

Presentación

La costa de los mosquitos es la primera retrospectiva dedicada a la obra de Santi Moix (Barcelona, 1960), artista que reside en Nueva York desde el año 1986. La muestra, que presenta obras de las dos últimas décadas, incluye más de ochenta piezas, entre pinturas, acuarelas, cerámicas, esculturas e intervenciones efímeras en las paredes. Moix es un artista singular en nuestra escena por haber vivido tantos años en EE. UU., además de haber empezado su carrera en Japón, donde expuso seis veces en Tokio durante la década de los ochenta. Su obra se vio en sus inicios en la estela de los neoexpresionismos, aunque su naturaleza sea reflexiva o analítica, como la pintura de artistas como Luis Gordillo, Carroll Dunham o George Condo, entre otros.

La pintura de Moix está a medio camino entre la representación y la abstracción. Utiliza un lenguaje de apariencia expresionista que, sin embargo, antes de querer reflejar estados emocionales, se convierte en una herramienta para crear un mundo imaginario paralelo, repleto de formas abstractas mezcladas con otras fácilmente reconocibles, como insectos, flores, asnos, ojos, ruedas, trenes o puentes. Estas imágenes, de un colorido exuberante, nos introducen en un mundo fantástico, a veces incluso cercano a lo grotesco, que puede ser tanto irónico como el resultado de un hedonismo celebratorio. Sus registros son muy amplios, y es también a veces melancólico o visionario.

La costa de los mosquitos es una novela de 1981 de Paul Theroux, adaptada al cine en 1986, y que cuenta cómo un excéntrico inventor decide emigrar con su familia a la selva de América Central para vivir allí un sueño utópico que resultará difícil de construir. De

forma semejante, Moix ha creado un mundo paralelo con su imaginación, donde las imágenes que pinta se encuentran en constante transformación, obedeciendo a un orden tan caótico como imprevisible y tan inquietante como seductor.

Enrique Juncosa, comisario de la exposición.

Don Quijote (2023)

En los últimos años, Santi Moix ha llevado a cabo ambiciosos proyectos como ilustrador de libros de importantes autores literarios, como Miguel de Cervantes, Mark Twain, Umberto Eco o François Rabelais. Estos escritores destacan, entre otras cosas, por su sentido del humor y por su entendimiento de la vida y la literatura como una gran aventura, cuestiones que tenían que interesar a Moix. Es así que ha ilustrado, con acierto y notoriedad, *Don Quijote de la Mancha*, *Las aventuras de Huckleberry Finn* o *El nombre de la rosa*. Después, ha mostrado estos trabajos en varias ocasiones, colgando los dibujos, grabados y acuarelas fruto del proyecto formando grandes instalaciones, conectando estas obras con dibujos sobre las paredes que los van vinculando. Para su trabajo con *Don Quijote*, Moix hizo un grupo de grabados, que se muestra aquí en su totalidad, además de numerosos dibujos preparatorios. Las imágenes se presentan aquí como una instalación efímera, subrayando que se trata de momentos de una narrativa más amplia.

Flores (2023)

Durante los últimos siete años, las flores han sido un tema dominante en la obra de Santi Moix, quien cuenta que su interés por los insectos y la botánica surgió durante un

largo viaje por el río Napo en la selva del Ecuador, observando de cerca la fragilidad de los ecosistemas. Las flores son un motivo que conforma una gran tradición en la historia del arte. Además de su belleza, tanto en sus formas, colores y perfumes, tienen un claro sentido simbólico y alegórico como *vanitas*. Su belleza es episódica. Con la misma técnica con la que pintó sus grandes obras sobre fuegos artificiales en 2019 y 2020, *Flashe sobre Tyvek*, Moix ha creado imágenes de flores que puede recomponer fácilmente de distintas formas pegándolas sobre las paredes. El Tyvek es un tejido hecho con fibras de polietileno de alta densidad, siendo tan ligero como resistente. Se usa en vestimentas de protección contra virus en hospitales y también para proteger edificios durante la realización de obras de construcción. Este material permite el transporte fácil de grandes pinturas, pues pueden enrollarse. *Flashe*, por otra parte, es una pintura mate, hecha con una emulsión extrafina de vinilo y que puede utilizarse sobre cualquier superficie. Existe en numerosos colores y algunos de ellos pueden ser fluorescentes o iridiscentes.

Las siete vidas de Santi Moix

El audiovisual, montado para la exposición, y con contribuciones de Xavier Puig y Jordi Muñoz, reúne diversos materiales de distintas épocas, incluyendo imágenes del artista trabajando en talleres de pintura y de cerámica, y también llevando a cabo diferentes instalaciones, entre ellas, una para una de las tiendas de Prada en Nueva York. Entre estas filmaciones, destaca sin duda la que documenta la realización de los frescos para la iglesia de Sant Víctor de Seurí, en el Pallars Sobirà. Moix frecuentó esa zona con su familia durante su infancia, identificando el lugar con momentos felices de su vida en una zona rodeada de montañas y

de bosques. La iglesia románica data del siglo XIII, aunque luego fue restaurada en el XVIII. Moix ha recurrido en los frescos a algunas de sus imágenes características, como las flores, que son un emblema de la naturaleza. Los frescos son además muy ricos cromáticamente, aludiendo a los colores que se encuentran en los paisajes de la zona. Siendo la iglesia un lugar para el recogimiento y la oración, se evocan en ella también los cielos nocturnos estrellados, y su luz es ambigua y atmosférica, con colores transparentes y delicados. Todo el conjunto parece configurar una fusión del mundo interior de la psique con el mundo natural exterior.

Rippling

Rippling es un concepto descrito por el psiquiatra Irvin D. Yalom, defensor de lo que se ha llamado psicoterapia existencial. Yalom dice que el *rippling* describe la idea de que todos nosotros creamos unos círculos de influencia que nos rodean, como los círculos que se forman en la superficie del agua al caer algo en ella. Yalom utiliza esta idea para combatir la ansiedad que puede producir la idea de la muerte, diciendo que la influencia de las personas continúa después de su fallecimiento, mediante el impacto que han tenido, y que representan esos círculos, sobre otras personas. Moix ha pintado una serie de cuadros de fondo blanco con este título. Sobre este fondo vemos hileras de círculos de colores –como si fueran guirnaldas, collares de cuentas, eslabones de cadenas o tentáculos con ventosas– que se extienden en todas direcciones. Estas obras son, por tanto, una suerte de autorretratos, o retratos simbólicos, que mapean esos círculos de influencia de los que habla el profesor Yalom en su libro *Staring at the Sun. Overcoming the Terror of Death* (2008).