

Instituto
de arte
contemporáneo

Raquel Ponce. Doble exposición en la Galería Raquel Ponce: Xavi Muñoz y Sito Mújica

Publicado 03-02-2011

Del 3 de febrero hasta el 26 de marzo de 2011

Pese a sus trabajos, claramente diferenciados en técnica, referentes, soportes y preceptos, los autores comparten el tener un particular sentido de lo poético, una pasión evocadora en la que conferir carácter fetiche a sus obsesiones supone una metodología constante de experimentación y una clara línea de búsqueda icónica y plástica personal, en la que impera una sensual convicción en la sutileza como gesto grandilocuente.

In Somnis, nueva entrega intimista sobre el universal fenómeno de los sueños de Xavi Muñoz, ocupará la planta superior, el rellano de la escalera y parte de la planta inferior, en cuyo recinto habitará Copiadas, de Sito Mújica, una metareferencia del propio ejercicio de la copia como obra artística.

Paralelamente, ambos artistas participarán en el stand de la galería en ARCO Madrid.

XAVI MUÑOZ: IN SOMNIS

Con In Somnis, su segunda muestra individual en la galería, Xavi Muñoz actualiza su constante revisión de lo onírico como realidad paralela, a partir de elementos simbólicos, biográficos e iconográficos que construyen en el espacio, más que una deriva, la puesta en escena de una narrativa circulable.

Dibujos en purpurina sobre lienzo, retablo o papel, así como piezas escultóricas en mármol, cristal y aluminio, configuran un renovado diálogo del autor frente al carácter de los sueños, basado en la simplificación signica, cierta moderación cromática y una mayor presencia de elementos vivenciales propios, en detrimento de la referencia popular o la cita textual.

El rojo carmín que otrora predominaba ha dado paso a una mayor presencia del negro, en la que destaca la proporción de imágenes monocromas o la aparición de fondos azules. A su vez, el texto escrito como recurso de sentido ha desaparecido, dejando sólo en unas imágenes cada vez más elementales toda la

carga semántica y otorgando más peso a la estricta sensorialidad. Un díptico, un políptico y varias piezas individuales vuelven a hablarnos de los sueños, ya no tanto desde el reflejo de situaciones humanas, aún presentes, sino apoyándose además en la reja como objeto alegórico, en elementos de la naturaleza (ramas secas, amapolas o sus recurrentes mariposas, marca de la casa) y en una nueva serie retratos de personas con los ojos cerrados, que aluden claramente a la vivencia ¿tal vez videncia? interior.

De igual manera, artefactos culturales como la almohada, la llave o el atrapasueños, así como una rama, cobran ese protagonismo material que junto con el trabajo sobre el plano hace de las muestras de Xavi Muñoz experiencias integrales de sentido, en relación a la imagen como habitante que eleva el espacio a la categoría de atmósfera, dotándolo de significado.

Ilustrando más que los contenidos de posibles sueños, antes expresos en escenas donde la dosis de fantasía se hacía evidente, Muñoz se ocupa ahora de su vivencia desde el exterior, manifiesta en el gesto de los retratados inmersos dentro de sí y en la presencia de elementos que simbolizan, precisamente, el paso del estado de vigilia a la ensoñación.

Conservando la expresividad del diálogo entre imagen y materiales que ha vertebrado su producción y la innegable capacidad evocadora que parte de lo propio para enlazar con lo colectivo, el artista propone un ejercicio de aparente recogimiento. En esta visión, más acotada y esencialista que sus predecesoras, donde lo celebrativo ha dado paso a una serenidad que no por serlo resulte menos vitalista, Muñoz denota, claramente, una maduración expresiva que se dirige contundente, en su búsqueda, hacia la intensidad.

SITO MÚJICA: COPIADAS

Homónima del sistema personal que infunde su trabajo en proceso, Copiadas de Sito Mújica es la primera muestra individual del autor en Madrid. Abarcando una sinopsis de su producción de los últimos tres años, supone no sólo un sampleo de su bitácora, sino una puntuación que subraya estadios, subproyectos, fuentes y productos expandidos.

Una breve pero representativa selección de dibujos en grafito y acuarelas da fe de la evolución técnica y gestual del artista, que comenzara con la extremada sencillez de figura sin fondo de las primerísimas piezas, a las que seguirían los primeros fondos, regularmente césped o textiles. Comprometidas con la austeridad del grafito sobre papel y minuciosamente trabajadas en el detalle, tales imágenes surgen de la tensión propia del empeño por lograr la máxima fidelidad sobre su original: retratos fotográficos de popes de la imagen como Hedi Slimane, Paul Sepuya, Ryan Pfluger, David Youngs, Ryan Mcginley o Brandon Herman. A su vez y cual contrapunto circular o desdoblamiento, retratos fotográficos de los autores mismos, solicitados expresamente por Mújica, componen un gabinete que funciona como antesala a las Copiadas, como documento y como homenaje.

Al interior de la sala un vídeo de Ramón Guimamares que rescata su proceso, haciendo seguimiento desde el origen -la toma de una fotografía por sus

admirados fotógrafos barceloneses Paco y Manolo- hasta la ejecución final de su copiada, supone el epicentro que focaliza la intención de la muestra.

Precediéndole, registro gráfico y texto en torno a su serie Phylomithés/Mitomani, en la que aparcara por un momento la devoción icónica de las primeras Copiadas para trasladarse a la iconoclastia de las fotos principales de perfiles Myspace, ahondando en su personal exploración del contexto fugaz y evanescente de la imagen contemporánea, siempre desde el detenimiento contemplativo y el clásico rigor académico y rutinario de su técnica.

Finalmente, retratos en acuarela que van del negro monocromo a la reciente incorporación del color, dejan entrever su actual buceo entre la fotografía standard de moda de firma, incorporando nuevas fórmulas de estructura compositiva o altos contrastes que acentúan la potencia icónica de la imagen.

Como las constantes mismas de su obra, precisión gestual, purismo técnico y solvencia semiótica configuran este pequeño escaparate de su preciosista imaginaria, a la vez que el material adyacente evidencia sus métodos. Así, abarcando de la honestidad al simulacro, la distorsión o la ficción, Copiadas erige un decálogo abreviado de los paradigmas de Mújica, poniendo en evidencia su primigenia fijación: el potencial de la copia como un arte en sí mismo.

Alex Brahim

Galería Raquel Ponce

Alameda, 5 28014 Madrid