

Paisaje. 2023. Esta pintura en proceso, sobre madera entelada con pizarra, alude a la nostalgia (1 x 1,5 metros).

Homenaje a niños huérfanos de la Segunda Guerra. Fotografió el cielo e hizo un collage con su imagen de ese cielo y fotos de esos "niños ángeles", alternando las dos imágenes con su técnica óptica "Double vision".

ARTE DE HOY | Creadora de la "Double vision"

PAULA ANGUITA: "Me interesa un arte con profundidad de contenido"

Paula Anguita Solís de Ovando, Premio de la Crítica 2020.

La premiada artista visual chilena, residente en Berlín, creadora de la técnica mundial de "Double vision", sigue sorprendiendo. Lo hizo recién en el Festival Stunden Neukölln, y en Madrid mostrará nuevas series. Sus obras, que incluyen pintura, fotografía, collage y grabado, toman la poesía y la historia y se internan en diversas dimensiones del ser humano. Entre sus referentes figuran Nietzsche y Malévich.

CECILIA VALDÉS URRUTIA

Paula Anguita Solís de Ovando (1978) tiene una personalidad introvertida y profunda. Es extremadamente eficiente y precisa, tal vez por sus aptitudes en ciencia y matemáticas. Y posee esa genuina sencillez que comparten muchos de los creadores más lúcidos y sensibles. En su caso, se le suma —antes de cumplir 40 años de edad— la invención de una técnica mundial para el arte, la "Double vision", que desarrolló en su taller en Alemania.

"Llegué a Berlín en 2003 y tuve que aprender con suma dificultad el idioma; obtuve un segundo máster, hice clases. En ese momento la ciudad era otra, casi no había turistas, la mayoría eran alemanes y turcos, quienes se quedaron luego de haber venido a reconstruir la ciudad de la posguerra. Hoy Berlín es un lugar donde vienen artistas de todo el mundo. Es como un gran aeropuerto internacional. Sigue siendo muy amable para residir, sin tacs, con su cielo azul y lleno de parques. Yo vivo en la parte oriental, muy cerca de un sitio emblemático del antiguo muro, donde está el límite marcado por el río Spree, entre el barrio Friedrichshain y Kreuzberg", nos cuenta.

La autora de la innovadora y asombrosa "Double vision" —inscrita oficialmente ya en Alemania— acaba de tener una participación notable en el famoso Festival de Arte "48 Stunden Neukölln", donde participaron cerca de 300 espacios de artes visuales abiertos a un público masivo y diverso. Paula Anguita —de formación pintora—, también fotógrafa, instaladora y grabadora, precisa que el tema del festival fue "Playground", muy actual. "Fui invitada a exponer junto a Kuno Ebert y Paul Roorda en el espacio Hilbertraum, un lugar sin fines de lucro, dirigido por 20 artistas alemanes, cuyo único fin es el arte y el intercambio cultural. Y trabajamos de manera metafórica el 'juego infantil de la escondida', el tema de lo escondido y lo oculto, que para develarlo involucra un proceso de descubrimiento".

Su "Double vision" ayudó: se trata de una técnica creativa que incluye una misma superficie especial y sensible formada por dos imágenes diferentes,

una que es visible directamente al público y la otra que permanece invisible. "Pero cuando se le toma una foto a esa superficie, con flash, la imagen invisible se hace visible". Se produce una sensación de magia y poesía muy evocadora. Sorprende, seduce y conduce visualmente, incluso, muchas veces, hacia otro lugar y/o tiempo.

Esas interpeladoras obras contemporáneas (que hoy incluyen nuevamente más pintura, como en su nueva serie inédita de paisajes sobre la nostalgia) integran importantes colecciones y museos del exterior y Chile. Obtuvo el Premio de la Crítica 2020 por su muestra "Des-aparecer" en la Galería Gabriela Mistral. Pero su estética conlleva más: busca reflejar las complejidades y dinámicas del zeitgeist, cuestiones del orden existencial: la relación entre vida y muerte, realidad e ilusión, lo permanente y lo efímero. Y explora esos "límites difusos" a través de estrategias de representación visual basadas en técnicas de ilusión óptica, analógica, y junto a sus lecturas de poesía, filosofía, historia y de la actualidad.

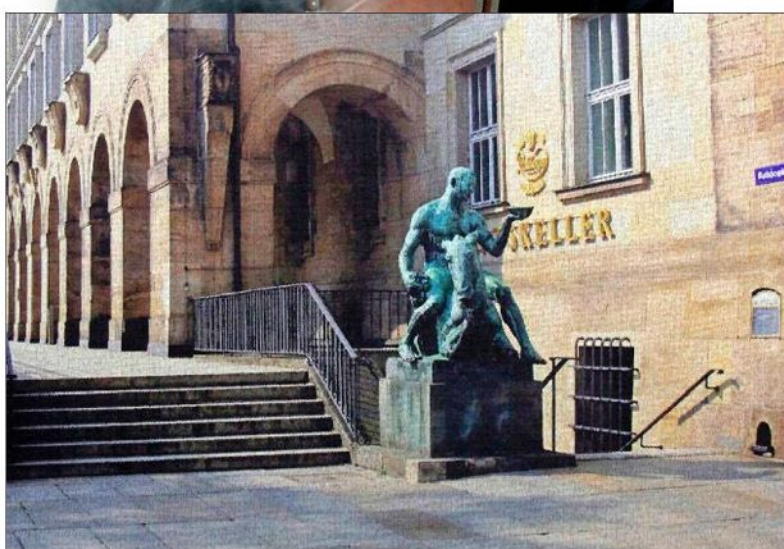
"L. A. Salomé: referente de lo femenino"

—¿En su reciente muestra se basó solo en la "Double vision"?

"Mostré trabajos con técnicas muy diversas, pero conceptualmente son similares. Hay cajas de luces, serigrafía sobre metal y mi técnica de 'Double vision'. El gran proyecto "Salomé" lo realicé con esa técnica. Esa obra consta de ocho paneles negros metálicos, que, a primera vista, solo muestra una superficie negra numerada con el poema 'Oración a la vida', de Lou Andreas-Salomé, en su parte inferior. Pero al sacarle una foto con flash, aparece de un modo inesperadamente fantasmagórico, en el centro del trabajo, una mujer que va moviéndose de acuerdo a lo que se va leyendo en el poema. Es un poema de una belleza y simpleza sin igual".

—Su modelo es la imagen de una "mujer histórica" de principios del siglo XX. Pero ¿la propia escritora y psicoanalista rusa, Lou Salomé, es un referente para usted?

"Sí. Lou Andreas-Salomé (1861-1937) fue una autora y psicoanalista, una ami-

Dresde. En su técnica creativa traslada al espectador del Dresde de hoy al mismo sitio, en esa bella ciudad, luego del terrible bombardeo de la Segunda Guerra Mundial.

Salomé. Parte de una secuencia de su "Double vision" en honor a un poema de la rusa Lou Andreas-Salomé, muy cercana a Nietzsche y Rilke, quienes estuvieron enamorados de ella. Fue la primera mujer en ser aceptada en el Círculo Psicoanalítico de Viena.

Durante el festival en Berlín el público interactúa con sus obras, que se iluminan y cambian sus imágenes con el flash.

ga muy cercana de Friedrich Nietzsche, quien estuvo enamorado de ella, al igual que Rainer Maria Rilke, entre muchos otros. Mantuvo una estrecha relación colaborativa con Sigmund Freud y pasó a ser la primera mujer en ser aceptada en el círculo psicoanalítico de Viena. Y, para mí, su significado es una

suerte de referente de lo femenino, una mujer con contenido. Respeto su obra y legado, y creo que citar su poema en mi trabajo es una manera de revivirla".

"Entender el arte desde otra mirada"

—¿Qué artistas la han marcado?

"Hay una obra en particular que me hizo entender el arte desde otra mirada: el 'Cuadrado negro sobre fondo blanco' (1915), del creador del suprematismo, Kazimir Malévich. Es una obra muy sencilla: un cuadrado negro pintado sobre un fondo de color blanco. Con esa pintura él logró representar la supremacía de la nada y la representación del universo sin objetos, sin representaciones, expresando de esta manera la esencia de las cosas, logrando así abrir la obra a un sinfín de interpretaciones. Muy similar con lo que podría ser 'El Aleph', de Jorge Luis Borges... Es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos... Admiro mucho a Borges".

—La densidad de lo dramático, de lo existencialista, subsiste en su obra. ¿Qué trabajo ha sido especialmente duro?

"'Fatal Attraction', creo que ha sido el trabajo más duro y dramático que hice. Utilicé la fotografía de la estadounidense Evelyn McHale, también conocida como la suicida más linda del mundo. Ella saltó del Empire State en 1947, con 23 años. Cayó sobre el techo de una limusina... Reproduce una serie de medidas matemáticas y fórmulas y fui despojando la imagen de cualquier connotación emotiva. Muy duro...".

—Su interés por la historia reciente europea es una constante. Hizo una instalación pública sobre la primera víctima del Muro de Berlín.

"Hicimos junto a Juan Almarza una instalación en el espacio público en Kreuzberg, fue una invitación del proyecto curatorial 'Esto es una intervención'. La instalación —'Escalera al cielo'— fue un homenaje a Peter Fechter, la primera víctima del Muro de Berlín, que murió en el lugar exacto donde realizamos la instalación, tratando de huir del este al oeste de Berlín. Le dispararon mientras intentaba escalar la pared. La instalación constaba de una escalera de madera que estaba suspendida en el espacio, como si estuviera afirmada del muro que Peter Fechter trató de escalar. Bajo la escalera se encontraban una rosa blanca e imágenes religiosas".

—La historia de Alemania de la Segunda Guerra Mundial surge con fuerza en usted y grandes maestros, como Richter y Kiefer, quizás la inspiran. Tiene trabajos premiados, como uno en la ciudad de Dresde...

"El trabajo con la historia de ciertos lugares en Alemania es, de alguna manera, paralelo. Investigo en archivos de imágenes de la post Segunda Guerra, en fotografías que mostraban la destrucción de esas zonas, y voy a los lugares exactos donde fueron tomadas esas fotografías, y tomo fotos de cómo está el lugar hoy. Así, con mi técnica, logro fundir ambas imágenes. La imagen visible es la actual, pero al sacar una foto con flash se develan las ruinas del pasado. Es una forma diferente de apreciar el ayer y el hoy simultáneamente".

Paula Anguita tiene obras especialmente poéticas, como su sugerente "Ángeles caídos". El tema ahí son los huérfanos de la guerra. "Hay una imagen del cielo de una fotografía que yo tomé y la otra es un collage que hice con esa fotografía y una foto del archivo de la post Segunda Guerra Mundial en Alemania, con unos niños huérfanos bañándose en el río. Y con mi técnica óptica de "Double vision" parecen saltar del cielo como ángeles caídos".