

Carolina Di Paola – *Fiat Lux*

Hay algo que se oculta detrás de un acto que sostiene su manifestación de manera continua y sistemática, que encierra un enigma, un misterio que se protege pero que al mismo tiempo, busca ser descubierto, desentrañando. El atractivo de lo incierto, lo invisible, lo que no se puede nombrar, puede ser también un universo infinito de riquezas impensadas para la mente curiosa que enfrenta, no sin temor, lo desconocido.

Carolina Di Paola trabaja pensando en energías, conexiones, contrastes entre lo dicho y lo silenciado, lo oscuro y lo luminoso con un amplio manejo de recursos plásticos y audiovisuales, soportes y formatos que investiga creativamente. Esto impacta en cada una de sus series donde encontramos coherencia conceptual en su producción en general. Empezando por la obra "*Luxis*" (2017), compuesta de luces led y telas, allí la artista introduce de lleno algunos de sus temas de interés: la idea de lo infra leve y la desmaterialización en la abstracción atravesada por la luz como una metáfora abierta de la vida misma. Poco a poco empieza a cobrar importancia aquello que Carolina denomina "*instalaciones pictóricas-lumínicas*" donde suma el lenguaje del video. Por ejemplo en "*Cells*" (2019-21) implementa novedosas resoluciones materiales: elabora para esta pintura instalativa una pasta de fórmula propia a base de polímeros, resina, fibra, tela embastada, pintura acrílica y en aerosol. Esta pieza sale al espacio sosteniéndose de manera colgante acompañada de una cadencia de iluminación en tres tiempos. La video instalación "*Quantum*"(2018) continúa utilizando la luz como herramienta mediante la incorporación de objetos que aluden a universos internos y externos desconocidos, planteado a través de una experiencia inmersiva entre imágenes, sonido y movimiento, el acercamiento a una posible síntesis entre el plano físico y el metafísico. El espacio empieza a transformarse en un elemento plástico en sí mismo y piezas como las mencionadas son la antesala de las instalaciones propiamente dichas.

"*Camino a través de la luz para volver a las raíces*" (2018) es una suerte de ensayo sobre la memoria que cobra la forma de una instalación urbana con objeto pictórico, desarrollada en el contexto de una residencia artística en Berlín. Una vez más, apoderándose de un lenguaje poético, la artista reflexiona sobre aquello que viene grabado en nuestra genética, nuestras capacidades y saberes, potencialidades y fragilidades, estableciendo un vínculo simbólico, íntimo con los orígenes, con sus ancestros oriundos de esas tierras y donde la forma circular cobra protagonismo. Es interesante observar cómo dicha obra emplazada en el casco urbano, recibiendo el impacto del sol, proyecta luces y sombras -hasta entonces invisibles- que refractan en las arquitecturas dando cuenta, una vez más, de los fenómenos imperceptibles que nos rodean y de los cuales no tenemos conciencia alguna. Siguiendo la línea de este trabajo y sumando lo performático, la instalación "*Cenizas de Luz*" (2022) reafirma los procesos anteriores. Nuevamente en el marco de una residencia de arte en este caso en Epecuén, la obra analiza el proceso de transmutación de la materia donde una suerte de "semilla-portal", cual ofrenda a los antepasados, vuelve a recurrir a la potencia de la luz hasta convertirse en polvo. Aquello que en 2018 comenzaba a manifestarse en Alemania, ahora se desarrolla y cierra, en tres etapas en Argentina: una "*Ofrenda*", instalación sitio específico en Lago Epecuén/Puesto del Salado; una acción performática "*Ritual*" donde el fuego hace transmutar la ofrenda devolviendo el polvo al territorio y finalmente la video instalación "*Cenizas*" donde los "restos" descansan en una suerte de

urna de acrílico, acompañados por un registro fotográfico de la acción. Se cierra el círculo abierto en Berlín: de la semilla a la vida, de la plenitud a la decadencia, devastación y muerte y, en esa maravillosa operatoria de la existencia misma, el regreso a la vida. El célebre concepto filosófico de Nietzsche del eterno retorno.

Me gustaría cerrar destacando algunas piezas singulares de los últimos tiempos que manifiestan todo lo abordado en este breve relato. El dibujo en grafito sobre tela “*Wifi interno*” (2020) así como el conjunto de 12 dibujos realizados en materiales secos sobre papel “*Wifi interno 2020*” (2021), responden a ese continuo reflexionar sobre el ser, sobre el desarrollo de una serie de conexiones internas durante el período pandémico, buscando el diálogo con uno mismo en tiempos de aislamiento. Trabajos una vez contenidos por los márgenes, ahora rompen los marcos expandiendo la energía, intentando detener la alienación y, al decir de la artista, “*como fugas eléctricas sin fin*”, estallan en obras tales como “*Constelación energética*” (2022) y “*Virtualidad interna-¿Metaverso?*” (2022) de la serie “*Fuera de marco*” (2021). Allí el grafito, el carbón prensado y el lápiz sobre tela -ya sin el soporte del bastidor- muestran las cicatrices en sus bordes como un trofeo de guerra, un grito de libertad.

Carolina Di Paola es dueña de una sensibilidad aguda. Más allá de su amplia y destacada educación formal en el campo de las artes visuales -incluyendo estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, talleres con destacados artistas, residencias nacionales e internacionales -, más allá de manejar soportes y lenguajes multidisciplinares en sus obras -dibujo, fotografía, video, objetos escultóricos, instalaciones pictóricas-lumínicas, pintura y sitios específicos- es ella una mujer portadora de una mirada aguda, entrenada por una manera de observar, preguntar y percibir el mundo que no se adquiere pero sí se desarrolla. Línea y luz entran en diálogo permanente en el trabajo de Carolina en todas sus manifestaciones: la línea dibuja la trama, diseña el camino, establece las rutas y puntos de comunicación pero, paradójicamente, en ese trazado la línea se enreda, se vuelve densa en la maraña, se hace críptica y se convierte un laberinto a descifrar, en un pasadizo secreto. Entonces la luz intenta aclarar la incertidumbre, cual metáfora de la razón humana que todo quiere nombrarlo. Pero nuevamente, al igual que la línea, lo que la luz pueda revelar no deja de señalar que es solo la punta del iceberg de algo muy superior que no hay claridad que nos haga comprenderlo y que debemos aceptar desconocer. Es en la aceptación de lo incomprensible donde nos hacemos verdaderamente libres. Es ése el sendero elegido por Carolina.

Lic. María Carolina Baulo, Noviembre 2022

Carolina Di Paola – *Fiat Lux*

There is something hidden behind an act that sustains its manifestation in a continuous and systematic way that encloses an enigma, a mystery that is protected but that at the same time seeks to be discovered, unraveled. The attraction of the uncertain, the invisible, what cannot be named, can also be an infinite universe of unimagined riches for the curious mind that faces, not without fear, the unknown.

Carolina Di Paola works thinking about energies, connections, contrasts between what is said and what is silenced, the dark and the luminous with a wide management of plastic and audiovisual resources, supports and formats that she creatively investigates. This impacts each of her series where we find conceptual coherence in his production in general. Beginning with the work "*Luxis*" (2017), composed of led lights and fabrics, there the artist fully introduces some of her topics of interest: the idea of the infra-light and dematerialization into abstraction traversed by light as an open metaphor of life itself. Little by little, what Carolina calls "*pictorial-light installations*" begins to gain importance, adding the video language. For example, in "*Cells*" (2019-21) she implements innovative material resolutions: for this installation-painting, she produces a paste of her own formula based on polymers, resin, fiber, basted canvas, acrylic and aerosol paint. This piece goes out into space holding in a hanging manner accompanied by a lighting cadence in three times. The video installation "*Quantum*" (2018) continues to use light as a tool by incorporating objects that allude to unknown internal and external universes, raised through an immersive experience between images, sound and movement, the approach to a possible synthesis between the physical and metaphysical plane. The space begins to transform into a plastic element itself and pieces like the ones mentioned are the prelude to full installations.

"Camino a través de la luz para volver a las raíces" ("*I walk through the light to return to the roots*", 2018) is a kind of essay on memory that takes the form of an urban installation with a pictorial object, developed in the context of an artist residency in Berlin. Once again taking possession of a poetic language, the artist reflects on what is engraved in our genetics, our capacities and knowledge, potentialities and weaknesses, establishing a symbolic, intimate link with the origins, with her ancestors from those lands and where the circular shape takes center stage. It is interesting to observe how this work located in the urban area, receiving the impact of the sun, projects lights and shadows -until then invisible- that refract in the architectures, accounting, once again, for the imperceptible phenomena that surround us and of which we are not aware of. Following the line of this work and adding the performative, the installation "*Cenizas de Luz*" ("*Light ashes*", 2022) reaffirms the previous projects. Again within the framework of an art residency, in this case in Epecuén, the work analyzes the process of transmutation of matter where a kind of "portal-seed", like an offering to the ancestors, once again resorts to the power of light until it turns into dust. What began to manifest itself in Germany in 2018, is now being developed and closed, in three stages in Argentina: an "*Ofrenda*" ("*Offering*"), a specific site installation on Lago Epecuén/Puesto del Salado; a performative action "*Ritual*" where the fire transmutes the offering, returning the dust to the territory and finally the video installation "*Cenizas*" ("*Ashes*") where the "remains" rest in a kind of acrylic urn, together

with a photographic record of the action. The circle opened in Berlin is closed: from seed to life, from fullness to decay, devastation and death and, in that marvelous operation of existence itself, the return to life. Nietzsche's famous philosophical concept of the eternal return.

I would like to close by highlighting some unique pieces from recent times that demonstrate everything discussed in this brief story. The drawing in graphite on canvas "*Wifi interno*" ("*Internal Wifi*", 2020) as well as the set of 12 drawings made in dry materials on paper "*Wifi interno 2020*" ("*Internal Wifi 2020*", 2021) respond to this continuous reflection on being, on the development of a series of internal connections during the pandemic period, seeking dialogue with oneself in times of isolation. Works once contained by the margins, now break the frames expanding the energy, trying to stop the alienation and, in the artist's words, "*like endless electrical fugues*", explode in works such as "*Constelación energética*" ("*Energetic constellation*", 2022) and "*Virtualidad interna-¿Metaverso?*" ("*Internal virtuality-Metaverse?*", 2022) from the series "*Fuera de marco*" ("*Out of frame*", 2021). There the graphite, the pressed charcoal and the pencil on canvas -now without the support of the frame- show the scars on their edges like a war trophy, a cry for freedom.

Carolina Di Paola is the owner of an acute sensitivity. Beyond her extensive and outstanding formal education in the field of visual arts -including studies at the Prilidiano Pueyrredón National School of Fine Arts, workshops with prominent artists, national and international residencies-, beyond handling multidisciplinary supports and languages in her works -drawing, photography, video, sculptural objects, pictorial-light installations, paint and sites specifics- she is a woman with a sharp sight, trained by a way of observing, asking questions and perceiving the world that is not acquired but develops. Line and light enter into a permanent dialogue in Carolina's work in all its manifestations: the line draws the weft, designs the path, establishes the routes and points of communication but, paradoxically, in this layout the line becomes entangled, becomes dense in the thicket, becomes cryptic and becomes a labyrinth to decipher, a secret passageway. Then the light tries to clarify the uncertainty, like a metaphor for human reason that everything wants to name it. But again, like the line, what the light can reveal still indicates that it is only the tip of the iceberg of something much higher that there is no clarity that makes us understand it and that we must accept not knowing. It is in the acceptance of the incomprehensible where we become truly free. This is the path chosen by Carolina.

Lic. María Carolina Baulo, November 2022