimensiones variables / Engraving on metal. Variable dimensions. 2016.

La serie "Black Light" nombra una aparente paradoja: ¿puede existir una luz negra? Quizá, la luz es el anverso, y la oscuridad el reverso de una única fuerza de plasmación que se percibe en forma dual desde la perspectiva de lo humano. Los retratos que conforman la serie son ejercicios de inversión entre figura y fondo, luz y oscuridad: las figuras humanas en primer plano aparecen como recortes de la luz, ventanas abiertas hacia un fondo primordial hecho de sombras, mientras que su contexto original se revela solo como un marco ilusorio. Tradicionalmente, la luz es *presencia* (y vida) y la oscuridad es *ausencia* (y muerte), pero a través del ejercicio de inversión esta dualidad es reinterpretada en forma crítica: se trata quizá de lograr una forma de "presencia absoluta" en que, al igual que en el espejo negro de John Dee, lo tangible y lo intangible, la vida y la muerte, la presencia de lo real y la memoria de lo ausente se unifican en una superficie absoluta, sin reverses. Con recursos muy austeros, la serie logra poner en relieve el potencial de resignificación de la imagen documental mediante operaciones sucesivas de edición, inversión, posterización y traspaso a un medio material que evoca las planchas de grabado, pero con técnicas digitales contemporáneas.

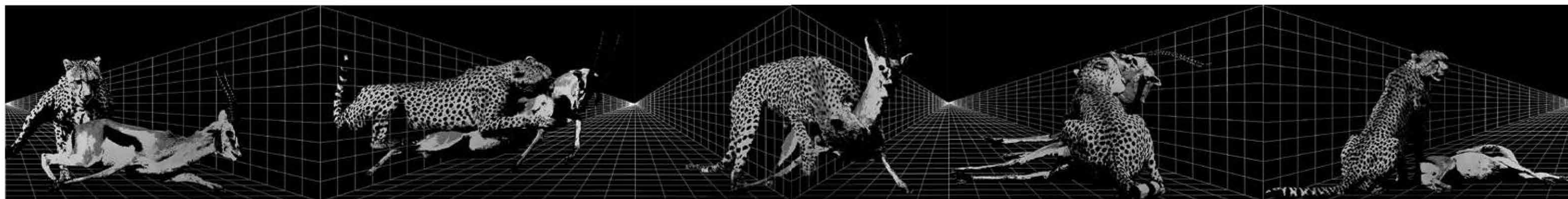
The "Black Light" series names an apparent paradox: can there be a black light? Perhaps light is the obverse, and darkness is the reverse of a single modelling force that is perceived in dual form from the human perspective. The portraits that conform the series are inversion exercises between figure and background, light and darkness: the human figures in the foreground appear as cuts of light, windows opened towards a primordial background made of shadows, while their original context is revealed just as an illusory frame. Traditionally, light is *presence* (and life) and darkness is *absence* (and death), but through the exercise of inversion this duality is reinterpreted in a critical way: it is perhaps the quest for achieving a form of "absolute presence" in which, just as in John Dee's black mirror, the tangible and the intangible, life and death, the presence of the real and the memory of the absent are unified on an absolute surface, without reverse. With quite austere resources, the series manages to highlight the potential of re-signification of the documentary image through successive operations of editing, inversion, posterization and transfer to a material medium that evokes engraving plates, but with contemporary digital techniques.

La serie “Punto de Fuga” muestra la secuencia de ataque de un animal de presa y su víctima en la prístina pureza de su fatalidad mecánica, al modo de una representación teatral en cinco actos, contemplada desde un punto “más allá del bien y el mal”: aquel punto en que lo trágico deja de ser terrible, volviéndose sinónimo de plenitud, fuerza y sensualidad. En la perfección de la ley natural, las categorías morales quedan suspendidas: el *Ethos* deviene *Eros*. Y en ello reconocemos una forma de belleza que roza lo sublime. A nivel formal, las tramas geométricas y los cuerpos se delinean mutuamente, en un contrapunto de abstracción y figuración que refuerza los aspectos conceptuales implícitos.

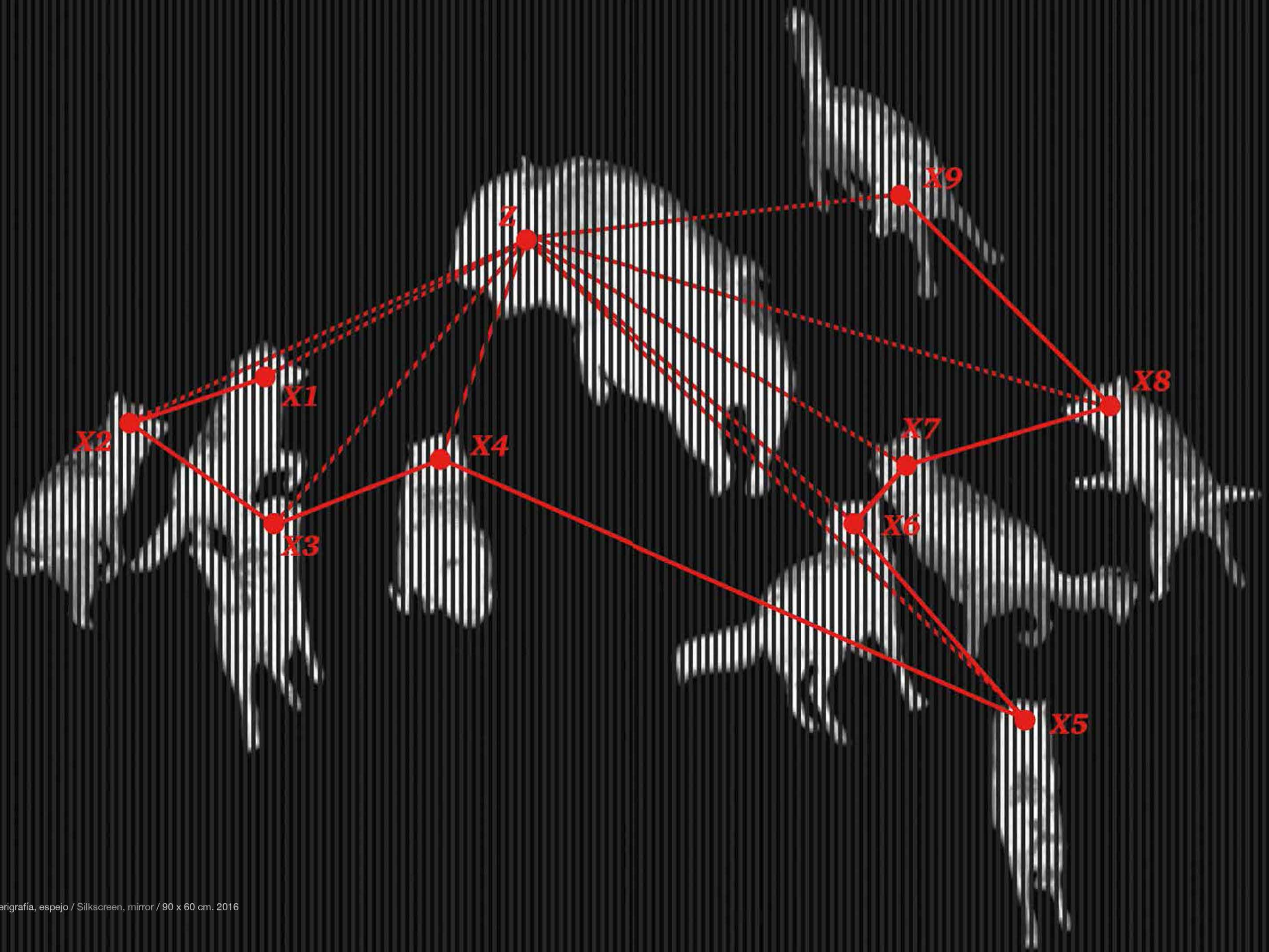
The “Vanishing Point” series shows the attack sequence of a predator and its victim, in the pristine purity of its mechanical fatality, as a theatrical performance deployed in five acts, contemplated from a point “beyond good and evil”: that point where the tragic ceases to be terrible, becoming synonymous with fullness, strength and sensuality. In the perfection of the natural law, the moral categories are abolished: the *Ethos* becomes *Eros*. And in this, we recognize a form of beauty that touches the sublime. At formal level, geometric grids and bodies are mutually delineated, in a counterpoint of abstraction and figuration that reinforces the implicit conceptual aspects.

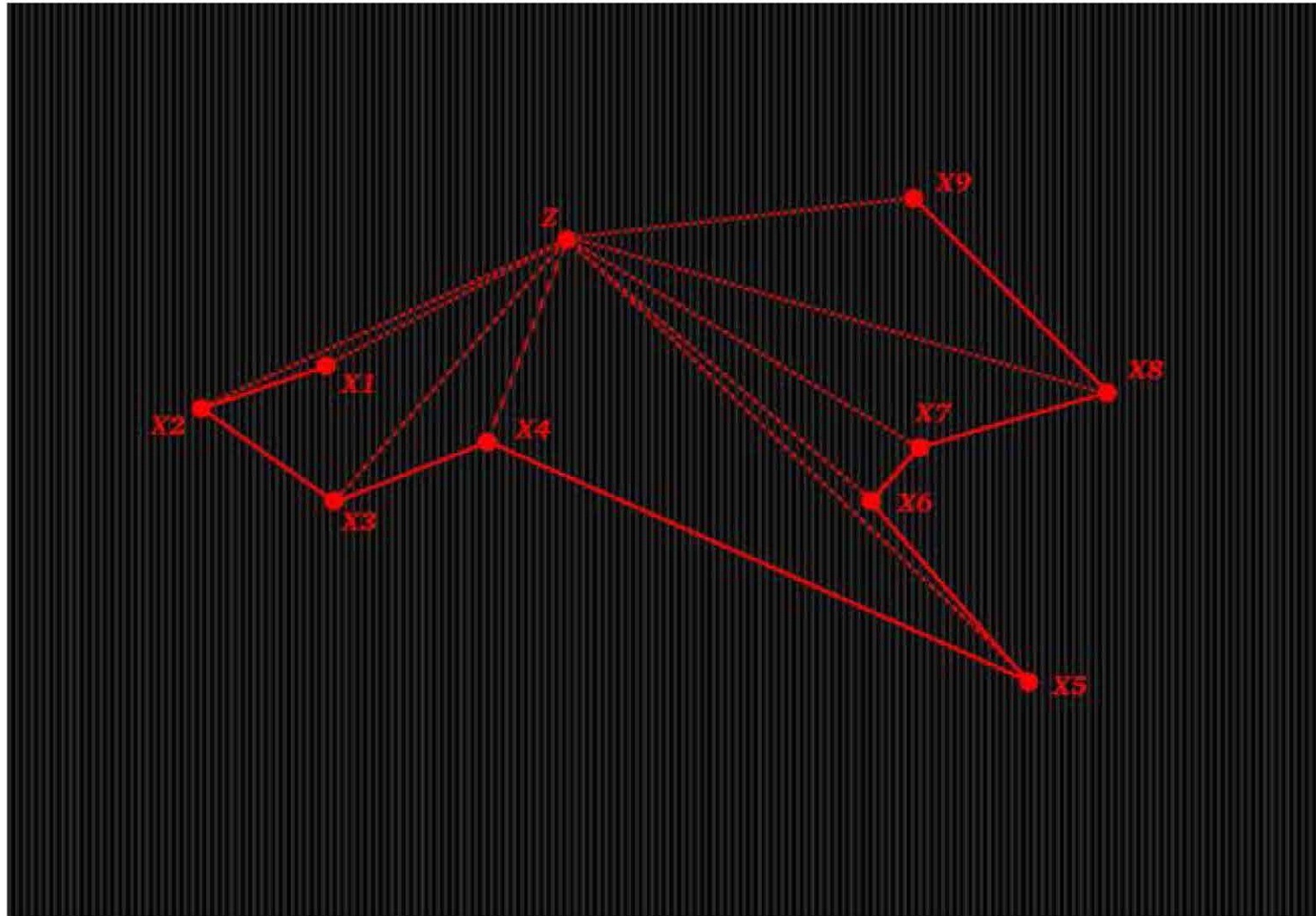

Punto de Fuga IV. Grabado sobre metal / Vanishing Point IV. Engraving on metal / 80 x 50 cm. 2016

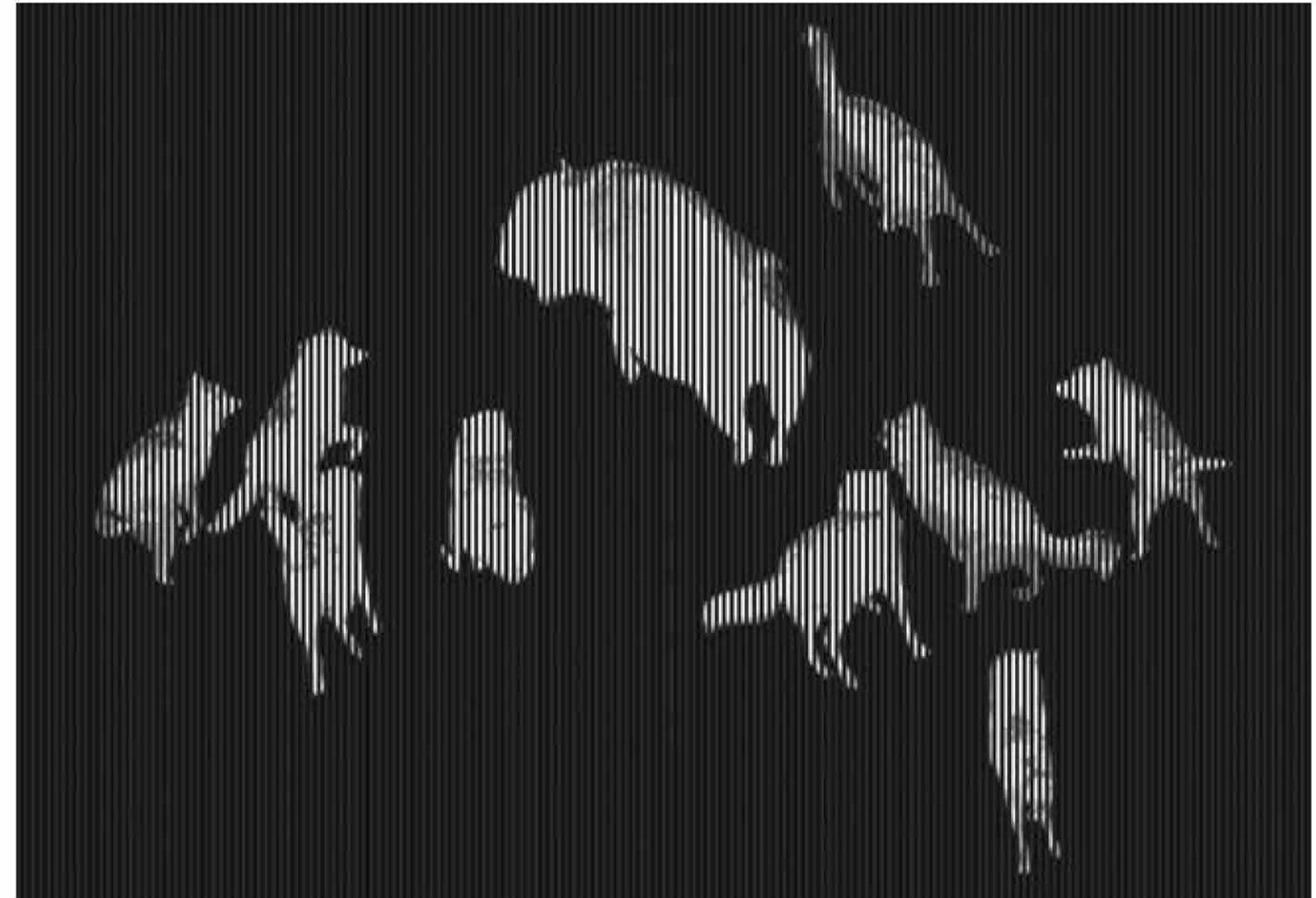
Punto de Fuga I - V. Grabado sobre metal / Vanishing Point I - V. Engraving on metal / 80 x 50 cm. each. 2016

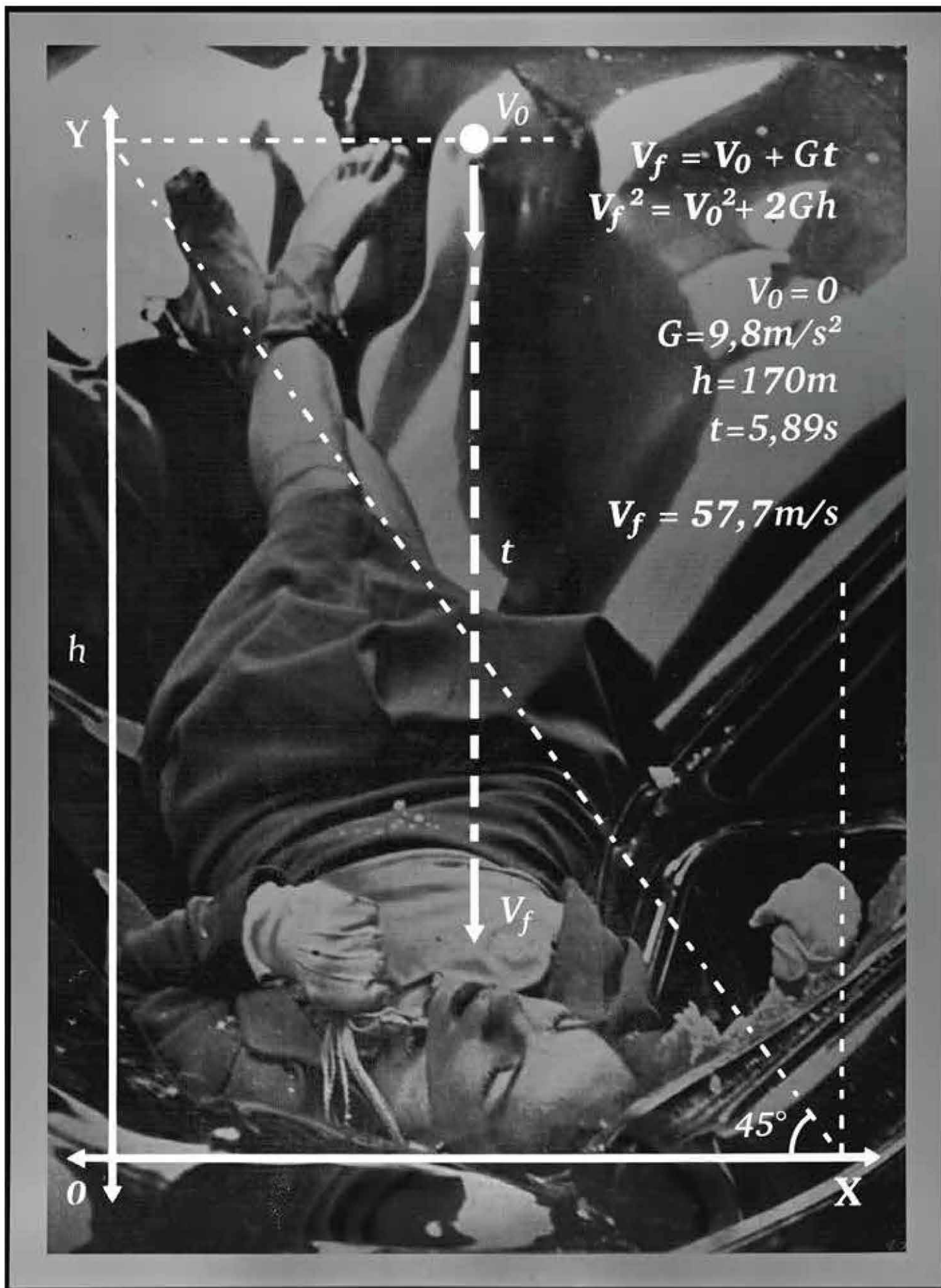
Deadline I / (Capa 1) Serigrafía, espejo / (Layer 1) Silkscreen, mirror / 90 x 60 cm. 2016

Seguendo a Nietzsche, la naturaleza es la suprema indiferencia erigida en poder, y esta pareciera ser la idea que se deja entrever en las sutiles tramas geométricas que conforman la obra que da nombre a la muestra, "Deadline". El mundo es esencialmente voluntad de poder, la vida es enfrentamiento permanente expresado en relaciones incesantes de apropiación y dominio, y es en la naturaleza donde estas relaciones se visibilizan y reflejan, como con la claridad de un espejo. Mediante una estrategia óptica de percepción dinámica asociada al movimiento del observador, la operación artística se orienta aquí a revelar el plano esencial en que esas relaciones de dominio pueden ser percibidas como lo que realmente son: puros vectores de fuerza ciega, de los cuales los seres vivos son simplemente encarnaciones en el plano fenoménico de lo efímero y contingente.

Deadline I / (Capa 2). Serigrafía, espejo / (Layer 2) Silkscreen, mirror / 90 x 60 cm. 2016

Following Nietzsche, nature is the supreme indifference transfigured in power, and this seems to be the idea that is glimpsed in the subtle geometric patterns that shape the work that gives the exhibition its name, "Deadline". The world is essentially will to power, life is permanent confrontation expressed in incessant relationships of appropriation and dominion, and it is in nature that these relationships are seen and reflected, as with the clearness of a mirror. By means of an optical strategy of dynamic perception, associated with the movement of the observer, the artistic operation is directed here to reveal the essential plane in which these relations of dominion can be perceived as what they really are: pure vectors of blind force, of which living beings are simply incarnations on the phenomonic plane of the ephemeral and contingent.

La relación entre el diagrama de análisis objetivo y la imagen como sustrato significativo es también la materia que da forma a “Atracción Fatal”. Se trata de una obra en la que la artista extrema el punto de vista analítico y distante desde el cual tiende a situarse, logrando una aproximación quirúrgica a un evento ciertamente trágico; despojándolo de connotaciones emotivas y expresándolo como el resultado de la interacción de variables objetivas como peso, gravedad, altura, tiempo y velocidad. La fortuita elegancia del cuerpo que yace tendido es casi una pose volitiva, un gesto intencionado, que la artista subraya mediante la ecuación que describe con la elegante precisión de lo matemático, los parámetros de su caída fatal.

(...) una muerte graciosa, como un fino kimono de seda que arrojado sobre una mesa pulida se desliza sin encontrar ningún obstáculo hasta la oscuridad del suelo. Una muerte marcada por la elegancia.

(Mishima, Nieve de Primavera)

En síntesis, “Deadline” nos aparece como una muestra decantada del lenguaje ya consolidado por Paula Anguita, tanto a nivel formal como conceptual. Situada en un punto que trasciende las pequeñas ataduras de lo local y lo contingente, su obra nos invita a una reflexión en torno a las dimensiones que constituyen la esencia de nuestra experiencia vital en el mundo, desde una perspectiva más abarcante y universal. Según Nietzsche, “las cosas vienen a nosotros deseosas de transformarse en símbolos”: La vida y la muerte, la luz y la oscuridad, lo absoluto y lo relativo son algunas de las “cosas” que Paula Anguita ha elegido como materia a transformar en símbolo de ellas mismas, reflejadas en toda su trágica belleza.

The relationship between diagrams of objective analysis and the image as a sub-layer of meaning is also the matter of “Fatal Attraction”. It is a work in which the artist extremes the analytical and distant point of view from which she tends to position herself, achieving a surgical approach to a certainly tragic event; stripping it of any emotive connotations and expressing it as the result of the interaction of objective variables like weight, gravity, height, time and velocity. The fortuitous elegance of the body lying down is almost a volitional pose, an intentional gesture, which the artist underlines through the equation that describes with the elegant precision of the mathematical, the parameters of its fatal fall.

(...) A graceful death, as a fine silk kimono thrown carelessly across a polished table, slides unobtrusively down into the darkness of the floor beneath. A death marked by elegance.

(Mishima, Spring Snow)

In synthesis, “Deadline” appears to us as a relevant sample of the language already consolidated by Paula Anguita, both in formal and conceptual terms. Placed in a point that transcends the small ties of the local and the contingent, her work invites us to a reflection on the dimensions that constitute the essence of our vital experience in the world, from a more comprehensive and universal perspective. According to Nietzsche, “things come to us willing to become symbols”: Life and death, light and darkness, the absolute and the relative are some of the “things” that Paula Anguita has chosen as subjects to be transformed into symbols of themselves, reflected in all their tragic beauty.

Juan Almarza Anwandter

Enero / January 2017

Paula Anguita

Artista chilena. Vive y trabaja en Berlín. Su trabajo ha sido expuesto tanto en Chile como en el extranjero en diversos espacios y contextos - Bienales, Museos, Galerías, Ferias de Arte, Centros culturales, Fundaciones y en proyectos experimentales.

Chilean artist. Lives and works in Berlin. She has exhibited widely both in her native Chile and internationally in a wide variety of venues and exhibition contexts - Biennales, Museums, Galleries, Art Fairs, Cultural Centres, Foundations and in experimental projects.

Diseño / Design

Paula Anguita

Agradecimientos / Acknowledgements

Patricia Ready, Juan Almarza, Mario Friedmann, Tristan Pranyko, Max Görner, Rolf Weinhold, Louise Drubigny, Jörg Hugo, Björn Bernt, Martina Meier, Alejandra Durán

Texto / Text

Juan Almarza Anwandter

Traducción/ Translation

Juan Almarza Anwandter

Imagen portada y contraportada / Cover and back cover image

Black Light (2016), Paula Anguita

Fotografía/ Photo

Paula Anguita

Martina Meier

Catálogo publicado por Galería Patricia Ready, para la exposición "Deathline" de Paula Anguita.

Marzo 2017, Santiago de Chile, 1000 ejemplares.

Impresión / Printing

Ograma

Catalogue published by Galería Patricia Ready, for Paula Anguita's "Deathline" exhibition.

March 2017, Santiago de Chile, 1000 print run.

2017 © PaulaAnguita

PROYECTO ACOGIDO POR LA LEY DE DONACIONES CULTURALES

MORANDE
Premium Wines - Chile

viñamar
valle de casablanca

Ograma
IMPRESORES

Bci
somosahorizontes

Qué

*PAULA

Bozzo
CHOCOLATES

PRICO
BAUZÁ