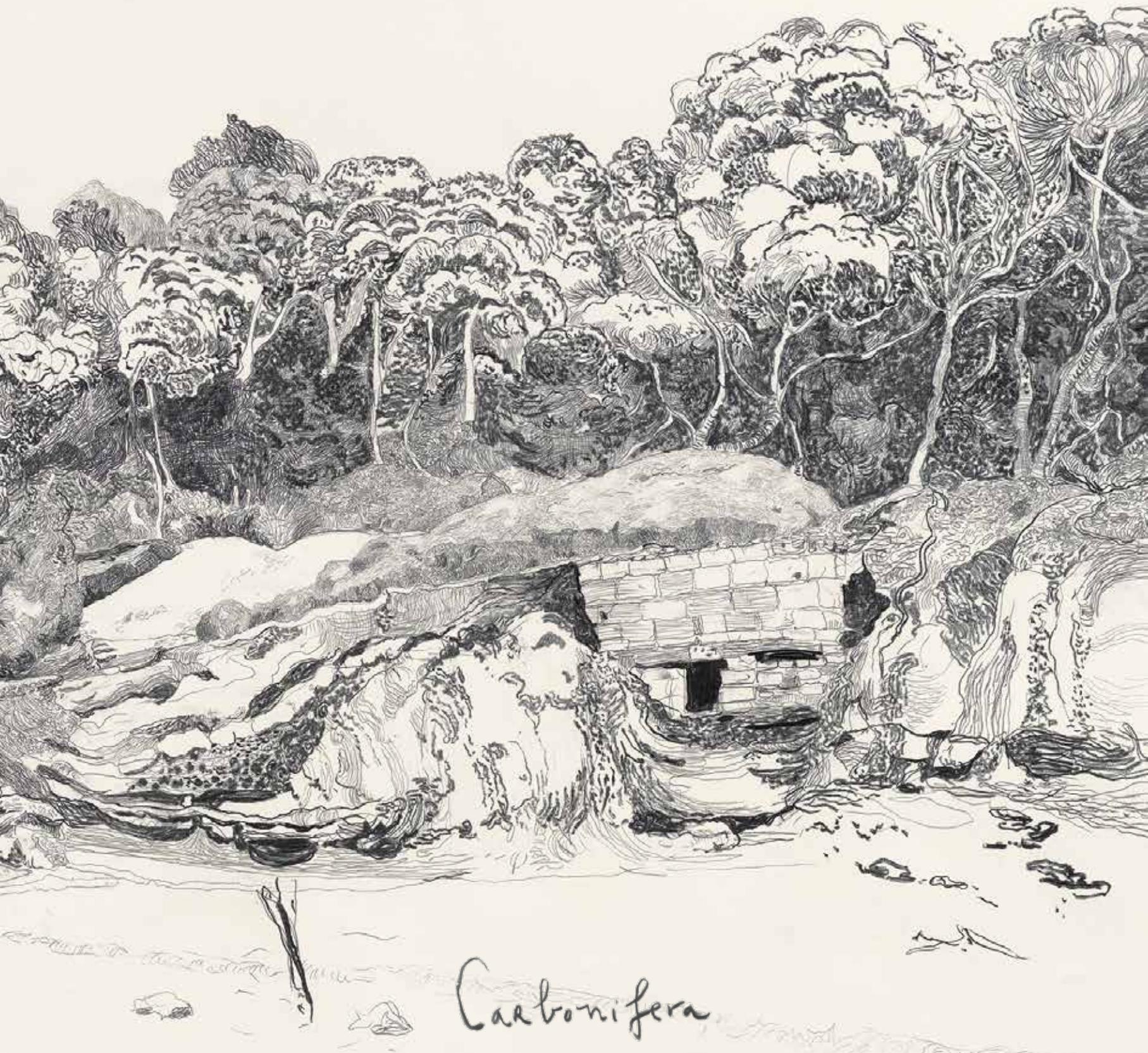

Santi Moix

Marlborough

Carbonifera

Dibuixos dels meus Vintges a Menorca
amb en Macià

SANTI MOIX

Carbonífera. Dibuixos del
meus viatges a Menorca
amb en Macià.

18 May – 23 June 2023

Marlborough

Enric Granados, 68
08008 Barcelona
www.galeriamarlborough.com
infobarcelona@galeriamarlborough.com
+34 93 467 44 54

HEART OF COAL

Macià Florit Campins

I perfectly remember the phone call from Santi Moix in the spring of 2021. Although he had not visited the island for quite some time, Santi knew Menorca well and told me that he wanted to come back and visit it with me. That same summer he stayed at my place with his son Tiago and we spent the Sant Joan festivities together. Exhausted after the succession of several large-scale projects, Santi was at an *impasse* in his career. His stay in Menorca would allow him to take a breath to reinvent himself again. The artist concluded that the best thing he could do was to recover the essence of his expression through drawing. And to do this he would use the most primitive of materials, charcoal. With this idea in mind, we began to travel the island together. Under my guidance, we organized two trips: the first would be dedicated to explore beaches and ravines, and the second to observe the coast from the sea aboard a boat. Thus the *Carbonifera* project was born.

While Santi sketches in his notebooks the works he will finish in his studio, we talk about this and that. Afterwards we keep quiet; I take the chance to observe him and take pictures. I watch him and observe the landscape he draws. From time to time I write some idea in my notebook and I realize that no matter how much you know a place, when you visit it with someone, that place is renewed and reborn. With Santi I have the beautiful sensation of recognizing the passage of time in this space. It is impressive to see how the look, the memory and the experiences of our travel companion give a new meaning to what we see. As of today, the landscape of Menorca will also be for me an obsessive succession of black lines that transcend the paper to delve into the earth.

The island of Menorca was born 410 million years ago and the oldest stones we find are slabs and stoneware from the Carboniferous geological period. The heart of Menorca is coal. The best way to admire the ruins of this remote birth is from the sea. My godfather Matias has arranged a boat for us to sail along the north coast. As we approach Punta de s'Esperó or Codolar de Torrenova, we appreciate the different layers of the rocky surface of time: the darker ones are ancient, the lighter ones are recent. From coal to sandstone, we could tell the entire history of this island. Santi works tirelessly. He fills the pages with shadows in a journey against the clock, filling the white paper of the present with dark memory. Anchored in Cala Carabó, the boat rocks like a seesaw and it starts raining. Santi is delighted and he draws lightly to the rhythm of the waves and resorts to his favorite joke: « Don't you dare complaining, look at the places I take you to! »

Sometimes it feels like landscapes are about to speak to us. At the base of the Toro mountain are the Peñas de Binigardó. We cross an alfalfa field on foot and arrive in the shade of a sandstone rock fence. Like the places Santi draws, his notes are also erosions. The pencil furrows the paper with the force of the wind against the stone. In front of this extraordinary geological formation, Santi enthusiastically recognizes the silhouette of a sea monster. I explain to him that Menorca sank under the sea for a few million years until, after a long period of glaciation, it re-emerged definitively as an island. This wrinkled rock could be a fossil of that unknown and underwater Menorca that, patiently outlined by Santi's charcoal, houses in its interior the calcareous belly of a prehistoric whale. Everything the painter sees fits in his notebook.

Sun and heat. Days like these push us inland. We enter the Algendar ravine and when we leave the Paso de Revull, Santi looks at a bright white stone wall. He takes out his notebook and pencil. Before arriving here, we have passed through Cavalleria, Pregonda and the forest of s'Arangí. Every time we stop, Santi takes notes with quick gestures, absorbed, focused, merging with everything that surrounds us. It is by no means the first place we visit today, but he asks me if we can stay for a while. He begins to draw fine lines that little by little, as if it were a map, are delimiting the scale of this corner of the ravine that seems to have fallen in love. The path follows a stream that waters an orange field. Sitting on the stones, Santi sketches until lunchtime. A murmur of water can be heard incessantly flowing down to Cala Galdana. This delicate whisper has carved a ravine that crosses the southern plateau of the island. Just as the water erodes the stone, the pencil trembles incisively on the paper. From the hand of time, delicacy can seep into the depths of the soul. We caress eternity.

When we return along the road towards Ferreries, Santi suddenly forces me to stop. Wait a minute! What has he seen now? We turn back a few meters and, from the passenger window, he draws an olive tree log resting on a dry stone wall. It is not always obvious why Santi decides to stop at a particular spot to draw. After observing him for a few days, I have identified three of them. One, the discovery of a hidden form in the landscape that the drawing should reveal to us: half an onion inscribed on a burning rock at Cabo de Ferro or the eyes of a sea bass protruding from a cliff at Punta Nati. Two, a challenge that motivates him: some fennel bushes in Cala Rafalet, born in the shadow of a crack in the sandstone and that seem not to want to be drawn. Three, an unknown emotion that springs from the depths of the artist: this forgotten wood log lying on the stones of a dry stone wall. It moves him and we will never know why. Between the thick lines of its bark, the log will contain this mystery that is now also ours.

El Pilar is the beach of which I have the most childhood memories. I have taken Santi on several occasions, and he has drawn some sketches. Today we walked west for a while more and reached the Pla de Mar, also known as the Codolar de Alfurinet. A square of pines covers the mountain and, below, two paths trace a cross in the middle of boulders and reddish sediments. Santi loads the mechanical pencil with a stick of graphite. This mineral, the brother of coal, is mixed with clay to make pencils. Now I know that it is the most appropriate tool to draw this piece of Menorca. Between Els Alocs and Pla de Mar is the point where the slabs of the Carboniferous and the Triassic clays meet. A drawing where two minerals, two menorcas coexist.

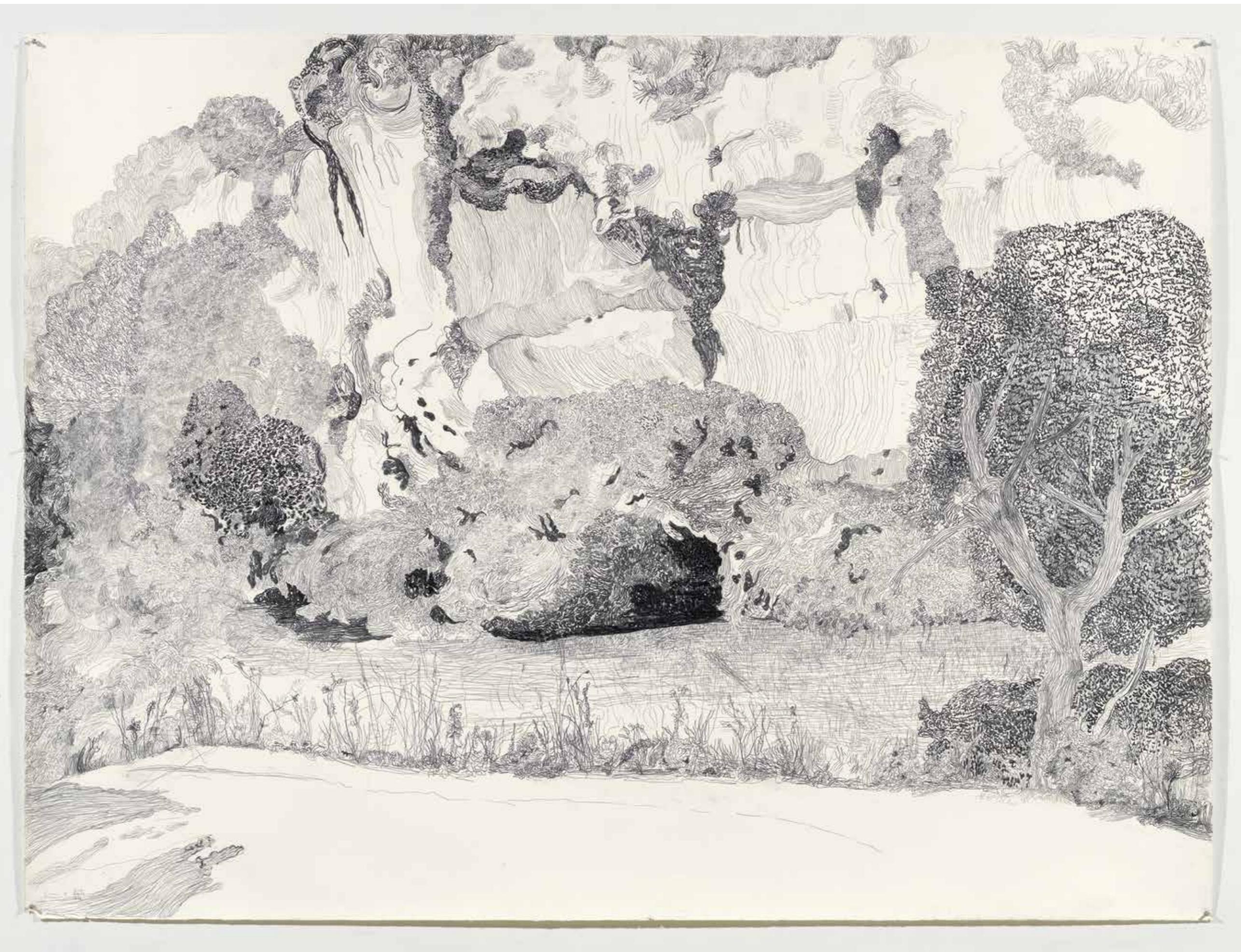
I see that Santi's attention is focused on outlining the undulations of the pine forest, a vertical mosaic that he will have to transfer to the plain of the paper. As he draws, Santi explains to me that he is trying to «paint color without colors». The challenge is massive. To achieve it, the artist concentrates on detail, on the representation of a harmonic rhythm in its disorder. I move away from the scene and, a few meters away, it seems that the painter, instead of drawing, is writing. To describe this place, Santi invents an alphabet. If there is no fold of rock or branch that is equal to its similar, neither can the drawing repeat the same shape twice. This principle causes the artist's gesture to become obsessive, but never monotonous or unimaginative. The drawing reads like a mineral topography, a conglomerate of coal and clay. Let us imagine the first men, made of mud, with a burnt rosemary branch in their hands, engraving the damp walls of a cave. With these drawings, the artist has found the way back to his origins.

Carbonifera represents Santi's return to large format drawing. These telluric and obsessive drawings have been elaborated as an escape inward. I started this trip thinking that it was me who was guiding Santi through my island, but at the end of this journey it has been him who has shown me landscapes that I would never have seen otherwise. Santi gives us fields full of furrows, sown with minerals, unknown seeds. These Menorcan drawings are an invitation to get lost. And only when we are completely lost, we will have the opportunity to find ourselves again. Walk along the path of dark strokes, find a corner where you can take a good summer nap. We are so close to the drawing, so rooted, so deep inside, that we already doubt even ourselves, if we are not also made of coal.

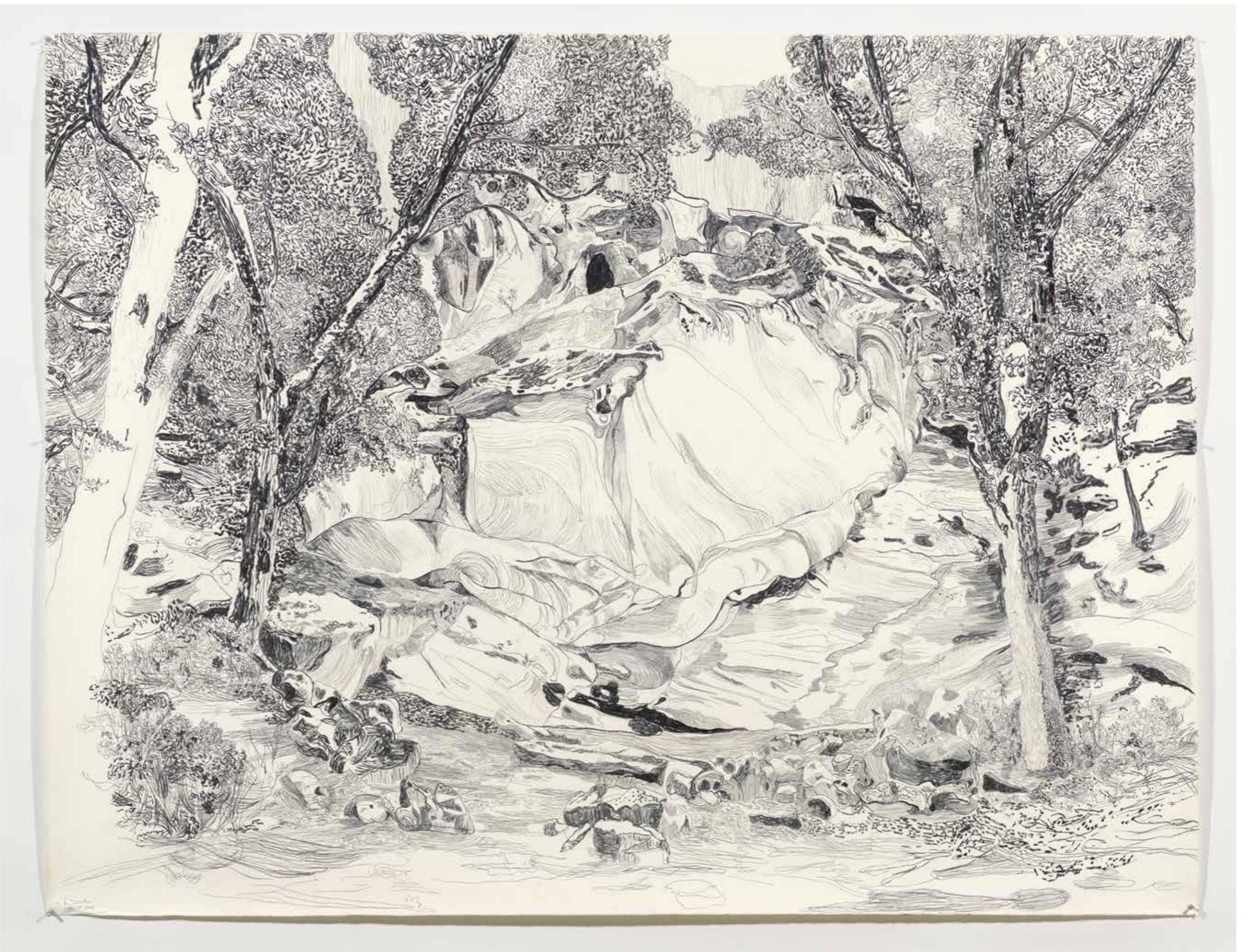

Cala Turqueta, 2022, charcoal and pencil on paper, 132 x 193 cm

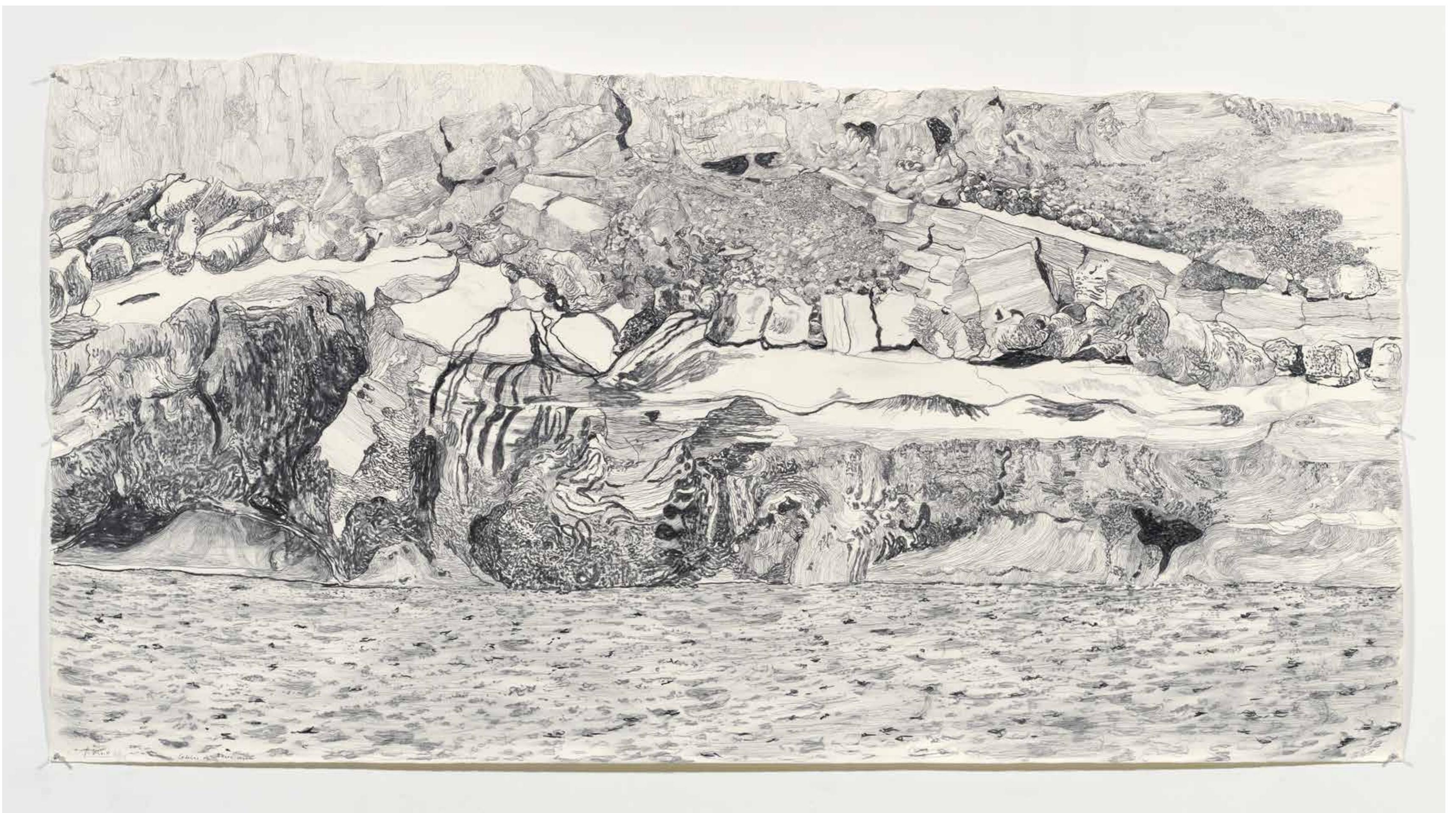

Barranc d'Alendar, 2022, charcoal and pencil on paper, 140 x 185 cm

Biniguardó, 2022, charcoal and pencil on paper, 141 x 184 cm

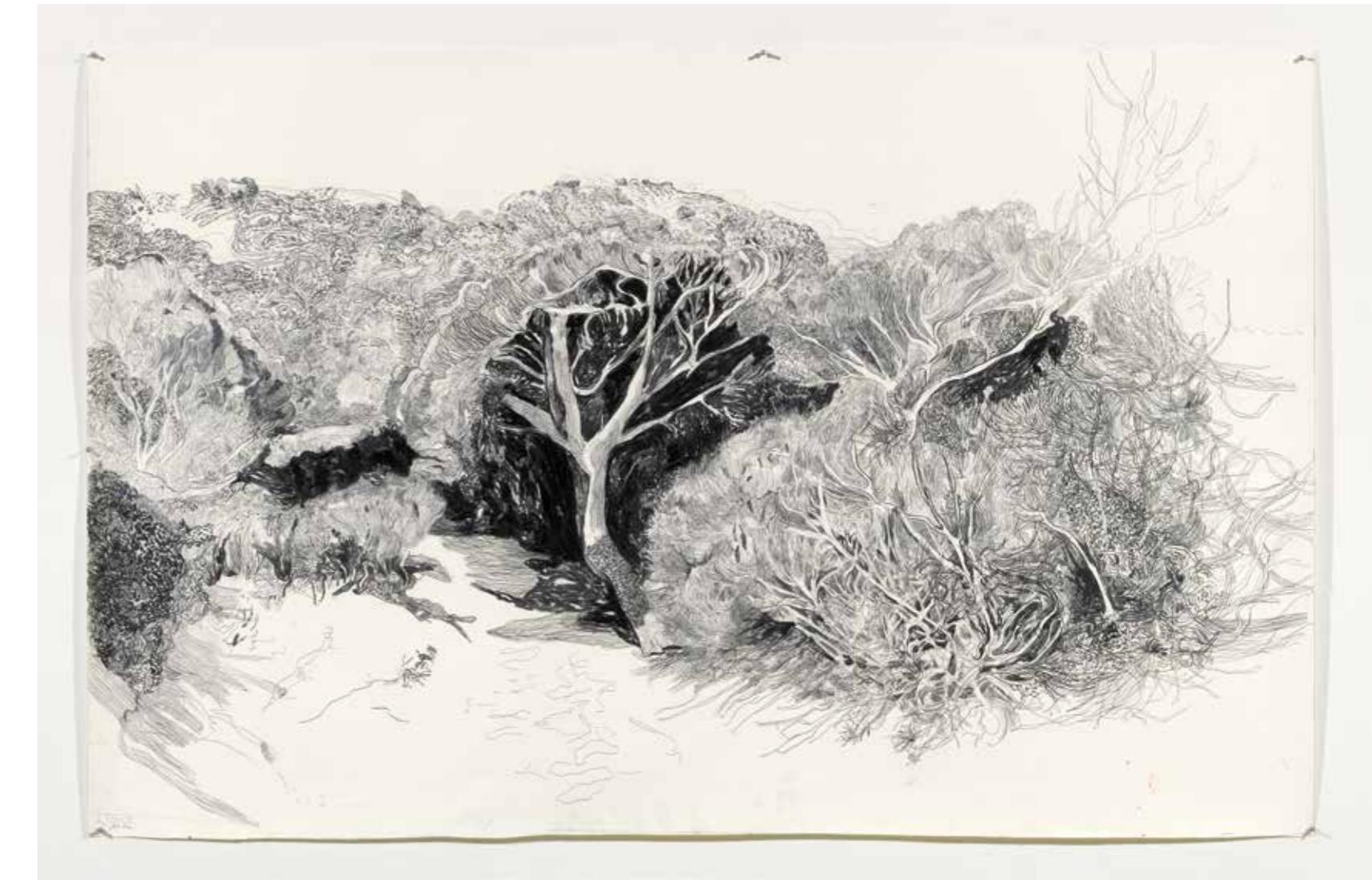

Codolar de Torrenova, 2023, charcoal and pencil on paper, 98 x 190 cm

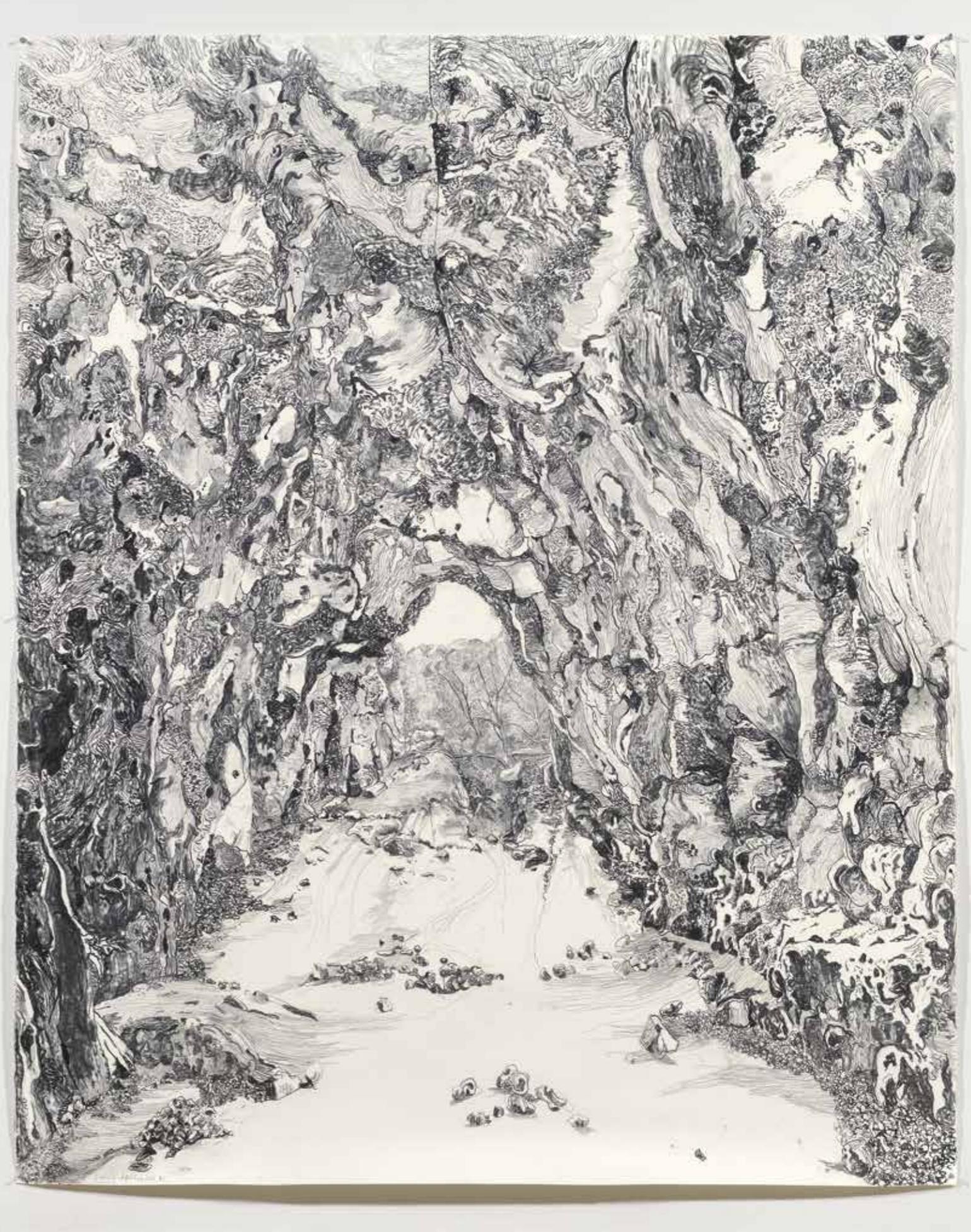

Camí d'Algendar, 2022, charcoal and pencil on paper, 140 x 185 cm

Camí a Pregonda, 2022, carbón y lápiz sobre papel, 120 x 188 cm

Sa Cova des Coloms, 2023, charcoal and pencil on paper, 170 x 140 cm

Cala Rafalet, 2022, charcoal and pencil on paper, 140 x 185 cm

Cala Carabó, 2023, charcoal and pencil on paper, 118 x 180 cm

Algairens, 2022, charcoal and pencil on paper, 126 x 174 cm

Pla de Mar, 2022-2023, charcoal and pencil on paper, 116 x 189 cm

Cala Pregonda, 2022, charcoal and pencil on paper, 140 x 200 cm

CORAZÓN DE CARBÓN

Macià Florit Campins

Recuerdo perfectamente la llamada de Santi Moix la primavera del 2021. A pesar de llevar bastante tiempo sin visitar la isla, Santi conocía bien Menorca y me dijo que tenía ganas de volver y visitarla conmigo. Ese mismo verano estuve en mi casa con su hijo Tiago y pasamos juntos las fiestas de Sant Joan. Agotado tras la sucesión de diversos proyectos de grandes dimensiones, Santi se encontraba en un momento de *impasse* en su carrera. Su estancia en Menorca le permitiría tomar aliento para reinventarse de nuevo. El artista llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era recuperar la esencia de su expresión a través del dibujo. Y para hacerlo se serviría del más primitivo de los materiales, el carbón. Con esta idea en la cabeza empezamos a recorrer la isla juntos. Bajo mi guía, organizamos dos viajes: el primero lo dedicaríamos a recorrer playas y barrancos, y el segundo a observar la costa desde el mar a bordo de un barco. Así nació el proyecto *Carbonífera*.

Mientras Santi esboza en sus libretas las obras que terminará en el taller, hablamos de esto y lo otro. Después nos quedamos callados; yo aprovecho para observarlo y tomar fotos. Lo observo y observo el paisaje que dibuja. De vez en cuando escribo alguna idea en mi cuaderno y me voy dando cuenta de que por mucho que conozcas un lugar, cuando lo visitas con alguien, ese sitio se transforma y renace. Con Santi tengo la bellísima sensación de reconocer en este espacio el paso del tiempo. Impresiona ver cómo la mirada, la memoria y las experiencias de nuestro compañero de viaje dotan de un nuevo sentido aquello que tenemos delante. A partir de hoy, el paisaje de Menorca será también para mí una obsesiva sucesión de líneas negras que trascienden el papel para ahondar en la tierra.

La isla de Menorca nació hace 410 millones de años y las piedras más antiguas que encontramos son losetas y gres del período geológico del Carbonífero. El corazón de Menorca es de carbón. La mejor manera de observar las ruinas de este nacimiento remoto es desde el mar. Mi padrino Matías nos ha conseguido una barca para navegar por la costa norte. Cuando nos aproximamos a la Punta de s'Esperó o al Codolar de Torrenova, apreciamos las distintas capas de la superficie rocosa del tiempo: las más oscuras son antiguas, las más claras son recientes. Del carbón al marés, podríamos contar la historia entera de esta

isla. Santi trabaja sin perder un solo instante. Llena las páginas de sombras en un viaje a contrarreloj, cargando de memoria oscura el papel blanco del presente. Anclada en Cala Carabó, la barca se mece como un balancín y caen cuatro gotas. Santi está contento, dibuja ligero al ritmo del oleaje y recurre a su broma preferida: "no te quejarás, ¡has visto a qué lugares te llevo!".

A veces parece que los sitios estén a punto de hablarnos. A los pies del monte Toro se encuentran las Peñas de Biniguardó. Cruzamos a pie un campo de alfalfa y llegamos a la sombra de un cerco de rocas areniscas. Igual que los lugares que Santi dibuja, sus apuntes también son erosiones. El lápiz surca el papel con la fuerza del viento contra la piedra. Ante esta formación geológica extraordinaria, Santi reconoce entusiasmado la silueta de un monstruo marino. Le explico que Menorca se hundió bajo el mar durante unos cuantos millones de años hasta que, después de un largo período de glaciación, resurgió definitivamente como isla. Esta roca arrugada podría ser un fósil de aquella Menorca ignota y submarina que, perfilada con paciencia por el carboncillo de Santi, alberga en su interior el vientre calcáreo de una ballena prehistórica. Todo lo que el pintor ve, cabe en su libreta.

Sol y bochorno. Días como estos nos empujan hacia el interior. Nos adentramos en el barranco de Algendar y cuando salimos del Paso de Revull, Santi se fija en una pared de piedra viva de un blanco que deslumbra. Saca libreta y lápiz. Antes de llegar aquí, hemos pasado por Cavalleria, Pregonda y el bosque de s'Arangí. Cada vez que paramos, Santi toma apuntes con gestos rápidos, abstraído, concentrado, fundiéndose con todo aquello que nos rodea. No es ni mucho menos el primer sitio que visitamos hoy, pero me pide si nos podemos quedar un buen rato. Empieza a trazar líneas finas que poco a poco, como si de un mapa se tratara, van acotando la escala de este rincón de barranco del que parece haberse enamorado. El camino resigue un torrente que riega un campo de naranjos. Sentado sobre las piedras, Santi dibuja hasta la hora de comer. Se escucha sin cesar un hilillo de agua que baja hasta Cala Galdana. Este susurro delicado ha excavado un barranco que atraviesa el altiplano sur de la isla. Igual que el agua erosiona la piedra, el lápiz tiembla incisivo sobre el papel. De la mano del tiempo, la delicadeza

puede filtrarse hasta las profundidades del alma. Acariciamos la eternidad.

Cuando regresamos por la carretera hacia Ferreries, de golpe Santi me obliga a parar. ¡Un momento! ¿Qué ha visto ahora? Reculamos unos metros y, desde la ventana del copiloto, dibuja un tronco de olivo que descansa sobre un muro de piedra seca. No siempre resulta evidente el motivo por el cual Santi decide detenerse en un punto concreto a dibujar. Después de observarlo unos días, he identificado tres de ellos. Uno, el descubrimiento de una forma oculta en el paisaje que el dibujo deberá revelarnos: media cebolla inscrita en una roca ardiendo en el Cabo de Ferro o los ojos de una lubina que sobresalen de un acantilado en Punta Nati. Dos, un reto que lo motiva: unos matojos de hinojo en Cala Rafalet, nacidos a la sombra de una grieta de marés, y que parece que no quieran ser dibujadas. Tres, una emoción ignota que brota desde lo más profundo del artista: este tronco olvidado que yace sobre las piedras de un muro de piedra seca. Le conmueve y nunca sabremos el porqué. Entre las espesas líneas de su corteza, el tronco dibujado contendrá este misterio que ahora también es nuestro.

El Pilar es la playa de la que guardo más recuerdos de infancia. He llevado a Santi en repetidas ocasiones y ha dibujado algunos bocetos. Hoy hemos caminado hacia poniente un rato más y hemos llegado al Pla de Mar, también conocido como el Codolar de Alfurinet. Una escuadra de pinos cubre la montaña y, debajo, dos caminos trazan una cruz en medio de cantos rodados y sedimentos rojizos. Santi carga el portaminas con una barrita de grafito. Este mineral, hermano del carbón, se mezcla con arcilla para fabricar los lápices. Ahora sé que es la herramienta más adecuada para dibujar este trozo de Menorca. Entre Els Alocs y

el Pla de Mar es el punto donde las losetas del Carbonífero y las arcillas del Triásico se encuentran. Un dibujo en el que conviven dos minerales, dos menorcias.

Veo que la atención de Santi se concentra en perfilar las ondulaciones del pinar, un mosaico vertical que él deberá trasladar a la llanura del papel. Mientras dibuja, Santi me explica que intenta "pintar el color sin colores". El reto es mayúsculo. Para conseguirlo, el artista se concentra en el detalle, en la representación de un ritmo harmónico en su desorden. Me alejo de la escena y, unos metros más allá, parece que el pintor en vez de dibujar, escribe. Para describir este paraje, Santi se inventa un abecedario. Si no hay pliegue de roca ni rama que sea igual a su semejante, tampoco el dibujo puede repetir dos veces la misma forma. Este principio provoca que el gesto del artista se vuelva obsesivo, pero nunca monótono o rutinario. El dibujo se lee como una topografía mineral, un conglomerado de carbón y arcilla. Imaginemos los primeros hombres, hechos de barro, con una rama de romero quemada en las manos, grabando las paredes húmedas de una cueva. Con estos dibujos, el artista ha encontrado el camino para regresar a sus orígenes.

Carbonífera representa el feliz retorno de Santi al dibujo de gran formato. Unos dibujos telúricos y obsesivos que han sido elaborados como una huida hacia dentro. ¡Quién pudiera andarlos! Empecé este viaje pensando que era yo quien guiaba a Santi por mi isla, pero al final de este trayecto ha sido él quien me ha mostrado paisajes que nunca hubiera visto. Santi nos regala campos repletos de surcos, sembrados de minerales, de semillas desconocidas. Estos dibujos menorquines son una invitación a perderse. Y sólo cuando estemos perdidos del todo, tendremos la oportunidad de reencontrarnos. Caminad por la vereda de los trazos oscuros, encontrad un rincón donde echar una buena siesta veraniega. Tan cerca estamos del dibujo, tan enraizados, tan adentro, que ya dudamos incluso de nosotros mismos, si no estamos también nosotros hechos de carbón.

Santi Moix

Born Barcelona, 1960

Lives and works in New York and Barcelona

Solo exhibitions (Selection)

- 2023 *Carbonifera. Dibuixos del meus viatges a Menorca amb en Macià*, Galería Marlborough, Barcelona, Spain
Santi Moix. La costa de los Mosquitos. Una antológica (1998-2022), Fundación Vila Casas, Barcelona, Spain
- 2021 *1280º*, Galería Marlborough, Barcelona, Spain
Santi Moix Flowers of Fire, Classense Library, Rávena, Italy
- 2019 *Santi Moix: Hanabi*, Pace Prints, New York, USA
- 2018 *Seurí*, Matthew Liu Fine Arts, Shanghai, China
- 2016 *Santi Moix: On som ara?*, Pace Prints, New York, USA
- 2015 *A Flowing Fable*, Matthew Liu Fine Arts, Shanghai, China
A Moment, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 2013 *Prada Epicenter Mural*, Soho, New York, USA
- 2012 *Santi Moix on Huckleberry Finn: Watercolors and Wall Drawings*, Paul Kasmin Gallery, January-February, New York, USA
Las Aventuras de Huckleberry Finn, Centro Cultural Fundación Círculo de Lectores, Barcelona, Spain
- 2010 *May The Earth Rest Lightly On You*, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 2008 *Garden*, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
From Clay to Sculpture, Museo de Cerámica, Barcelona, Spain
- 2007 *New Works*, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 2006 *Wetterling Gallery*, Stockholm, Sweden
- 2005 *De Dins a Fora*, Fundacio Caixa de Girona, Girona, ES “Caoutchouc”
Galería Dels Angels, Barcelona, Spain
- 2004 *Promenade: Paintings and Plasters*, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 2003 *Alien Resident*, Galería Dels Angels, Barcelona, ES Galería Cyprus, Sant Feliu de Boada, Gerona, Spain
- 2001 *The Pontoon Painting*, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 2000 *Paul Kasmin Gallery*, New York, USA
- 1999 *Obra Sobre Papel 1998-99*, Galería Cyprus, Gerona, Spain
- 1998 *Paul Kasmin Gallery*, New York, USA
Carles Tache Gallery, Barcelona, Spain
Galería Dels Angels, Barcelona, Spain
Galerie De Zwarte Panters, Antwerp, Belgium

- 1997 *Ediciones Benveniste*, Madrid, ES Galería Dels Angels, Barcelona, Spain
- 1996 *Un orden frágil*, Galería Trama, Barcelona, Spain
- 1995 *ACD Rom*, Templo Romano, Vic Black and Greenberg Gallery, New York, USA
Sumo, Yougen Gallery, Tokyo, Japan
Etchings, Woodcuts and Monotypes, Pace Prints, New York, USA
La Carbonada, Galería Trama, Barcelona, Spain
- 1994 Fundació Institut d'Estudis llerdencs/Galería Sebastià Petit, Lérida, Spain
Dados, Aeropuerto de Barcelona, Spain
- 1992 Galería Jorge Albero, Madrid, Spain
Galería Helena Ramos, Cadaqués, Gerona, Spain
Galería Trama, Barcelona, Spain
- 1991 Galería No Madas, Tarragona, Spain
- 1990 *Everything flies*, Jane Rankin - Reid, New York, USA
- 1989 Musée de L'hippodrome, Lille, France
- 1988 Marimura Art Museum, Tokyo, Japan
- 1987 Marunochi Gallery, Tokyo, Japan
- 1986 Galería Rene Metras, Barcelona, Spain
Yokoyama Gallery, Tokyo, Japan
- 1985 Asashi Gallery, Tokyo, Japan
- 1984 Aoki Gallery, Tokyo, Japan

Group exhibitions (Selection)

- 2020 *New Dimensions: The Boundaries of Printmaking*, Pace Prints, New York, USA
- 2014 *Lucien Terras*, New York, USA
- 2013 *The Golden Age*, Blindarte Contemporanea, Naples, Italy
- 2009 *Naked*, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 2005 *Cross Section*, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 2002 *True Paint*, Jay Grimm, New York, USA
- 2001 *Painting Abstraction II*, New York Studio School, New York, USA
Summer 2001, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 2000 *Painting*, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
Psycho, Anne Faggionato, London, United Kingdom
Drawings and Photographs, Matthew Marks Gallery, New York, USA
The Great Drawing Show 1550 to 1999, Kohn Turner Gallery, Los Angeles, USA
Summer Show, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
Abstract Painting 1999, Paul Kasmin Gallery, New York, USA
- 1999 *Garner Tullis Workshop*, Museo de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, Brasil
Katalonien, 6 Artistas Contemporáneos, Esslinger Kunstverein, Esslingen am Neckar, Germany

Collections

- Brooklyn Museum, Brooklyn, New York, USA
Fundació Caixa de Girona, Girona, Spain
Colección Rafael Tous, Barcelona, Spain
Colección José María Civit, Barcelona, Spain
Fundación Vila Casas, Barcelona, Spain
Círculo de Lectores, Barcelona, Spain
L'hippodrome, Lille, France
Marimura Art Museum, Tokyo, Japan
Museo de Arte Moderna, São Paulo, Brasil
Museu de Cerámica, Barcelona, Spain
Iglesia de Sant Víctor, Saurí, Spain

Awards and Honours

- Beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation, New York, USA

Marlborough

MADRID

Orfila, 5
28010 Madrid, Spain
+34.91.319.14.14
galeriamarlborough.com
info@galeriamarlborough.com

BARCELONA

Enric Granados, 68
08008 Barcelona, Spain
+34.93.467.44.54
galeriamarlborough.com
infobarcelona@galeriamarlborough.com

LONDRES

6 Albemarle Street
London, W1S 4BY, United Kingdom
+44 (0) 20.7629.51.61
marlboroughgallerylondon.com
london@marlboroughgallery.com

NUEVA YORK

545 West 25th Street, Floors 1-3
New York, NY 10001, USA
+1 (212) 541.49.00
marlboroughnewyork.com
mny@marlboroughgallery.com

EXHIBITION COORDINATOR / Mercedes Ros

LAYOUT / Jara Herranz

PHOTOGRAPHY / Foto Gasull

IMAGES FROM MENORCA /

PHOTOGRAPHY / Macià Florit Campins

TECHNICAL COORDINATOR / Xavier Puig, Aina Visa

PHOTOGRAPH DEVELOPING AND SCANNING / Laboratori Còpia

PRODUCTION / elisabeth_pa

PERSONAL PHOTOGRAPHY / Ben Russell

COVER / Algairens, 2022

PRINTING / Artes Gráficas Palermo

ISBN: 978-84-17778-34-7

Depósito Legal: M-15491-2023

Santi Moix

Carbonifera

Dibuixos dels meus Viatges a Menorca
amb el Macià

18 May – 23 June 2023

Marlborough

ENRIC GRANADOS 68, 08008 BARCELONA
WWW.GALERIAMARLBOROUGH.COM