

TONI GARAU

EXHIBITION
by GALLERY RED

TONI GARAU

2022

GR

Plaça Frederic Chopin, 1

07001. Palma de Mallorca. Spain

+34 971 718 787

info@galleryred.com

www.galleryred.com

THREADS THAT PASS
INSIDE AND OUT,
ABOVE AND BELOW.
THREADS THAT
INTERSECT AND
INTERTWINE WITH
EACH OTHER WITHOUT
APPARENT DIRECTION.
THREADS THAT TELL
STORIES AND HAVE
SPUN GENERATIONS.

Embulls
Instalación
Site Specific

TONI GARAU

Toni Garau (Sóller, 1974) es un artista visual que comenzó su carrera profesional como diseñador gráfico e industrial. Su primera exposición fue en el Museo Modernista de Can Prunera (Sóller) y, a partir de ese momento, comenzó a trabajar con diversas galerías y comisarios de todo el mundo, entre ellos Japón, Bélgica, Suiza y Dubai. Sin embargo, su tierra natal, Mallorca, donde realiza la mayor parte de su trabajo artístico, está impresa en su corazón y en su mente.

Toni Garau (Sóller, 1974) és un artista visual que va començar la seva trajectòria professional com a dissenyador gràfic i industrial. La seva primera exposició va ser al Museu Modernista de Can Prunera (Sóller) i, a partir d'aquell moment, va començar a treballar amb diverses galeries i comissaris de tot el món, com ara al Japó, Bèlgica, Suïssa i Dubai. Tot i això, la seva terra natal, Mallorca, on realitza la major part del seu treball artístic, està impressa en el seu cor i en la seva ment.

Toni Garau (Sóller, 1974) is a visual artist who began his professional career as a graphic and industrial designer. His first exhibition was at the Modernist Museum of Can Prunera (Sóller), and from that moment on, he began to work with various galleries and curators from all over the world, including Japan, Belgium, Switzerland and Dubai. However, his homeland, Mallorca, where he carries out most of his artistic work, is blue printed in his heart and mind.

Su obra es polifacética, ya que trabaja con pintura, collage, diseño gráfico, fotografía y vídeo. Garau compara la creación de sus piezas con "tejer sobre un lienzo", donde la multidisciplinariedad de su técnica da lugar a una pieza artística elegante y sofisticada, donde los hilos utilizados son los protagonistas, revelando líneas sencillas y entramados visuales.

La seva obra és polifacètica, car treballa amb pintura, collage, disseny gràfic, fotografia i vídeo. Garau compara la creació de les seves peces amb "teixir sobre un llenç", on la multidisciplinarietat de la seva tècnica dona lloc a una peça artística elegant i sofisticada, on els fils utilitzats són els protagonistes, revelant línies senzilles i entramats visuals.

His work is multifaceted, as he works with painting, collage, graphic design, photography and video. Garau compares the creation of his pieces to "weaving on a canvas", where the multidisciplinary nature of his technique paves the way to an elegant and sophisticated art piece, where the threads used are the main character, revealing simple lines and visual frameworks.

FILS QUE PASSEN
PER DINIS I PER FORA,
PER SOBRE I PER SOTA.
FILS QUE S'ENTRE-
CREUEN I S'INTERCAN-
VIEN SENSE DIRECCIÓ
APARENT. FILS QUE
NARREN HISTÒRIES
I QUE HAN FILAT
GENERACIONS.

On arrela la terra III

120 x 120 cm

El artista está profundamente vinculado a la historia de su pueblo, Sóller, que desarrolló una gran industria textil a principios del siglo XX, revolucionando el progreso de su pequeña comunidad. Por ello, la primera etapa artística de Garau giró en torno a la inspiración que estos hechos históricos desencadenaron en él. Los hilos utilizados en sus obras proceden intencionadamente de las antiguas fábricas del pueblo, para rendir homenaje al trabajo realizado por los obreros de la época. Su obra reinterpreta el uso de un material histórico, el hilo, rememorando la historia de Mallorca y poniéndola en conocimiento del público.

L'artista està profundament vinculat a la història del seu poble, Sóller, que va desenvolupar una gran indústria tèxtil a principis del segle XX, revolucionant el progrés de la petita comunitat. Per això, la primera etapa artística de Garau va girar al voltant de la inspiració que aquests fets històrics hi van desencadenar. Els fils utilitzats a les seves obres procedeixen intencionadament de les antigues fàbriques del poble, per retre homenatge al treball realitzat pels obrers de l'època. La seva obra reinterpreta l'ús d'un material històric, el fil, rememorant la història de Mallorca i posant-la en coneixement del públic.

The artist is deeply linked to the history of his village, Sóller, which developed a large textile industry at the beginning of the 20th century, revolutionizing the progress of its small community. For this reason, Garau's first artistic period revolved around the inspiration these historical facts triggered in him. The threads used in his works, intentionally came from the old village factories, to pay homage to the work carried out by the laborers of the time. His work reinterprets the use of a historical material, thread, reminiscing in the history of Mallorca and bringing it to the public's attention.

Arrelats a la terra

170 X 170 cm

Hilos que han sido olvidados.

Fils que han estat oblidats.

Threads that have been forgotten.

HILOS QUE PASAN
POR DENTRO Y POR
FUERA, POR ENCIMA
Y POR DEBAJO. HILOS
QUE SE ENTRECRU-
ZAN Y SE INTERCAM-
BIAN SIN DIRECCIÓN
APARENTE. HILOS QUE
CUENTAN HISTORIAS
Y HAN HILADO
GENERACIONES.

Objetivo
3 de 70 x 100 cm

Telares que dejaron de tejer la memoria de su pueblo.

Telers que van deixar de teixir la memòria del seu poble.

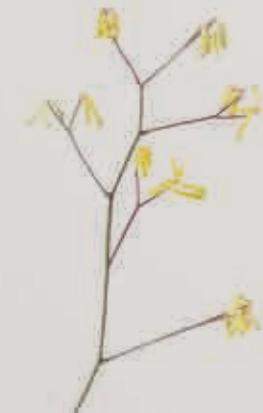
Looms that stopped weaving the memory of its people.

Origen
150 x 150 cm

El hilo de un pasado
El fil d'un passat
The thread of a past

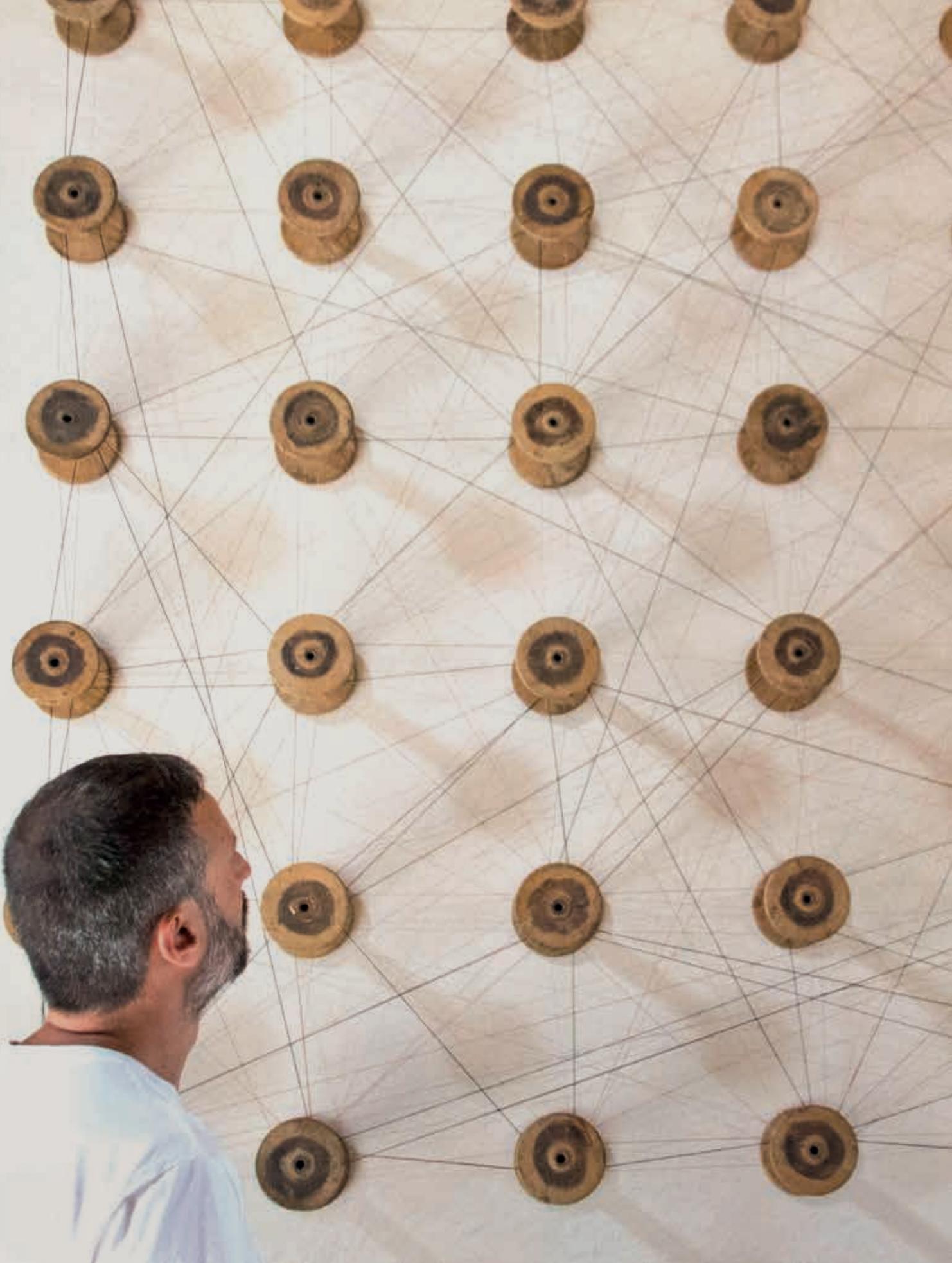
Embulls
Instalación
Site Specific

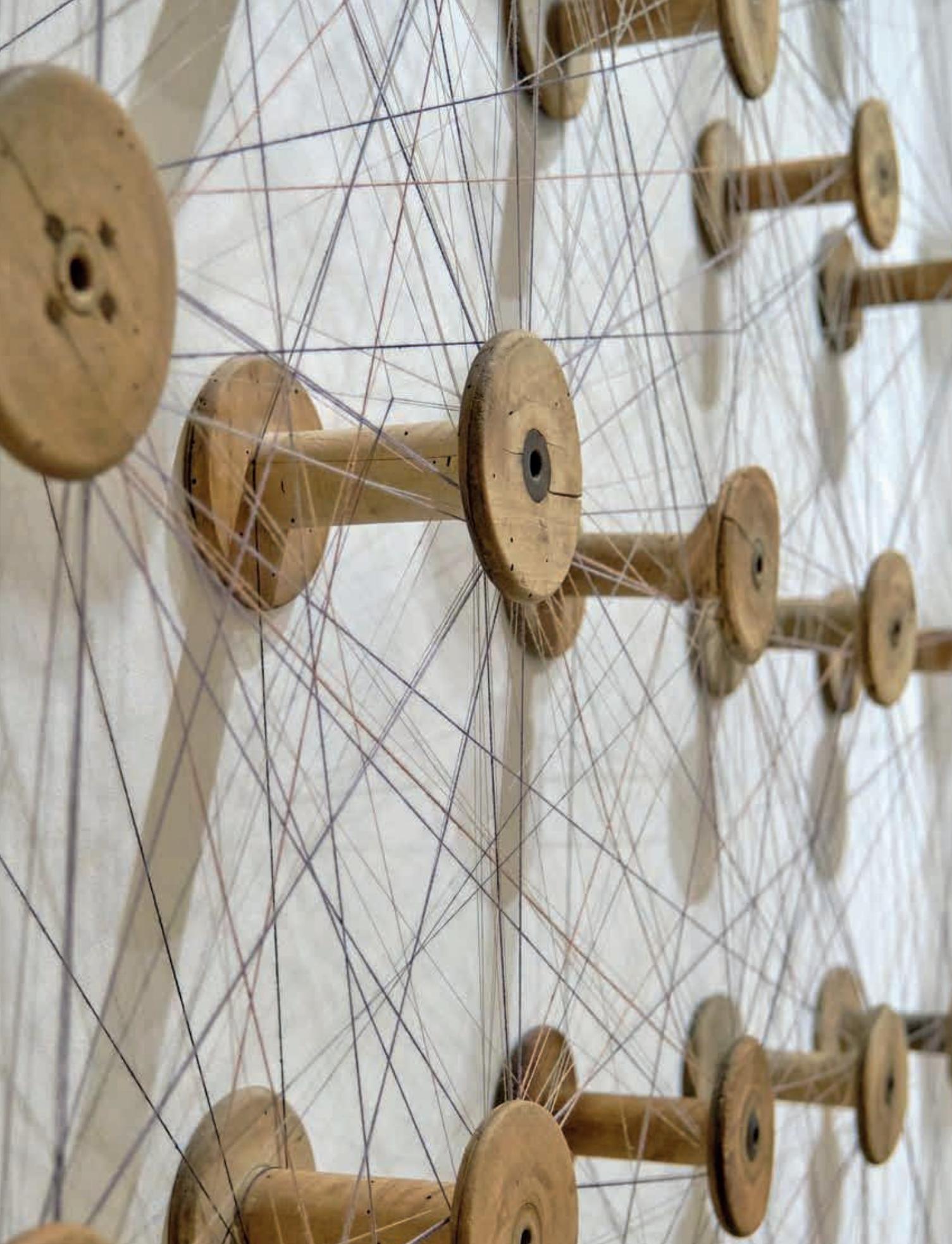

La antigua industria textil de Sóller abrió la puerta a la emancipación de las mujeres "sollericas". Trabajar en la fábrica textil, significó experimentar por primera vez y de primera mano, lo que significaba contribuir y formar parte de una comunidad. La revolución femenina que estalló en el "fin de siècle Solleric" es clave para Garau y su obra, sirviendo como fuente de inspiración primordial para su proceso creativo.

L'antiga indústria tèxtil de Sóller va obrir la porta a l'emancipació de les dones "solleriques". Treballar a la fàbrica tèxtil va significar experimentar per primera vegada, i de primera mà, que significava contribuir i formar part d'una comunitat. La revolució femenina que va esclatar al "fin de siècle Solleric" és una fita clau per a Garau i la seva obra, servint com a font d'inspiració primordial per al seu procés creatiu.

The old textile industry in Sóller opened the door to the emancipation of "Solleric" women. Working in the textile factory, signified experiencing for the first time and at first hand, what it meant to contribute and be part of a community. The feminine revolution detonated at the fin de siècle "Solleric" is key for Garau and his work, serving as a primary source of inspiration for his creative process.

El artista siente fascinación por la indumentaria payesa local, e incluso colecciona piezas históricas de este atuendo tradicional. El traje de payés es un símbolo de autenticidad y tradición para Garau, evoca el pasado rural y genuino de Mallorca, sirviendo, esto también, como fuente de inspiración para él. Asegura que "los que hemos tenido una infancia rural hemos podido disfrutar de muchas experiencias, como el descubrimiento de caminos abandonados, encontrar un trébol de cuatro hojas, admirar mariquitas con extraños puntos negros o contemplar lluvias de estrellas. ¡Esto es muy educativo! Conocer y descubrir la naturaleza de niño significa estar muy conectado con ella, y en mi caso, este hecho despertó una profunda sensibilidad y amor por nuestro entorno medioambiental".

L'artista sent fascinació per la indumentària pagesa local, i fins i tot col·lecciona peces històriques d'aquesta vestimenta tradicional. El vestit de pagès és un símbol d'autenticitat i tradició per a Garau, evoca el passat rural i genuí de Mallorca, servint, també, com a font d'inspiració per ell. Assegura que "els que hem tingut una infància rural hem pogut gaudir de moltes experiències, com el descobriment de camins abandonats, trobar un trèvol de quatre fulles, admirar mariol·los amb estranys punts negres o contemplar pluges d'estrelles. Això és molt educatiu! i descobrir la naturalesa de nen significa estar molt connectat amb ella, i en el meu cas, aquest fet va despertar una profunda sensibilitat i amor pel nostre entorn mediambiental".

The artist is fascinated by peasant clothing, and even collects historical pieces of this traditional attire. The peasant costume is a symbol of authenticity and tradition for Garau, it evokes Mallorca's rural and genuine past, serving this too as a source of inspiration for him. Garau affirms that "those of us who have had a rural childhood have been able to enjoy many experiences, such as the discovery of abandoned paths, finding a four-leaf clover, admiring ladybirds with odd black dots or watching star showers. This is very educational! Knowing and discovering nature as a child means being highly connected to it, and in my case, it awakened a deep sensitivity and love for our environmental surroundings".

COLORES DEL MEDITERRÁNEO

COLORS DEL MEDITERRANI

COLORS OF THE MEDITERRANEAN

Toni Garau, se encuentra ahora al inicio de una nueva etapa artística, en la que predomina el color, favoreciendo una creación más compleja. COLORES DEL MEDITERRÁNEO se centra en creaciones visuales e instalaciones, que dan protagonismo al ritmo compositivo conseguido a partir de diferentes tonalidades de hilos y su disposición.

Toni Garau, ara es troba a l'inici d'una nova etapa artística, en la qual predomina el color, afavorint una creació més complexa. COLORS DEL MEDITERRANI es centra en creacions visuals i instal·lacions, que donen protagonisme al ritme compositiu aconseguit a partir de diferents tonalitats de fils i la seva disposició.

Toni Garau, finds himself at the beginning of a new artistic era, where there is a predominance of color, favoring a more complex creation. "COLORS OF THE MEDITERRANEAN" focuses on visual creations and installations, giving prominence to the compositional rhythm achieved from different shades of threads and their arrangement.

Horizon 4

100 x 78 cm

Horizon 1,2,3

100 X 78 cm

ART HAS THE CAPACITY TO TRANSMIT FEELINGS, EMOTIONS AND PERCEPTIONS ABOUT EXPERIENCES. WITH THE COLLECTION "COLOURS OF THE MEDITERRANEAN", GARAU CAPTURES THE MELANCHOLY OF AN ISLAND.

Emocions
60 x 60 cm

de dia...

120 X 90 cm

ON NEIX LA TERRA

Where the land is born

Donde nace la tierra ...

55 x 55 cm

EL ARTE TIENE LA CAPACIDAD DE TRANSMITIR SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y PERCEPCIONES SOBRE LAS EXPERIENCIAS. CON LA COLECCIÓN “COLORES DEL MEDITERRÁNEO”, GARAU PLASMA LA MELANCOLÍA DE UNA ISLA.

Los colores del Mediterráneo

162 X 122 cm

En esta colección el artista ha querido expresar su lado más salvaje, atreviéndose a ampliar su paleta de colores, jugando con diferentes relieves y texturas, resultando en una evolución diferente y muy expresiva. Al contemplar la obra de cerca, se aprecian todas las capas de hilos de diferentes colores que propician degradados de gran impacto emocional. La impresión que el artista ha querido transmitir en esta singular colección podría calificarse como POESÍA, dejando la puerta abierta a un horizonte creativo de aún mayor evolución, despertando en el espectador la curiosidad de con qué nos sorprenderá Garau en el futuro...

En aquesta col·lecció l'artista ha volgut expressar el seu costat més salvatge, atrevint-se a ampliar la seva paleta de colors, jugant amb diferents relleus i textures, resultant en una evolució diferent i molt expressiva. Al contemplar l'obra de prop, s'aprecien totes les capes de fils de diferents colors que propicien degradats de gran impacte emocional. La impressió que l'artista ha volgut transmetre en aquesta singular col·lecció podria qualificar-se com a POESIA, deixant la porta oberta a un horitzó creatiu de més evolució, despertant a l'espectador la curiositat de què ens sorprendrà Garau en el futur...

In this collection the artist has wanted to express his wilder side, daring to widen his color palette, whilst playing with different reliefs and textures, resulting on a different and very expressive evolution in his art. When contemplating the work closely, it is possible to appreciate all the different thread layers of different colors causing gradients that have great emotional impact. The impression that the artist wanted to convey in this unique collection could be described as POETRY, leaving the door open to a creative horizon of even greater evolution, awakening in the spectator the curiosity as to what the artist will surprise us with in the future...

Green night

162 X 122 cm

“TRACTE D'APLICAR COLORS
COM A PARAULES QUE
FORMEN POEMES, COM A
NOTES QUE FORMEN MÚSICA.”

(JOAN MIRÓ)

“TRATO DE APLICAR COLORES
COMO PALABRAS QUE FORMAN
POEMAS, COMO NOTAS QUE
FORMAN MÚSICA.”

(JOAN MIRÓ)

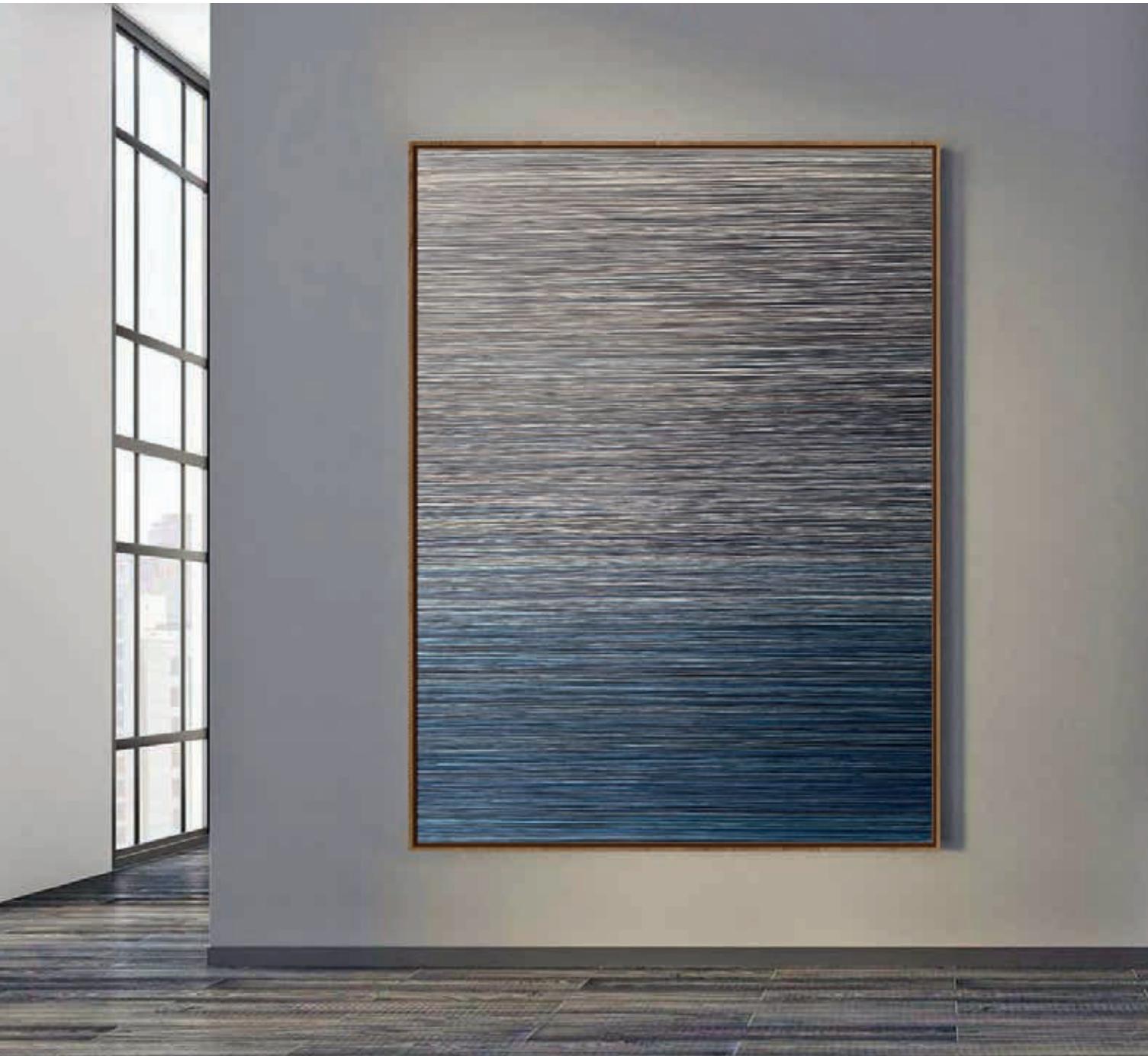
“I TRY TO APPLY COLOURS
LIKE WORDS THAT FORM
POEMS, LIKE NOTES THAT
FORM MUSI.”

(JOAN MIRÓ)

Pequeños poemas

15 X 15 cm

L'ART TÉ LA CAPACITAT DE TRANSMETRE SENTIMENTS, EMOCIONS I PERCEPCIONS SOBRE LES EXPERIÈNCIES. AMB LA COL·LECCIÓ “COLORS DEL MEDITERRANI”, GARAU PLASMA LA MELANGIA D'UNA ILLA.

Blue night

162 X 122 cm

TONI GARAU
GALLERY RED

GALLERY RED

Plaça Frederic Chopin, 1
07001. Palma de Mallorca. Spain
T. +34 971 718 787
info@galleryred.com
www.galleryred.com

