

ARTUR RAMON ESPAI D'ART

Yolanda Tabanera
Saló Salvatge

14.09.23 - 03.11.23

Vaig conèixer a Yolanda Tabanera en els llunyans anys de la primerenca joventut a Munic, a l'Acadèmia de Belles Arts d'aquesta ciutat, sent ambdues estudiants, ella de Belles Arts, i jo de Filosofia a la Universitat Ludwig-Maximilian. Va ser una trobada fortuïta, d'aquelles que et regala la vida, perquè va créixer una amistat que hem mantingut contra vent i marea en el temps. Sens dubte, ens uneix una gran curiositat i sorpresa pel misteri de l'existència, així com una devoció i entusiasme per l'art.

Yolanda és una persona vital, enèrgica, espiritual i amb caràcter. És una artista dedicada en cos i ànima a la seva obra, com tota bona artista. Al llarg de la seva sòlida trajectòria ha cultivat les tècniques artístiques més diverses, des del dibuix, collage, xilografia, gravat i litografia, fins a la pintura, escultura i instal·lació. Per a ella, l'art és una forma de vida o, més ben dit, una experiència vital, un viatge interior, i l'acte de crear un procés d'introspecció, necessàriament lent, que indaga de manera respectuosa en l'enigma de la naturalesa humana i del cosmos, ja que ho fa preservant-ne la condició oculta i inquietant.

La seva convicció ferma del caràcter sagrat, alhora que sacralitzat, de l'art, es tradueix tant en una veneració pel material, al qual atribueix vida pròpia, com en un incidir en el passat ritual i màgic de l'art. En aquest sentit l'espart, que configura les seves escultures, no és un mer mitjà d'expressió sinó l'expressió en si mateixa, és a dir, es tracta d'objectes amb una immensa càrrega simbòlica que semblen voler convocar esperits, arquetips i personatges primitius intemporals.

L'obra de Yolanda Tabanera ens transporta a mons estranys, habitats per éssers mítics i ancestrals, que treuen a la llum la força de l'irracional i l'inconscient de l'ésser humà, així com porten a la memòria cultures i temps remots, que formen part del llegat d'una civilització mil·lenària i universal. A la seva obra cohabitaven els contraris, com és el cas de l'instintiu i sexual amb caires místics, de caràcter pagà, així com es recrea un dolor ancestral i etern, mitjançant la representació de formes orgàniques fetes esquincades, mostrant les seves entranyes, juntament amb una alegria desbordada per viure.

Saló Salvatge a la Galeria Artur Ramon Art és la primera exposició individual de Yolanda Tabanera a Barcelona, ciutat amb què té una forta vinculació. La connexió catalana està relacionada amb el seu gust per la rauxa, l'embriaguesa ornamental del modernisme i la seva amistat amb artistes com Evru/Zush. El vidre, present en gran part de les peces exposades, s'ha produït durant anys a la desapareguda Fàbrica La Verneda de Rubí, i fa palesa la seva vinculació artesanal amb un món obrer alquímic avui pràcticament inimaginable.

En aquesta exposició l'artista construeix imatges i objectes que es troben en un espai híbrid i metamòrfic entre l'organisme i l'ornament, i que culminen en una sèrie d'artefactes preciosistes d'una litúrgia personal. La seva intenció és mostrar la dicotomia entre allò fantàstic, primitiu, profund, surrealista, el somni, allò màgic, i l'alta cultura de saló. El saló com a espai públic i privat és un espai de representació, un gabinet de col·lecció, on habita allò meravellós i estrany, col·locant l'incomprensible en un entorn, alhora familiar i social, de bon gust i delit. A *Saló Salvatge* la bellesa domèstica i domesticada es rebel·la, i deixa pas al desconegut.

Genara Sert Arnús. Doctora en Filosofia

I met Yolanda Tabanera in the remote days of our early youth in Munich, in the Fine Arts Academy of that city, when both of us were students, she of Fine Arts and I of Philosophy at the Ludwig-Maximilian University. It was a chance meeting, a gift that life sometimes bestows, as it marked the start of our growing friendship, which we have maintained, come hell or high water, until the present. Without doubt, we are united by our great curiosity and awe for the mystery of existence, as well as our devotion and enthusiasm for art.

Yolanda is a very dynamic person, energetic, spiritual and with a strong character. She is an artist who is dedicated body and soul to her work, as are all good artists. During her solid artistic trajectory, she has cultivated diverse artistic techniques, from drawing, collage, woodcutting, printmaking and lithography, to painting, sculpture and installations. For her, art is a way of life, or to put it another way, a vital experience, an inner voyage, and the act of creating is an introspective process, necessarily a slow one, which respectfully explores the enigma of human nature and of the cosmos, since she does this while preserving its hidden and unsettling condition.

Her strong conviction of the sacred, as well as sacralised, nature of art, is expressed both through a veneration of the material, to which she attributes life, as well as an insistence on the ritual and magical past of art. In this sense esparto grass, which is used in her sculptures, is not a mere means of expression but the expression in and of itself, which is to say, objects with an immense spiritual charge which seem to want to summon spirits, archetypes and atemporal primitive characters.

Yolanda Tabanera's works transport us to strange worlds, inhabited by mythical and ancestral beings, which reveal the force of irrationality and of the human unconscious, as well as bringing to mind remote cultures and periods, which form part of the legacy of a millennial and universal civilisation. Contraries coexist in her work, as is the case of the instinctive and the sexual in the mystic lances, of pagan nature, as well as how she recreates an ancestral and eternal pain, through the representation of shredded organic forms, revealing their entrails, together with a overwhelming zest for life.

Salón Salvaje in the Galería Artur Ramon Art is the first individual exhibition of Yolanda Tabanera in Barcelona, city with which she has strong ties. The Catalan connection is related to her taste for the emotional outburst of the *rauxa*, Modernism's ornamental exuberance, and her friendship with artists such as Evru/Zush. Glass, present in most of the pieces on display, was produced during many years in the now-disappeared Fàbrica La Verneda in Rubí, and documents her artesanal link to a workers' alchemical realm, practically unimaginable today.

In this exhibition, the artist constructs images and objects, which are located in a hybrid and metaphorical space between organism and ornament, and which culminate in a series of precious objects configuring a personal liturgy. Her intention is to show the dicotomy between the fantastic, the primitive, the profound, the surrealist, the dreamy, the magical, and salon high culture. The salon as a public and private space, is a representative space, a collector's cabinet, a place for the marvellous and the strange, placing the incomprehensible in a setting that is at the same time familiar and social, of good taste and pleasure. In *Salón Salvaje*, domestic and domesticated beauty rebel, and give way to the unknown.

Genara Sert Arnús. Doctor in Philosophy

Esquerra /left: *Serie Dibujos negros 2*, 2007 - 2008. Tintes sobre paper de cotó / Ink on cotton paper. 200 x 80 cm.

Dreta /right: *Serie Dibujos negros 1*, 2007 - 2008. Tintes sobre paper de cotó / Ink on cotton paper. 200 x 80 cm.

Gota y grito, 2007. Espart i vidre / Esparto grass and glass. 280 x 154 x 43 cm.

YOLANDA TABANERA

Yolanda Tabanera neix a Madrid el 1965. Va estudiar Literatura i Belles Arts a Madrid i Munic, i és llicenciada a la Kunstakademie de Munic el 1992.

La seva obra és fortament introspectiva, centrada en la investigació visionària d'un espai interior que en exterioritzar-se es converteix en un llenguatge propi. L'artista aborda de manera subtil i metafòrica temes de profunda importància en l'existència humana com la fragilitat i la transcendència del cos humà, la grandesa i la mortalitat. Yolanda Tabanera planteja el desenvolupament de la seva poètica de l'objecte a través d'un procés creatiu que flueix del dibuix a fi fins a la instal·lació. En aquest procés és fonamental el treball amb materials molt diversos i connectats amb tècniques i processos artesanals, des de la ceràmica, l'espart i el vidre, al cuir i l'orfebreria. Tabanera explora l'expressivitat i la força dels materials dotant els seus objectes d'una vida singular propera a l'aura dels objectes litúrgics i rituals.

A partir de 1996 realitza exposicions individuals a galeries i museus, entre d'altres a la Fundació Eugenio Granell, Santiago de Compostel·la (2002), Museu Barjola, Gijón (2006), Kunsthalle Bellevue Saal, Wiesbaden (2010), CEART, Fuenlabrada (2013), i participa en nombroses mostres col·lectives en institucions com el Mori Museum, Tòquio (2006), sala Alcalá 31, Madrid (2007), Fundació Antonio Pérez, Conca (2009), Kunstverein Eislingen (2006) o a l'exposició *Desescultures* comissariada per Miguel Cereceda al Cercle de Belles Arts de Madrid i la Fundació Capa, a Alacant (2002).

Des del 2003 exposa amb la galeria van de Loo de Munic. És representada a Madrid per les galeries Utopía Parkway (1999-2004), Travesía Cuatro (2005-2009) i Fernando Latorre (2009-2014) amb les quals realitza exposicions individuals i col·lectives. Participa en fires com ARCO, ART COLOGNE, art KARLSRUHE i MACO. Du a terme instal·lacions de grans dimensions, algunes d'elles permanents, i intervencions en llocs com el Horno de la Ciudadela, Pamplona (2002), Maximiliansforum, Munic (2003), Círculo de Bellas Artes, Madrid (2004), Monestir de Santa Maria la Reial, Nájera (2005), i Kunstakademie, Trier (2007). A més, participa en la col·lectiva itinerant *Las formas del alma* comissariada per Susana Blas a l'Institut Cervantes de Praga, inaugurada a la seu central de Madrid.

Tabanera compta amb nombroses publicacions i catàlegs de les seves exposicions a més d'un llibre de textos curts i poemes, *Cara Ceguera*, publicat pel Cercle de Belles Arts.

Actualment viu i treballa a Madrid.

Mandíbula, 2019.
Escaiola, i vidre bufat /
Plaster, and blown glass.
50 x 42 x 45 cm.

YOLANDA TABANERA

Tabanera was born in Madrid in 1965. She studied Literature and Fine Arts in Madrid and Munich, and graduated from the Kunstakademie in Munich in 1992.

Her work is highly introspective, centred in a visionary investigation of an interior space which, when exteriorised, is converted into a personal language. The artist approaches, in a subtle and metaphorical manner, themes that are profoundly important in human existence, such as fragility and the transcendence of the human body, its grandeur and its mortality. Yolanda Tabanera conceptualises the development of her objectual poetics through a creative process which flows from the drawing to the object to the installation. Essential in this process is the work with very diverse materials connected through artisanal techniques and processes, from ceramics, esparto and glass to leather and precious metalwork. Tabanera explores the expressivity and the power of these materials, endowing them with a singular life, approximating the aura of liturgical and ritual objects.

From 1996 she has carried out individual exhibitions in galleries and museums, including Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela (2002), Museo Barjola, Gijón (2006), Kunsthalle Bellevue Saal, Wiesbaden (2010), CEART, Fuenlabrada (2013), MAVA, Alcorcón (2014) and has participated in numerous collective exhibitions in locations such as the Mori Museum, Tokyo (2006), sala Alcalá 31, Madrid (2007), Fundación Antonio Pérez, Cuenca (2009), Kunstverein Eislingen (2006) or in the exhibition *Desesculturas* curated by Miguel Cereceda in the Círculo de Bellas Artes of Madrid and the Fundación Capa in Alicante (2002).

Since 2003 she exhibits at the Galeria van de Loo in Munich. She is represented in Madrid by the following galleries: Utopía Parkway (1999-2004), Travesía Cuatro (2005-2009) and Fernando Latorre (2009-2014) where she has organised individual and collective exhibitions. She participates in art fairs such as ARCO, ART COLOGNE, art KARLSRUHE and MACO. She does large-scale installations, some of them permanent ones, and interventions in places such as Horno de la Ciudadela, Pamplona (2002), Maximiliansforum, Munich (2003), Círculo de Bellas Artes, Madrid (2004), Monasterio de Santa María la Real, Nájera (2005), and Kunstakademie, Trier (2007). In addition, she participates in the itinerant collective exhibition *Las formas del alma* curated by Susana Blas in the Instituto Cervantes in Prague, inaugurated in their central headquarters in Madrid.

Tabanera has numerous publications and catalogues of her exhibitions, as well as a book of short texts and poems, *Cara Ceguera*, published by the Círculo de Bellas Artes.

She currently lives and works in Madrid.

Sauvage, 2014.
Sèrie de peces foses en alumini i en bronze
platejat amb cúpulas de vidre bufat /
Series of cast aluminum and silver bronze pieces
with blown glass domes.

Serie Barroco interior, 2020 – 2023. Grafit sobre paper de cotó. Sèrie de vint dibuixos /
Graphite on cotton paper. Series of twenty drawings. 40 x 50 cm.

Exposicions col·lectives i individuals (selecció)

Solo and collective exhibitions (selection)

2022. *La Iberoamericana de Toro 2022*. Museo de la Concepcion e Iglesia de San Agustin, Toro.
2022. *Vetro e Lirica*. Museo Goldoni, Venècia i Castello Sforzesco, Milà.
2022. *Museumshop*. Factoria de Arte y Desarrollo, Madrid.
2021. *Duo2/5 Tabanera Millicua*. Galeria Nueva, Madrid.
2020. *Néctar y Cenizas*. Centro Cibeles, Madrid Alpentraum, amb Pablo Millicua, Palmenhaus Villa Waldberta, Feldafing.
2019. *Spanish Omelette: Ambtemporary art from Spain*. Kalawakan Spacetime, Manila.
2019. *Las formas del alma*. Instituto Cervantes, Roma, Belgrad, Bucarest.
2017. *The Untimely Dream - Spanish Ambtemporary Art in Dysfunctional Times*. The Drawing Room Contemporary Art, Manila.
2017. *Haut und Hülle*. Galerie van de Loo Projekte, Munic.
2016. *Shadoks*. MIAM, Musée International des Arts Modestes, Sète.
2016. *Papel, cola e hilo*. La Eriza, Madrid.
2015. *El Prodigio*. Galeria Artur Ramon, Barcelona.
2015. *Risikofreude* (amb Pablo Millicua). Galerie 100kubik, Colònia.
2014. *Limen Limbo 7 x 7*. MAVA, Museo de Arte en Vidrio, Alcorcón (Solo).
2014. *One Project*. ArtMadrid 2014, Galeria Fernando Latorre, Madrid.
2014. *Gespinst, Labyrinth, Ornamente*. Galerie van de Loo Projekte, Munic.
2014. *El eterno femenino*. Museo de Pasión, Valladolid.
2014. *Tabanera/Ziarsolo*. Persuade, Bilbao.
2013. *Nada que ver*. Ceart, Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada (Solo).
2013. *La Reambstrucción del Edén*. Espacio Avaart, Gijón.
2013. *De paso en la tierra*. Institut Français, Itinerant show, Sevilla, Madrid, Nantes, Bilbao.
2012. *I nuovi mostri*. Costantini Art Gallery, Milà.
2012. *Hay alguien ahí?*. MAVA, Museo de Arte en Vidrio, Alcorcón y Museo de Vidrio, La Granja de San Idelfonso.
2011. *Bálsamo de tierra*. Galeria La Lisa, Albacete (Solo).
2011. *¿Hay alguien ahí?*. Sala de Exposiciones de la Universidad Politécnica de Cartagena.
2011. *Antes de la resurrección*. Galeria Fernando Latorre, Madrid.
2011. *El artista en su laberinto*. Galeria Artesonado, La Granja de San Idelfonso, Segòvia.

2010. *Yolevru* (amb Evru/Zush). Galeria Artesonado, La Granja de San Idelfonso, Segòvia.
2010. *La noche no será nada*. Kunsthalle Bellevue Saal, Wiesbaden (Solo).
2008. *Solsticio*. Galeria Travesía Cuatro, Madrid (Solo).
2008. *Instrospektive in ein Jahrzent*. Galerie Marie-José van de Loo, Munich Artcologne 2008.
2007. *Yolanda Tabanera*. SAP, Walldorf (Solo).
2007. *Yolanda Tabanera*. Museo Barjola, Gijón (Solo).
2007. *SIGNUM Flamme und Herzen*. Europäische Kunstakademie, Trier, Provinzial Düsseldorf (Solo).
2007. *Gabinete de crisis*. Galeria Fernando Latorre, Madrid.
2006. *Objekte und Bilder*. Galerie Marie-José van de Loo, Munic (Solo).
2006. *Take me with you*. MORI Art Museum, Tòkiu.
2006. *2 Biennale der Zeichnung*. Kunstverein Eislingen, Eislingen.
2005. *Obra reciente*. Galeria Travesía Cuatro, Madrid (Solo).
2005. *Jardín-Paraíso*. Monasterio Santa María la Real, Nájera, Rioja.
2004. *Entre piel y raíces*. Sala Minerva, Círculo de Bellas Artes, Madrid (Solo).
2004. Instal·lació permanent a Centro de Interpretación de la Mística, Àvila. *Los jardines del jardín*. Casa de Velázquez, Madrid (Solo).
2004. *Atanor*. Maximiliansforum der Stadt München, Munic (Solo).
2004. *Peces y personajes, muñecos, pájaros y zapatos*. Galeria Fernando Latorre, Saragossa.
2004. *Das andere ich*. Galerie Marie-José van de Loo, Munic.
2003. *Geflüster des Wilden*. Galerie Marie-José van de Loo, Munic (Solo).
2002. *Náufragos, peregrinos y otros humildes arquitectos*. Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela (Solo).
2002. *Atanor*. Horno de la Ciudadela, Pamplona (Solo).
2002. *Autorretratos*. Galeria Utopía Parkway, Madrid.
2002. *Desesculturas*. Círculo de Bellas Artes, Madrid, Fundación Eduardo Capa, Castell de Santa Bàrbara, Alacant.

Publicat per / Published by Artur Ramon Art.
Bailèn 19, 08010 Barcelona

Disseny gràfic / Graphic design Mariona Garcia
Coordinació / Coordination: Mònica Ramon

Traducció / Translation: Anna Garcia Arquero / Julia Wells

