

mACHINES & Magnolias

by Yoichi Tanabe

TASNEEM GALLERY

by Robert Go

Tasneem Gallery tiene el privilegio de presentar esta exposición del trabajo de Yoichi Tanabe, titulada *Machines & Magnolias*. Esta será la segunda de tres exposiciones que se presentarán este año en la galería para mostrar las culturas no-catalanas que han convertido esta región en su lugar de trabajo e inspiración. Las exquisitas piezas de Tanabe producen una sensación de silencio, calma y gracia. Uno casi puede imaginárselo pintando como si estuviera meditando. Pinta contrastando temas florales con fábricas abandonadas. Para él ambos motivos evocan la misma belleza, sólo que uno procede de la naturaleza y el otro es creado por el hombre, pero ambos experimentan el paso del tiempo. Las pinturas de plantaciones de Tanabe son a menudo trabajos en papel que posteriormente coloca sobre lienzo. Por contraste, sus pinturas de interiores abandonados y viejas dársenas son óleos sobre lienzo.

Mi primer contacto con el trabajo de Tanabe fue a través de Marga Perera, historiadora del arte catalana, y pasé un día memorable visitando su estudio, situado justo a las afueras de Sitges, un pequeño pueblo en Cataluña. Los tres nos divertimos mirando las diferentes pinturas en su abarrotado estudio, llevando a la terraza los grandes óleos para poder verlos mejor. ¡Recordamos justo a tiempo volver a meterlos en el estudio antes de irnos a comer, porque parecía que iba a llover!

Escribiendo para una publicación patrocinada por la Bienal de Florencia¹, Marga acertadamente lo describe como "un artista culto y perfeccionista, cuya pintura tiene muchas referencias naturalistas, pero el paisaje natural es un sentimiento que nos lleva al mundo del enigmático paisaje interior, donde sus antecedentes culturales occidentales y orientales se unen (...) paisajes, flores, barcos y fábricas son sus motivos, pero no responden a una mera representación de objetos tangibles, sino a una forma animista de entender la naturaleza, la existencia humana, y las preocupaciones del alma". Además, escribe que "La forma de Tanabe de experimentar el arte recuerda la fenomenología del arte de Jung y su investigación del proceso creativo".

Cada uno de ustedes, estoy segura, tendrá su propia reacción ante esta exposición y ante la reflexiva obra de Tanabe, que permite al observador esa libertad y espacio que necesita para apreciarla. Pensamos que era apropiado que les acompañara la poesía de Dylan Thomas y Miquel Martí i Pol. Disfruten!

Tasneem Gallery is privileged to be able to present this exhibition of the work of Yoichi Tanabe, entitled *Machines and Magnolias*. It is the second of three exhibitions to be shown in the gallery this year of artists who originate from non-Catalan cultures but have made the region their place of work and inspiration. Tanabe's exquisite pieces produce a sensation of quietness, calm and grace. One can almost imagine him painting as if meditating. He paints contrasting subject matters of flowers and disused factory spaces. For him they both evoke the same beauty, but one emanates from nature and the other is man-made and both experience the passage of time. Tanabe's paintings of plantations are often works on paper which are later placed on canvas. By contrast his paintings of disused interiors and old docks are oil on canvas.

I was first introduced to Tanabe's work by Marga Perera a Catalan art historian and spent a memorable day visiting his studio just outside Sitges, a small town in Catalunya. The three of us had fun looking at the different paintings in his crowded studio, carrying out the large canvases to the terrace so that we could see them better. We remembered just in time to bring them back in before going out to lunch, for it looked like it might rain!

Writing for a publication sponsored by the Florence Biennale¹, Marga aptly describes him as "a perfectionist and cultured artist, whose painting has many naturalistic references, but the natural landscape is a feeling that takes us to the enigmatic world of the inner landscape, where his western and eastern cultural backgrounds come together (...) landscapes, flowers, boats and factories are his motifs, which do not respond to a mere representation of tangible objects, but to an animistic way of understanding nature, human existence, and the concerns of the soul". She further writes that "Tanabe's way of experiencing art recalls Jung's phenomenology of art and the investigation of the creative process".

Each of you, I am sure, will have your own personal reaction to this exhibition and Tanabe's reflective works allow the observer that freedom and space. We thought it was appropriate that they be accompanied by poetry of Dylan Thomas and Miquel Martí i Pol. Enjoy!

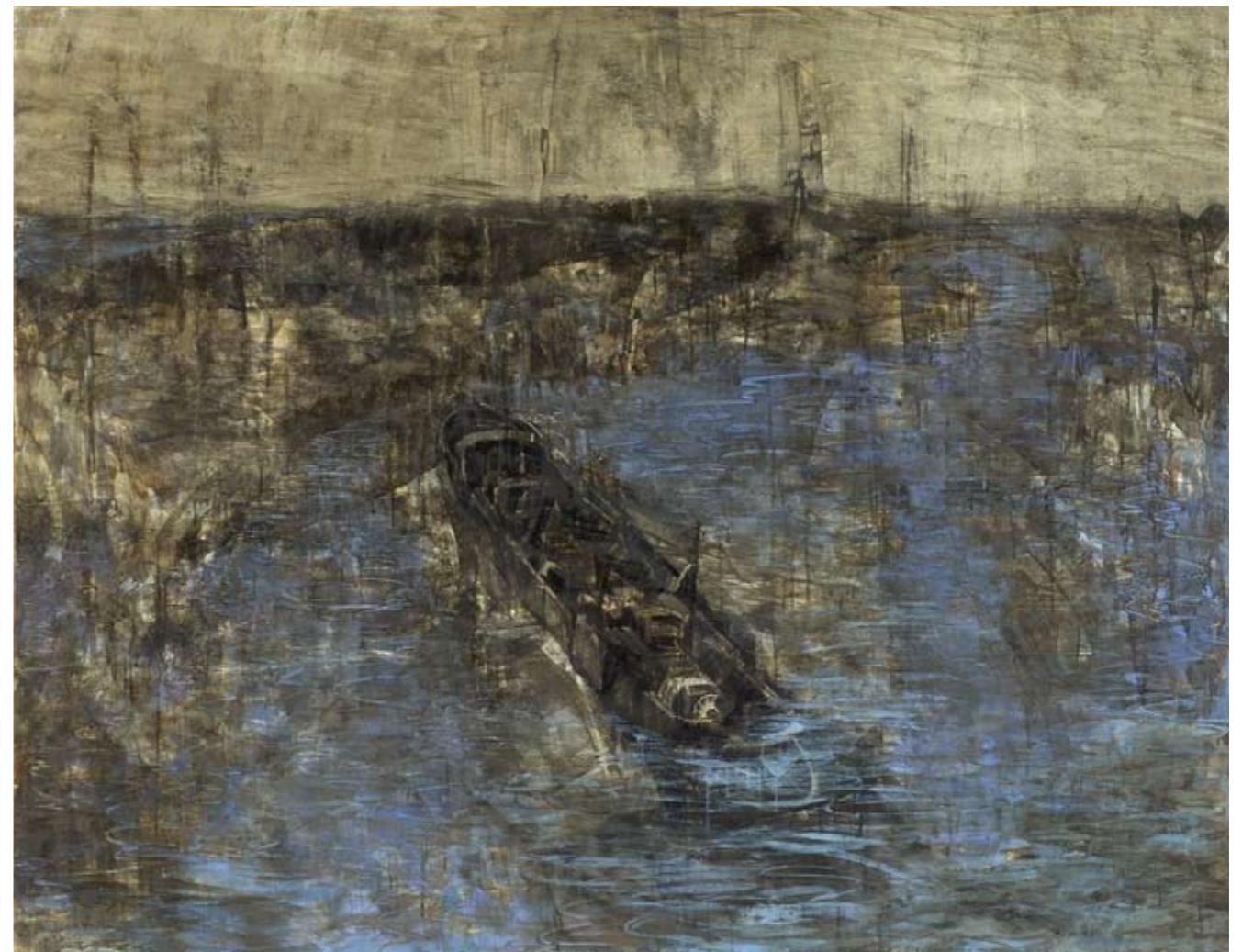
Tasneem Salam
Barcelona 2009

¹ Yoichi Tanabe, *Flujos de Energía*, 2008. Una publicación de la Serie de Artistas de la Bienal de Florencia.
Yoichi Tanabe, *Energy Flows*, 2008. A publication of the Florence Biennale Artists's Series.

LOQUAT
2004
73 x 60 cm
Mixed media on Japanese paper

AFTER THE DELUGE II
2000
146 x 114 cm
Oil on Japanese paper on canvas

Hay un remolino de agua donde las palabras se hacen dulces,
Donde las palabras se hacen lentas y claras
Como profundidades.

Hay un lugar en el espacio donde la voz os resuena,
Donde la voz os rodea y seduce
Como si gritarais en una cueva.

Si esto os digo es para sinceraros
con vosotros mismos.

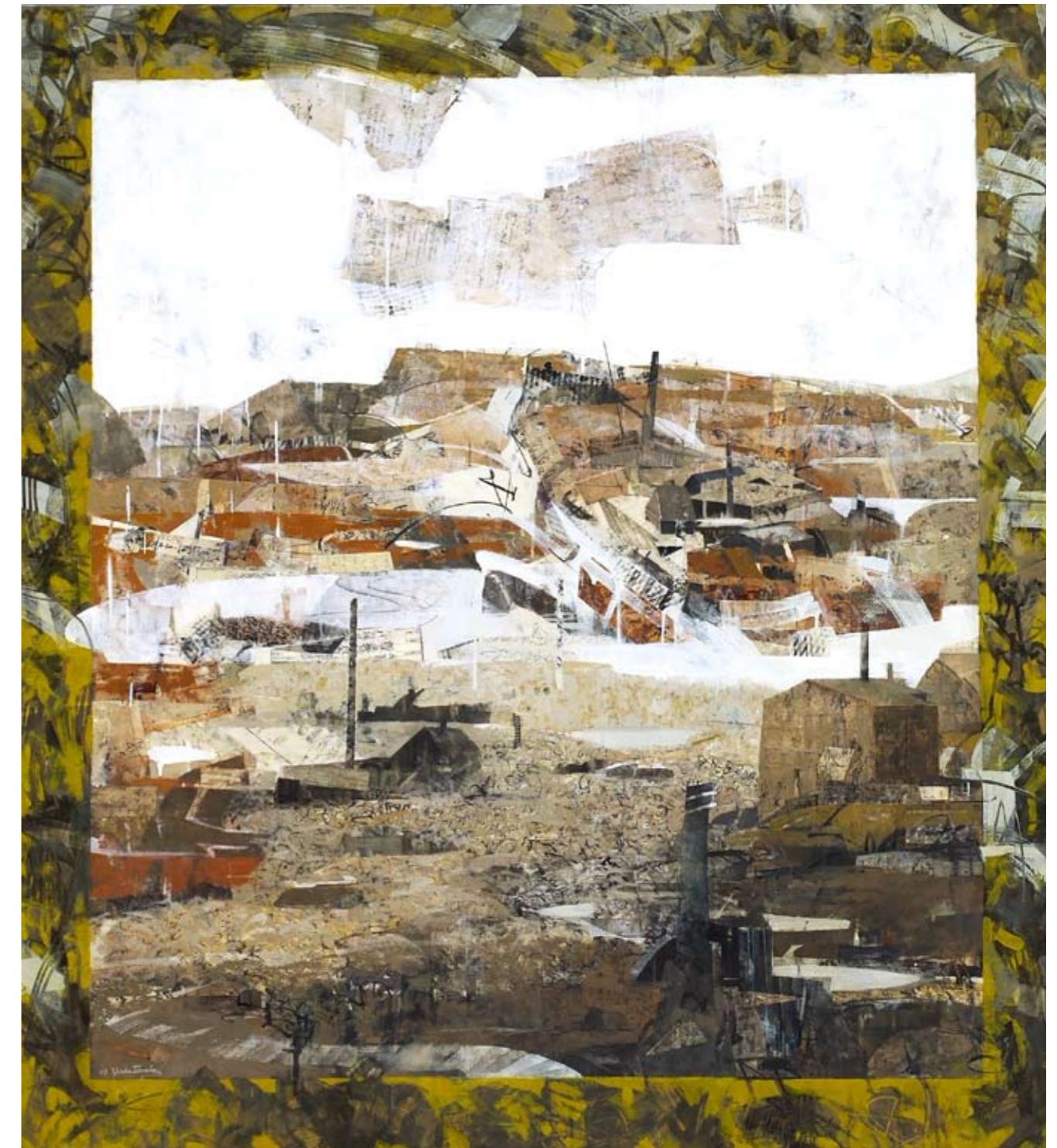
No queráis descubrir qué fuerzas os mueven.

Hay la vida y la muerte, inmutables.

Lo demás son palabras.

Amaos, hermanos, por lo que os duele y os hechiza.

Miquel Martí i Pol

AFTER THE DELUGE I

2007

146 x 162 cm

Oil on Japanese paper on canvas

CAMELLIA
2008
35 x 24 cm
Oil on Japanese paper on canvas

MAGNOLIA II
2008
38 x 46 cm
Oil on Japanese paper on canvas

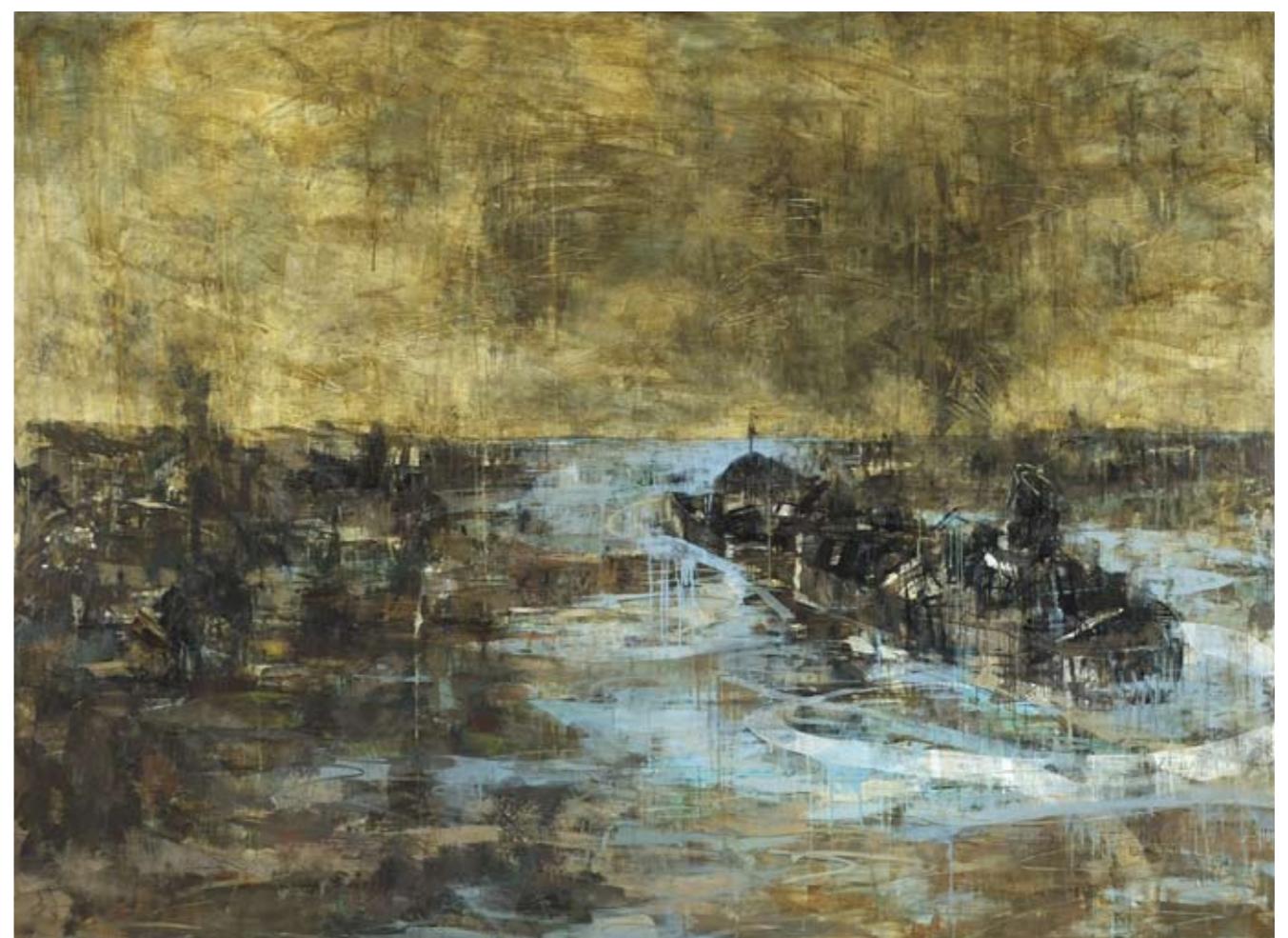

LEMON
2008
27 x 22 cm
Oil on canvas

PEAR
2008
35 x 24 cm
Oil on Japanese paper on canvas

SET SAIL FOR...
(Navigation in the rain VI)
2001
195 x 146 cm
Oil on canvas

No os preocupéis:
hay sitio para todos.
La fábrica es una barriga enorme
garantizada, además, por largo tiempo-
que digiere cuanto se le presenta,
tal vez lentamente, y con retortijones,
pero con una eficacia indudable;
muchísimos de nosotros podemos dar fe.

Eso sí, vaciaos los bolsillos
de sueños, leyendas y esperanzas.
Tiradlos al río, que el agua los purifique;
es un consejo de amigo;
la delicada función digestiva
no tolera restos que no pueden venderse.

Poneos de cara al progreso
-somos sus hijos, ¿no lo sabíais?-
y no olvidéis que siempre
vale más no tener que arrepentirse.
La fábrica os resuelve todos los problemas
salvo el de la muerte, al menos por ahora.
Sabedlo y practicad
a marchas forzadas un ascetismo absoluto.
Se han establecido permisos especiales
para aquellos que visiten menos el water.

Miquel Martí i Pol

FACTORY INTERIOR

2001

162 x 146 cm

Oil on canvas

OLD WORKER IN A FACTORY
2009
73 x 65 cm
Oil on canvas

SUNFLOWER II
2008
60 x 81 cm
Oil on canvas

The force that through the green fuse

The force that through the green fuse drives the flower
Drives my green age; that blasts the roots of trees
Is my destroyer.

And I am dumb to tell the crooked rose
My youth is bent by the same wintry fever.

The force that drives the water through the rocks
Drives my red blood; that dries the mouthing streams
Turns mine to wax.

And I am dumb to mouth unto my veins
How at the mountain spring the same mouth sucks.

The hand that whirls the water in the pool
Stirs the quicksand; that ropes the blowing wind
Hauls my shroud sail.

And I am dumb to tell the hanging man
How of my clay is made the hangman's lime.

The lips of time leech to the fountain head;
Love drips and gathers, but the fallen blood
Shall calm her sores.

And I am dumb to tell a weather's wind
How time has ticked a heaven round the stars.

And I am dumb to tell the lover's tomb
How at my sheet goes the same crooked worm.

Dylan Thomas

La fuerza que por el tallo verde

La fuerza que por el tallo verde impulsa la flor
impulsa mi verde edad; la que marchita la raíz de los árboles
es mi destrucción.

Y yo estoy mudo para decirle a la encorvada rosa
que la misma fiebre invernal dobla mi juventud.

La fuerza que impulsa el agua entre las rocas
impulsa mi roja sangre; la que seca los arroyos parlantes
cera los míos.

Y yo estoy mudo para susurrarle a mis venas
cómo en el manantial de la montaña la misma boca sorbe.

La mano que agita el agua de la charca revuelve las arenas
movedizas; la que amarra las ráfagas de viento
iza la vela de mi sudario.

Y yo estoy mudo para decirle al ahorcadillo
cómo de mi arcilla está hecho el barro del verdugo.

Los labios del tiempo se adhieren al manantial;
el amor gotea y se acumula, mas la sangre vertida
ha de calmar sus pesares.

Y yo estoy mudo para decirle al viento en la intemperie
cómo ha trazado el tiempo un cielo entre los astros.

Y yo estoy mudo para contarle a la tumba de la amada
cómo por mi sábana avanza encorvado el mismo gusano.

Dylan Thomas

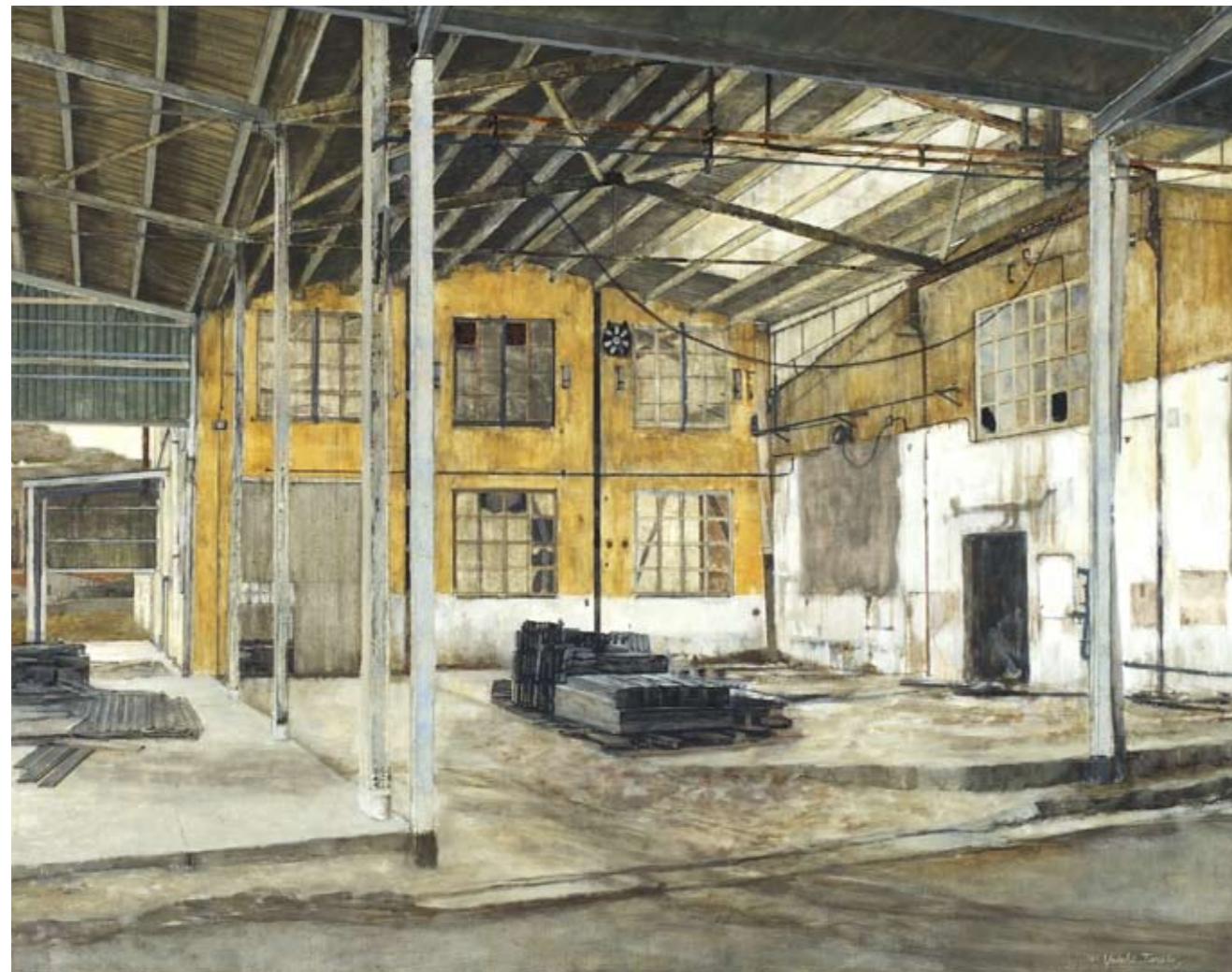

MAGNOLIA I

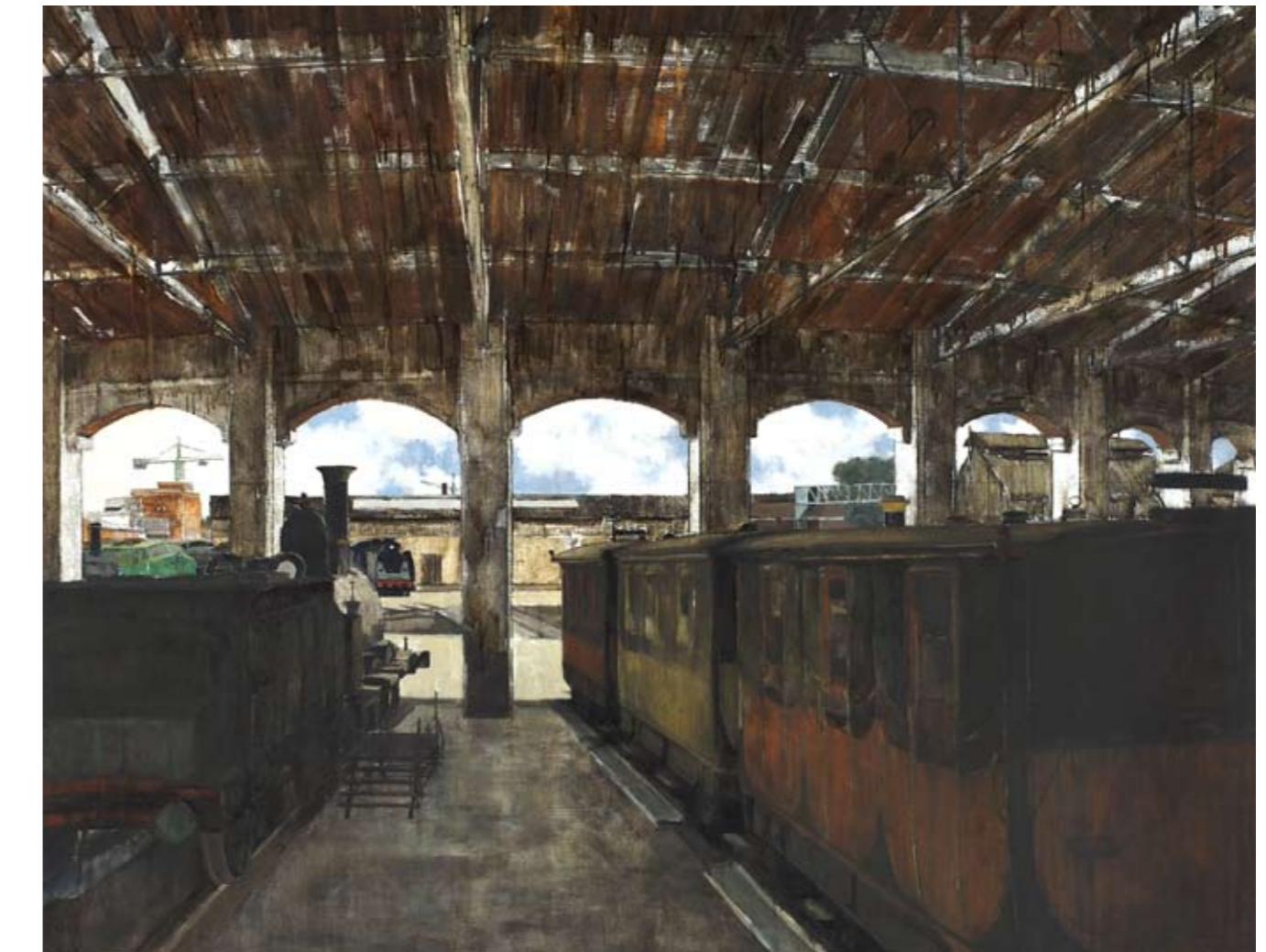
2008

92 x 73 cm

Oil on canvas

ABANDONED
2001
146 x 114 cm
Oil on canvas

RAILWAY MUSEUM
(Vilanova i la Geltrú)
1999
162 x 130 cm
Oil on canvas

HOTHOUSE
2009
162 x 130 cm
Oil on canvas

Fern Hill

Now as I was young and easy under the apple boughs
About the litling house and happy as the grass was green,
The night above the dingle starry,
Time let me hail and climb
Golden in the heydays of his eyes,
And honoured among wagons I was prince of the apple towns
And once below a time I lordly had the trees and leaves
Trail with daisies and barley
Down the rivers of the windfall light

And as I was green and carefree, famous among the barns
About the happy yard and singing as the farm was home,
In the sun that is young once only,
Time let me play and be
Golden in the mercy of his means,
And green and golden I was huntsman and herdsman, the calves
Sang to my horn, the foxes on the hills barked clear and cold,
And the Sabbath rang slowly
In the pebbles of the holy streams.

All the sun long it was running, it was lovely, the hay
Fields high as the house, the tunes from the chimneys, it was air
And playing, lovely and watery
And fire green as grass.
And nightly under the simple stars
As I rode to sleep the owls were bearing the farm away,
All the moon long I heard, blessed among stables, the nightjars
Flying with the ricks, and the horses
Flashing into the dark.

And then to awake, and the farm, like a wanderer white
With the dew, come back, the cock on his shoulder: it was all
Shining, it was Adam and maiden,
The sky gathered again
And the sun grew round that very day.
So it must have been after the birth of the simply light
In the first, spinning place, the spellbound horses walking warm
Out of the whinnying green stable
On to the fields of praise.

And honoured among foxes and pheasants by the gay house
Under the new made clouds and happy as the heart was long,
In the sun born over and over,
I ran my heedless ways,
My wishes raced through the house high hay
And nothing I cared, at my sky blue trades, that time allows
In all his tuneful turning so few and such morning songs
Before the children green and golden
Follow him out of grace,

Nothing I cared, in the lamb white days, that time would take me
Up to the swallow thronged loft by the shadow of my hand,
In the moon that is always rising,
Nor that riding to sleep
I should hear him fly with the high fields
And wake to the farm forever fled from the childless land.
Oh as I was young and easy in the mercy of his means,
Time held me green and dying
Though I sang in my chains like the sea.

Fern Hill

Cuando era joven y libre bajo las ramas del manzano
cerca de la casa cantarina, y feliz como verde era el pasto,
la noche sobre la cañada, llena estaba de estrellas,
el tiempo me dejaba saludarlo y trepar
dorado hasta el apogeo de sus ojos,
y venerado entre carros, era yo el príncipe de las ciudades de manzanas
y alguna vez con todo señorío, hice que hojas y árboles
se arrastraran con margaritas y cebada
los ríos alumbrados por las frutas que el viento arranca.

Y como era tierno y despreocupado, famoso en los graneros
en torno del patio alegre y cantaba porque la granja era mi hogar,
bajo el sol que sólo una vez es joven,
el tiempo me dejaba jugar y ser
dorado en la misericordia de sus poderes,
y tierno y dorado era yo cazador y pastor, los becerros
cantaban a la voz de mi cuerno, en las colinas los zorros ladran con clara y fría voz
y el domingo sonaba despacio
en los guijarros de los sagrados arroyos.

Todo el trayecto del sol era un deleite, una carrera,
los campos de heno altos como la casa, las melodías de las chimeneas, era un aire
y un juego lleno de belleza y agua
y el fuego verde como la hierba.
Y de noche, bajo estrellas ingenuas
mientras cabalgaba hacia el sueño, las lechuzas se llevaban la granja
todo el trayecto de la luna, bendito entre los establos, oía a las aves nocturnas
volar entre los haces de heno, y veía caballos
como relámpagos en la oscuridad.

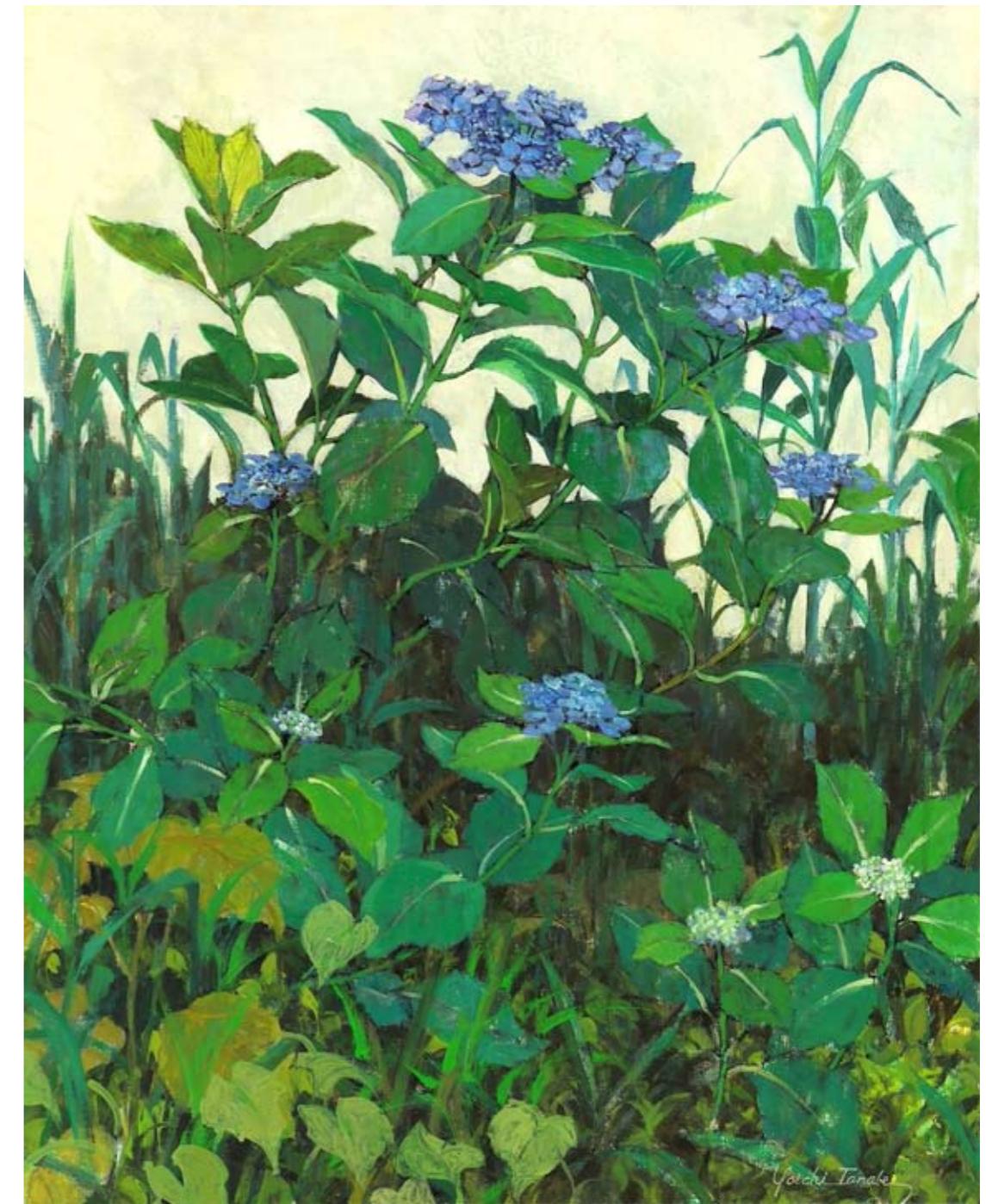
Y entonces despertar, y la granja, como un blanco vagabundo
con el rocío, volvía, con el gallo en su hombro: era todo
brillante, era Adán y su virgen
el cielo de nuevo se formaba
y el sol crecía redondo aquel preciso día.
Así debió de haber sido después del nacimiento de la simple luz
en el primer lugar donde se hiló, caballos hechizados y fogosos
saldrían del verde establo lleno de relinchos
hacia los campos de alabanza.

Y venerado entre zorros y faisanes junto a la casa alegre
bajo las nubes recién hechas y feliz como era eterno el corazón,
bajo el sol tantas veces nacido
yo corría por mis caminos alocados
mis deseos se desbocaban a través del heno alto como la casa
y nada me importaba, en mis celestes oficios, pues el tiempo
en su giro melodioso, concede tan pocos y tempranos cantos
antes que los muchachos tiernos y dorados
lo sigan hasta perder la gracia.

En esos días blancos como corderos no me importaba que el tiempo me llevara
hasta el desván lleno de golondrinas, por la sombra de mi mano
en la luna que siempre se levanta,
ni que cabalgando hacia el sueño
llegara a oír su fuga entre los altos campos
y despertara ante la granja borrada para siempre de esa tierra sin niños.
Oh, mientras fui joven y libre en la misericordia de sus poderes
el tiempo me sostuvo tierno y moribundo
aunque cantara en mis cadenas, como el mar.

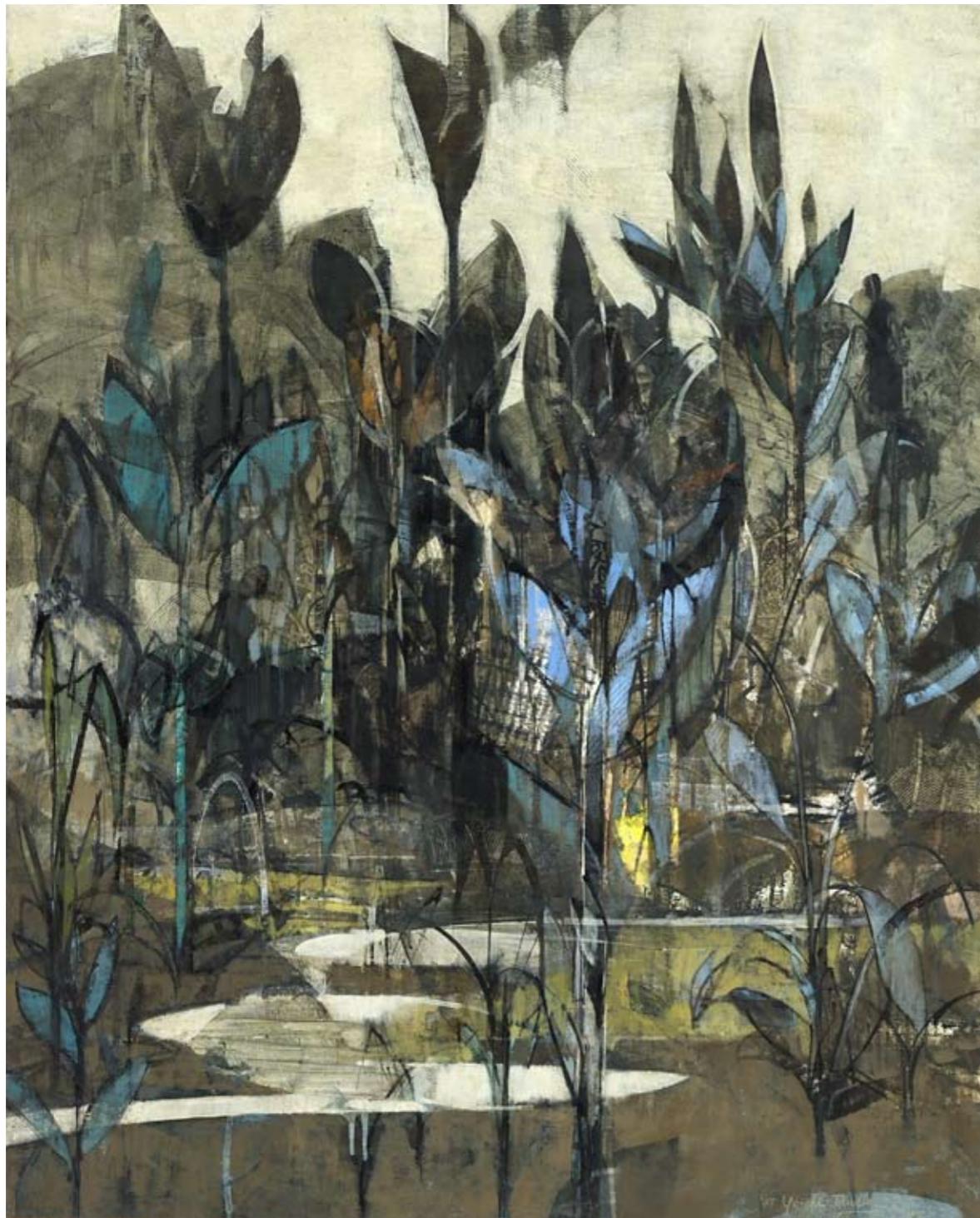
NAVIGATION IN THE RAIN VII
2006-7
146 x 162 cm
Oil on Japanese paper on canvas

LANDSCAPE
2007
65 x 81 cm
Oil on canvas

WHITE LILIES
2004
51 x 60 cm
Oil on canvas

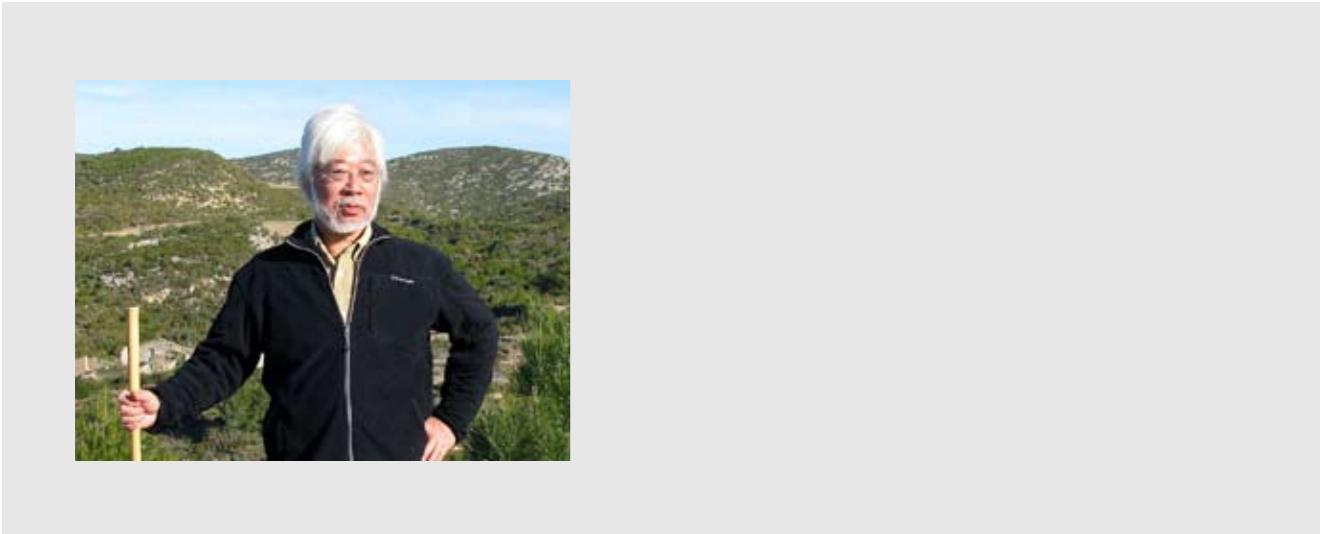
MARSH
2007
80 x 100 cm
Oil on Japanese paper on canvas

SUNFLOWER I
2007
65 x 92 cm
Oil on canvas

PERSONS
2004
51 x 66 cm
Mixed media on Japanese paper

1949	Nace en Kumamoto, Japón.	1949	Born in Kumamoto, Japan
1957	Se traslada a Tokyo, donde vive y trabaja como pintor.	1957	Moved to Tokyo where he lived and worked as a painter.
1972	Se licencia en Ciencias Políticas en la Universidad Waseda.	1972	Graduated in Political Sciences at Waseda University.
1974	Termina un Postgrado Artístico de Anatomía Humana en la Universidad de Bellas Artes de Tokyo.	1974	Finished his postgraduate studies in the Artistic Studies of Human Anatomy at the University of Fine Arts, Tokyo.
1975-78	Trabaja para la Biblioteca del Parlamento Nacional.	1975-78	Worked for the Library of the National Parliament.
1979-86	Realiza diversas exposiciones individuales en galerías de Tokyo.	1979-86	His works were displayed in individual and group exhibitions in Tokyo galleries.
1986-88	Ejerce como profesor de Dibujo en el Bunka Fashion College, Tokyo.	1986-88	Professor of Drawing in the Bunka Fashion College, Tokyo.
1988	Primera exposición de su trabajo en España, en una galería de Barcelona. Traslada su residencia a Sitges, Barcelona.	1988	The first exhibition of his work in Spain, in a Barcelona gallery. Moved to Sitges, Barcelona.
1990-07	Realiza 22 exposiciones de su obra, en España, Bélgica, Dinamarca y Japón. Participa en 15 Ferias de Arte, en España, Holanda, Portugal e Italia.	1990-07	22 exhibitions of his work in Spain, Belgium, Denmark and Japan. Took part in 15 art fairs in Spain, Holland, Portugal and Italy.
2008	Su obra se presenta en la Biennale de Florencia, Italia.	2008	Exhibited his work at the Florence Biennial, Italy.
2009	Actualmente vive y trabaja en su residencia de Sitges.	2009	Nowadays he lives and works at home in Sitges.

Realización y Concepción / Tasneem Salam
Texto / Tasneem Salam
Fotografía / Carles Pujadas
Editado por / Tasneem Salam
Diseño y Maquetación / Roger Masdeu
Impresión / EPB
ISBN / 978-84-613-1256-6