



Joaquín Mouliá (Spain, 1944)

Mouliá from Vandrés to Freijo | Mouliá de Vandrés a Freijo (1972-2019)



Joaquín Mouliá is an artist who uses painting as a means of artistic expression.

In this exhibition we present works from various periods, some of his first exhibition at the emblematic Vandrés Gallery in 1971 (where he would exhibit again in 1976 and 1979). With the main purpose of recovering memory, Freijo Gallery presents this selection of works, together with some documents, catalogues, the poster of the Venice Biennale, press articles, photographs and other materials, which come from the artist's personal archive and from the archive of Vandrés, currently in Freijo Gallery.

'*The Nerve of Love Passed through the Eye*' from the series *The Crying Planets* is one of the emblematic works that are shown, made in 1990 and exhibited at the Seiquer Gallery, who was the gallery owner who represented his work when Fernando Vijande passed away.

In this work of 1990, certain tense, oppressive feelings are perceived, feelings without emptiness, although always in motion, always alive. Suddenly the elements stop to be contemplated through a window, in parts, in detail, with the coldness of those who dissect, to rebuild again.

*'More than the one that detaches from the eye passing through the nerve of love, the one that provides us in these projected landscapes, landscapes of microscope, drawing a labyrinth of organs and substances that intertwine or circulate, like visions of imaginary or real planets.'*¹

Time and history have shown that Fernando Vijande's contribution was of vital importance for the Spanish artistic ecosystem in the period of transition to democracy. The fact that more than thirty years have passed since his disappearance provide us with a sufficient distance to assess the impact of Fernando Vijande's activity on the new panorama that emerged with great expectations.

Mouliá's works which were included in the XXXVI Venice Biennale in 1972 were barely preserved, but as a testimony to that successful exhibition, a catalogue was published with an extensive text by José Ayllón, who at that time was head of the famous Grupo Quince, which published some of Mouliá's serigraphs; some of these can be found in the collection of Freijo Gallery.

Mouliá was at that time, the final years of the dictatorship in Spain, a young promise that Fernando Vijande supported; there are published texts of this period:

'Mouliá's painting is one of strange natural coverings: a fanatical world that is seen in a first impression between the surreal imaginations of San Juan the Theologian and the intonations of the mannerists who coded the labyrinthine world of their existence in images discovered beyond the real, in the pure chimera, in the pure dream, as today, from Parmigianino to Blake, to Joyce, to Gabriel García Márquez' writes José de Castro Arines.

The seventies, therefore, were a time of rupture and agitation, both in the social and political spheres. Mouliá's subject matter was centred on a series of insects that swarm in a variegated manner in all directions, creating an oppressive, obsessive, Kafkaesque atmosphere which contrasts with the meticulous and delicate graphics, the ease of the stroke, the dotted graphics which, like tiny steles, enrich the elaborate and austere backgrounds. In 1981 Maria Teresa Casanelles compared the perfectionism and delicacy of Mouliá with oriental artists. Other critics equated his technique of treating the canvas to the finishes of the great master Francisco de Zurbarán.

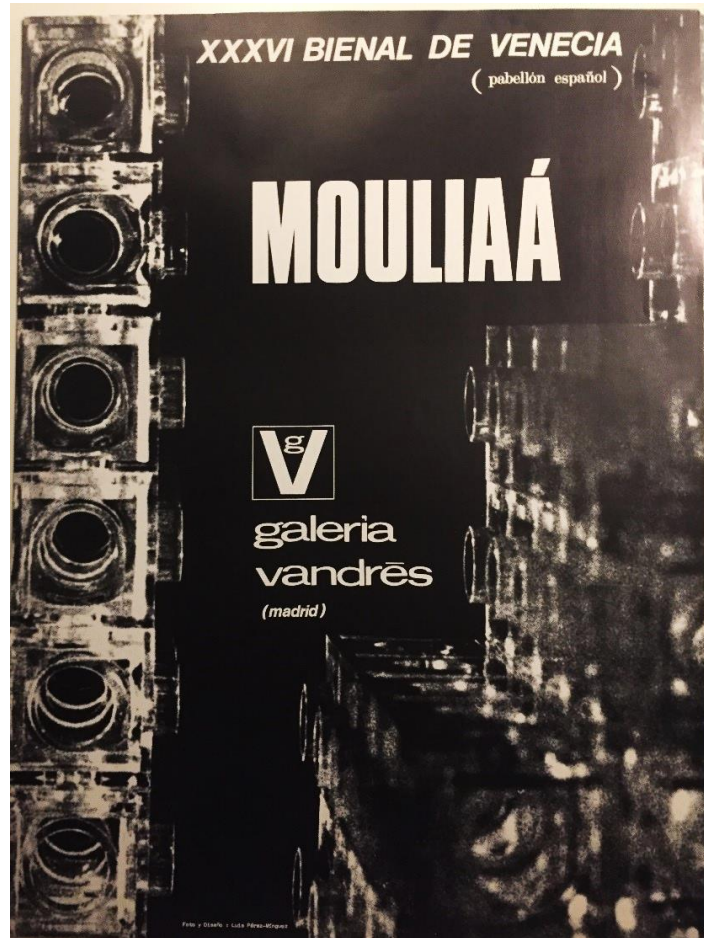
The artist introduces us to delirious or silent atmospheres, leading to a tension that strikes our gaze, that attracts us like vertigo, introducing us to its disturbance or perverse beauty.

According to José de Castro Arines, Mouliá paints *'without rushing time, resting and in its cruelty - because this painting is about to burst with cruelty - happy to live.'*

The exhibition at the Freijo Gallery, as mentioned above, presents works from different periods, starting with the oldest work exhibited at the Vandrés Gallery, going through the emblematic pieces from 1990 and finally reaching the most recent works exhibited last year at the Suñol Foundation, in the exhibition *Homage to Vijande*, curated by the artist Jose Luis Alexanco, who said he was struck by the joy and optimism he saw in the artist's latest works. It is a series of abstract and geometric works, made in vivid tonalities.

Due to verbal communication difficulties, Mouliá communicates with the spectator through his work. Through painting he manages to find emotional balance, peace and happiness. He has developed a solo career, sometimes so distant and absent that this exhibition represents for him a new event, a somewhat strange phenomenon. Unusual.

¹ El Punto newspaper, 1-7 June 1990.



Joaquín Mouliá es un artista que usa la pintura como medio de expresión artística.

En esta exposición presentamos obras de varias épocas, algunas de su primera muestra en la emblemática Galería Vandrés en 1971 (donde volvería a exponer en 1976 y 1979). Con el propósito principal de recuperar la memoria, la Galería Freijo presenta esta selección de obras, junto con algunos documentos, catálogos, el cartel de la Bienal de Venecia, artículos de prensa, fotografías y otros materiales, que proceden del archivo personal del artista y del archivo de Vandrés, actualmente en la Galería Freijo.

“El nervio del amor pasó por el ojo”, de la serie Los Planetas Llorando, es una de las obras emblemáticas que presentamos, realizada en el año 1990 y expuesta en la Galería Seiquer, que fue la galerista que representó su trabajo al morir Fernando Vijande.

Apreciamos en esta obra de 1990 ciertos sentimientos tensos, agobiantes, sin vacíos, aunque siempre en movimiento, siempre con vida. De repente los elementos se detienen para ser contemplados a través de un ventanal, por partes, con detalle, con la frialdad de quien disecciona, para volver a reconstruir.

“Más que la que se desprende del ojo traspasando por el nervio del amor, la que nos proporciona en estos paisajes proyectados, de microscopio, dibujando un laberinto de órganos y sustancias, que se entrelazan o circulan, como visiones de planetas imaginarios o reales.”¹

El tiempo y la historia han demostrado que la aportación de Fernando Vijande fue de vital importancia para el ecosistema artístico español en el periodo de la transición a la democracia. Los más de treinta años transcurridos desde su desaparición nos proporcionan una distancia suficiente para valorar la incidencia de la actividad de Fernando Vijande en el nuevo panorama que emergía con grandes expectativas.

De la participación de Mouliá en la XXXVI Bienal de Venecia de 1972 apenas se conservó la obra, pero como testimonio de aquella exitosa muestra se editó un catálogo con un amplio texto de José Ayllón, quien en esa época presidía el famoso Grupo Quince, que editó algunas serigrafías de Mouliá; algunas se encuentran en los fondos de Galería Freijo.

Era Mouliá, en aquella época, años finales de la dictadura en España, una joven promesa que Fernando Vijande apoyó, y de la que nos quedan textos publicados: *“Es una pintura la de Mouliá de extrañas coberturas naturales: un fanático mundo que allá se ve en una primera impresión entre las imaginaciones surreales de San Juan el Teólogo y las entonaciones de los manieristas que cifraban el mundo laberíntico de su existencia en imágenes descubiertas más allá de lo real, en la pura*

quimera, en el puro sueño, tal como hoy, de Parmigianino a Blake, a Joyce, a Gabriel García Márquez” escribe José de Castro Arines.

Los años setenta entonces fueron un tiempo de ruptura y agitación, tanto en el ámbito social como político. La temática de Mouliá estuvo centrada en una serie de insectos que pululan de forma abigarrada en todas direcciones, creando una atmósfera agobiante, obsesiva, kafkiana, que contrasta con el minucioso y delicado grafismo, la soltura del trazo, los punteados gráficos, que, como diminutas estelas, enriquecen los fondos, tan elaborados y de contenida austeridad. Maria Teresa Casanelles en 1981 comparaba el perfeccionismo y la delicadez de Mouliá con los artistas orientales. Otros críticos asemejaban su técnica de tratar el lienzo con los acabados del gran maestro Francisco de Zurbarán.

El artista nos introduce en las atmósferas delirantes o calladas, conducentes a una tensión, que golpea nuestra mirada, que nos atrae como un vértigo, introduciéndonos en su desazón o en su belleza perversa.

Según José de Castro Arines, Mouliá pinta «sin ponerle prisas al tiempo, reposada y en su crueldad — porque esta pintura está a colmar de crueldad— dichosa de vivir».

La exposición en la Galería Freijo, como se señaló anteriormente, presenta obras de diferentes épocas, comenzando con la obra más antigua expuesta en la Galería Vandrés, pasando por las emblemáticas piezas del año 1990 y finalmente llegando hacia las obras más recientes expuestas el año pasado en la Fundación Suñol, en la exposición *Homenaje a Vijande*, que comisarió el artista Jose Luis Alexanco, quien decía que le llamaban la atención la alegría y el optimismo que veía en los últimos trabajos del artista. Se trata de una serie de obras abstractas y geométricas, realizadas en tonalidades vivas.

Por dificultades de comunicación verbal, Mouliá se comunica con el espectador a través de su obra. Con la pintura logra encontrar el equilibrio emocional, la paz y la felicidad. Ha desarrollado una carrera en solitario, a veces tan alejado y tan ausente que esta exposición representa para él un acontecimiento nuevo, un fenómeno un poco extraño. Inusual.

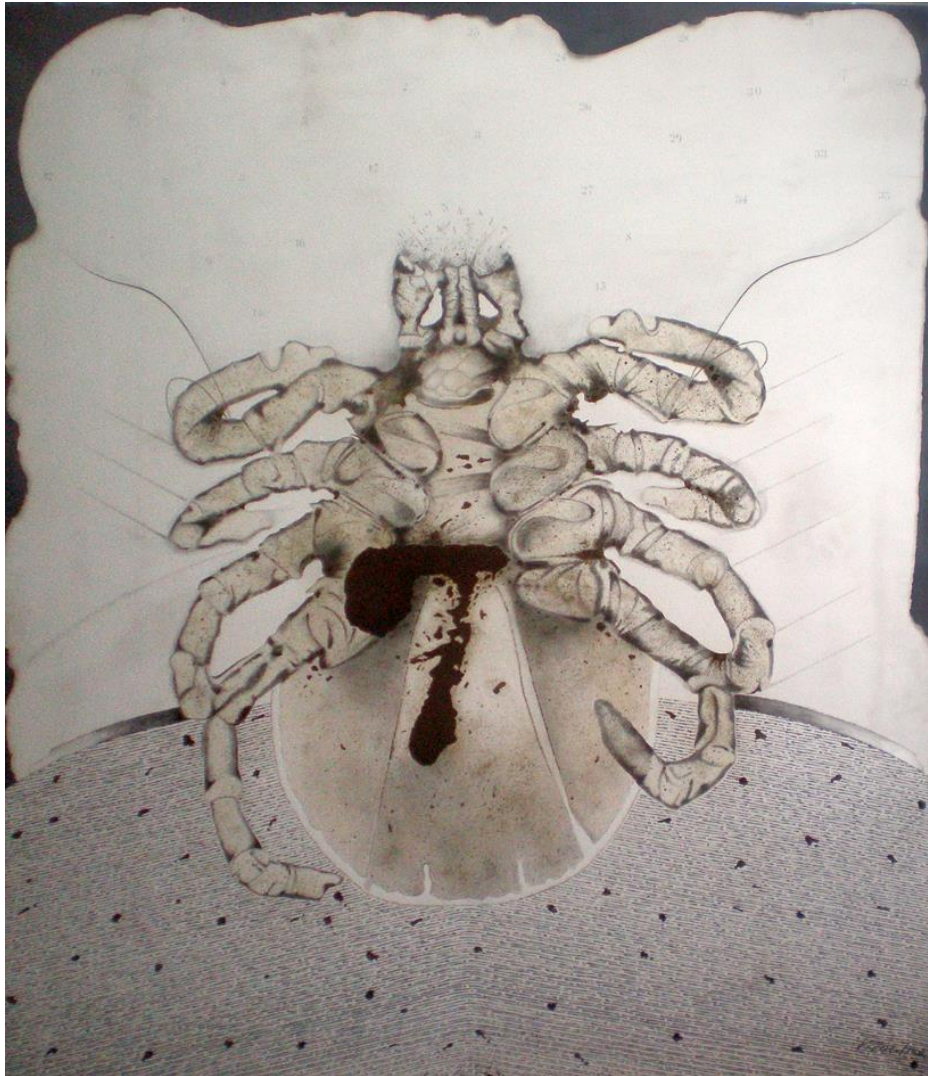
¹ Periódico El Punto, 1-7 de junio de 1990.





Mouliáa's archive, from the archive of the Vandrés Gallery, consists of newspapers of the time (1971-1991), catalogues of exhibitions in Vandrés, Inguanzo and Seiquer, Mouliáa's catalogue of the 1972 Venice Biennale, the catalogue of the Spanish Pavilion at the 1972 Venice Biennale and some photographs of his exhibitions in Vandrés Gallery.

El archivo de Mouliáa, procedente del archivo de la Galería Vandrés, consiste en periódicos de época (1971-1991), catálogos de exposiciones en Vandrés, en Inguanzo y en Seiquer, el catálogo de Mouliáa de la Bienal de Venecia de 1972, el catálogo del Pabellón de España en la Bienal de Venecia de 1972 y algunas fotografías de sus exposiciones en la Galería Vandrés.

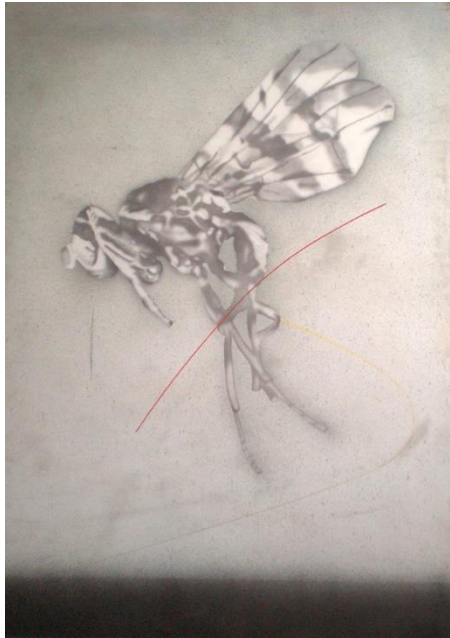


Mite | *Ácaro*, 1975. Painting on canvas | Pintura sobre lienzo. 196 x 170 cm.

In the 1970s, in his second solo exhibition at Vandrés Gallery, his work was infested with insects, flying beings that the artist captured in his paintings, whether through the microscopic viewpoint of the most rigorous scientist or through the careful observation of the movement or fluttering of mosquitoes, mites, flies or butterflies, a fascinating dynamic dance that can be seen in some of his works from this period. The insect images are accompanied by cellular forms and a series of illegible letters and numbers that land on the heads of the insects or float around their bodies. These works are a reflection of the artist's state of mind; they are attempts at communication and expression in their deepest and most complex facet. This decade leads Mouliá's viewers to real and imaginary worlds, to Kafkaesque and surrealist settings, ranging from the most precise figuration to the hint of a more abstract tendency. In this way, it is an invitation to reflect, to decipher unreadable texts, to enter planets that cry and scream in the plastic world of Mouliá.

En la década de los 70, en su segunda exposición individual en la Galería Vandrés, su obra se plagó de insectos, seres voladores que el artista plasma en su pintura, ya sea desde la mirada microscópica propia del científico más riguroso o desde la observación atenta del movimiento o aleteo de mosquitos, moscas, ácaros o mariposas, una fascinante danza dinámica que se aprecia en algunas de sus obras de esta época. Las imágenes insectiles vienen acompañadas por ciertas formas celulares y una serie de grafismos, letras ilegibles y números que se posan sobre la cabeza de los insectos o flotan alrededor de sus cuerpos. Estas obras son reflejo del estado anímico del artista; son intentos de comunicación y expresión en su faceta más profunda y compleja.

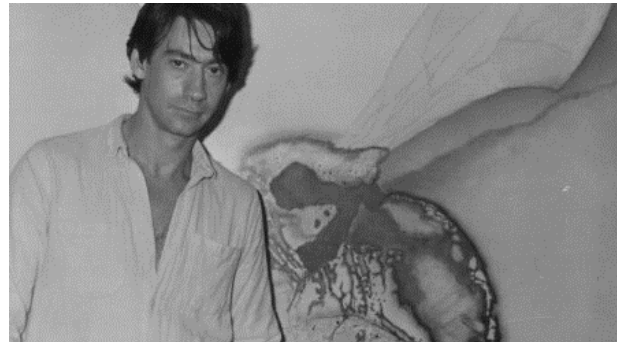
Esta década lleva a los espectadores de Mouliá a mundos reales e imaginarios, a escenarios kafkianos y surrealistas, que van desde la figuración más precisa hasta la insinuación de una tendencia más abstracta. Se invita de esta manera a la reflexión, al desciframiento de textos ilegibles, al ingreso en planetas que lloran y gritan, en el mundo plástico de Mouliá.



Mosquito, 1975.
Painting on canvas | Pintura sobre lienzo
162 x 114 cm

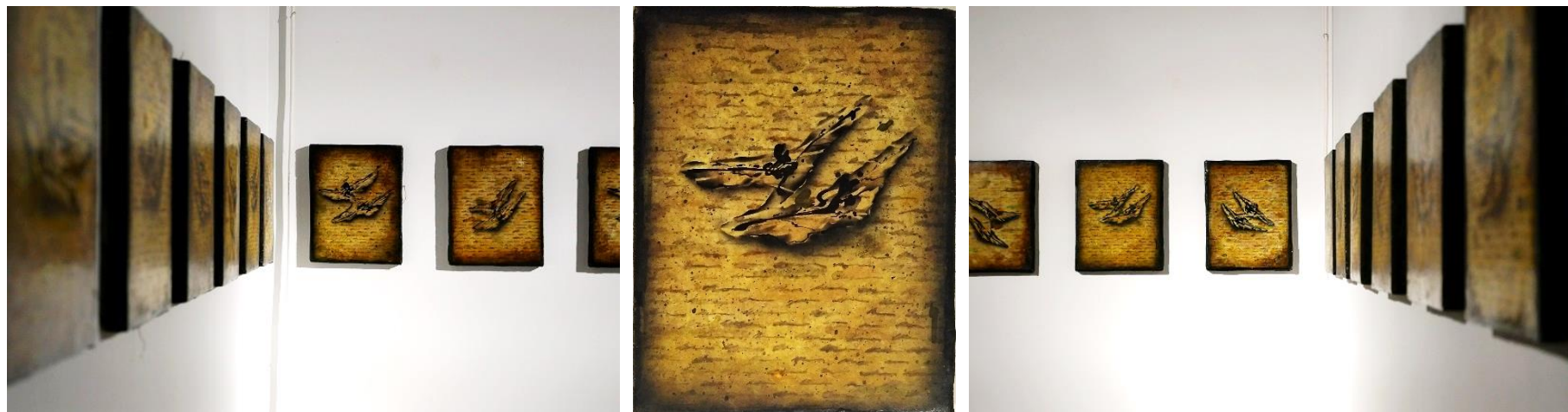


1975.
Mixed technique on paper | Mixta sobre papel
91,5 x 71,5 cm





1975. Acrylic on canvas | acrílico sobre lienzo, 162 x 142 cm



1975. Oil on canvas | óleo sobre lienzo, 18 x 14 cm



Archive photograph, 1979, Mouliá at Vandrés Gallery in his third solo exhibition.

Fotografía de archivo, 1979, Mouliá en la Galería Vandrés en su tercera exposición individual.



The Nerve of Love Passed through the Eye, from the series *The Crying Planets*, 1990
El nervio del amor pasó por el ojo, de la serie *Los Planetas Llorando*, 1990



'The Nerve of Love Passed through the Eye' (left), from the series *The Crying Planets*, is one of the emblematic works of this exhibition, of large format and with surrealist connotations, made in 1990 and exhibited at the Seiquer Gallery in that same year. On its right we exhibit three smaller works from 1977, in which a more abstract tendency can be seen, which will be present in his later work. In these three works, his interest in the representation of illegible texts and cellular forms is still shown.

"El nervio del amor pasó por el ojo" (izquierda), de la serie *Los Planetas Llorando*, es una de las obras emblemáticas de esta exposición, de formato grande y con connotaciones surrealistas, realizada en el año 1990 y expuesta en la Galería Seiquer en el mismo año. A su derecha exponemos tres obras de tamaño menor del año 1977, en las que se aprecia una tendencia más abstracta, que se verá en su obra en años posteriores. En estas tres obras se mantiene aún su interés por la representación de grafismos ilegibles y formas celulares.

Acrylic on canvas | acrílico sobre lienzo, 200 x 300 cm (left | izquierda)

Mixed technique on canvas | mixta sobre lienzo, 46 x 38 cm each | cada uno (right | derecha)



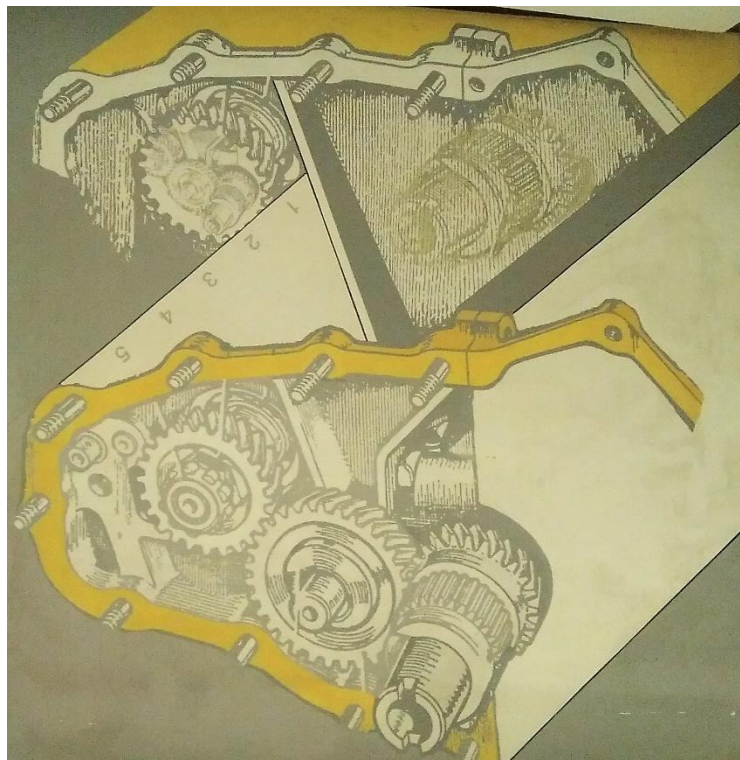
From 1977 are also the two untitled works situated on the left of *'The Nerve of Love Passed through the Eye'*, both made with mixed technique and collage on cardboard, measuring 102.5 x 75 cm, in which abstraction, illegible texts and the earthy and grey tones of both the paint and the textile material adhered to the work prevail.

Del año 1977 son también las dos obras sin título situadas a la izquierda de *"El nervio del amor pasó por el ojo"*, ambas realizadas con técnica mixta y collage sobre cartulina, de 102,5 x 72 cm, donde predominan la abstracción, los grafismos y los tonos grises y terrosos tanto de la pintura como del material textil adherido a la obra.

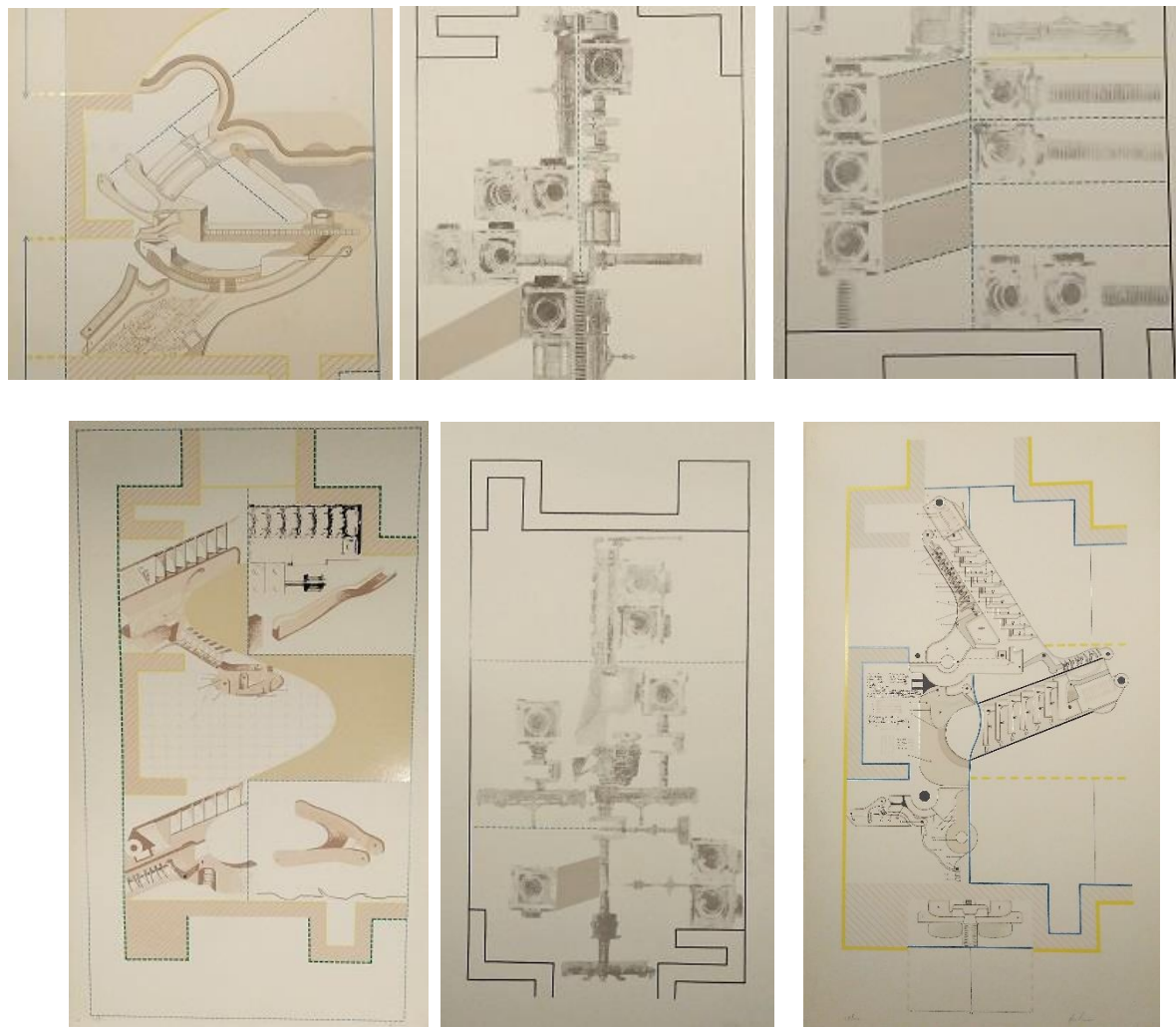
In contrast to Mouliá's most recent work, the series of abstract paintings, we exhibit on the opposite wall in the room a work from 1972 (left), made with mixed technique and collage on cardboard, in which we can see various strips of colors, regular and irregular shapes and an illegible text. This period coincides with the 1972 Venice Biennale, and his work from this period is characterized by its industrial geometry. In his painting of nails, gears and compositions, he explores a very particular geometry.

Contrastando con la obra más reciente de Mouliá, la serie de cuadros abstractos, exponemos en la pared opuesta en la sala una obra de del año 1972 (izquierda), realizada con técnica mixta y collage sobre cartulina, en la que se ven diversas franjas de colores, formas regulares e irregulares y un texto ilegible. Este periodo coincide con la Bienal de Venecia de 1972 y su obra de esta época destaca por una geometría de carácter industrial, poblándose su pintura de tuercas, engranajes y composiciones atentas a una geometría muy particular.





1972. Acrylic on wood | acrílico sobre madera, 130 x 130 cm

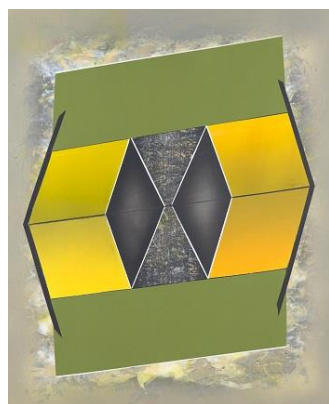
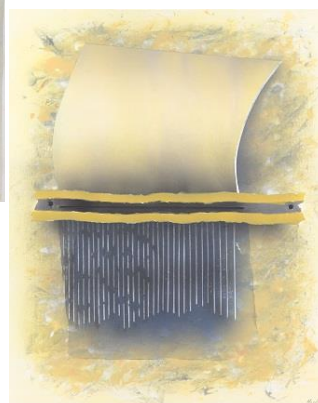


1972. 3 serigraphies on both sides | serigrafías por ambas caras 29/100
Edited by | Editado por Grupo 15. 60 x 35,5 cm

Recent work by the artist, made from 2017 onwards, in which we can see an optimistic spirit and a lively color palette, which contrasts with the dramatism of his works from the 70's. However, his abstraction technique stems from the marble stains of his paintings of the 90's.

Obra reciente del artista, realizada a partir de 2017, donde se observa un espíritu optimista y una paleta viva de color, que contrasta con el dramatismo de sus obras de los años 70's. Sin embargo, su técnica de abstracción toma como antecedente las manchas marmóreas de sus cuadros de los años 90's.





These two small works, located in the showcase, are two creations of the year 1975, which the author has treasured for many years. He currently shows interest in making the first work in large-format, which he considers a self-portrait.

Estas dos pequeñas obras, situadas dentro de la vitrina, son dos creaciones del año 1975, que el autor ha atesorado durante muchos años, y hoy nos manifiesta su interés en realizar en gran formato, esta primera, que él considera una especie de autorretrato.



1975. Mixed technique on cardboard attached to wood | Técnica mixta sobre cartón pegado a madera.
21,5 x 15,5 x 5,5 cm (left | izquierda); 21,2 x 18,5 x 5,5 cm (right | derecha)