TONI GARAU

QUERMES

fil vermell

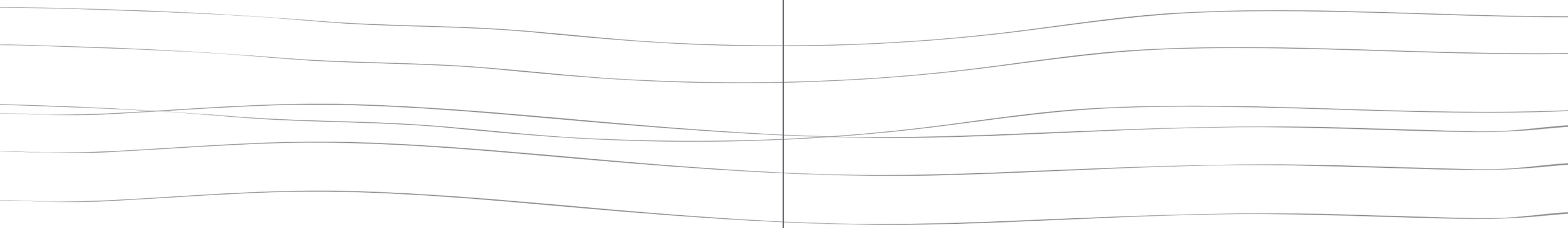
ABA *ART* LAB

ABA *ART* LAB
Plaza Porta de Santa Catalina 21b
07012 Palma de Mallorca
T. +34 971 717 835
M. +34 656 965 423
www.abaart.com
info@abaart.com

Design and layout
som2.com

Photography
Vanessa Rohlfs
Leon Forristal

©Aba Art Lab, 2017



l'horitzó mai serà vertical

TONI GARAU
artist

HOMENATGE

Telers, llançaderes, bitlles, urdidors, lliços, plegadors d'ordit,... fils que hi passen per dins i per fora, per damunt i per davall... fils que es creuen i s'entrellacen els uns amb els altres sense rumb aparent... fils que conten històries i han filat generacions... fils de cotó, sovint camuflats amb el color de l'indi natural: fil vermell... fils que esdevenen un teixit popularment anomenat 'tela mallorquina'... telers que deixaren de teixir la memòria d'un poble, fils que es quedaren en l'oblit...

Toni Garau és dissenyador gràfic i industrial, però també un conegut artista solleric que, sensibilitzat amb la història de la indústria tèxtil del seu poble i revolució que va suposar, ha volgut, amb el projecte 'FIL', retre un homenatge a tot una generació d'obrers (dones i homes) que amb el seu esforç i dedicació feren del poble de Sóller, una ciutat pròspera i plena d'il.lusió.

HOMENATGE

Telers, llançaderes, bitlles, urdidors, lliços, plegadors d'ordit,... fils que hi passen per dins i per fora, per damunt i per davall... fils que es creuen i s'entrellacen els uns amb els altres sense rumb aparent... fils que conten històries i han filat generacions... fils de cotó, sovint camuflats amb el color de l'indi natural: fil vermell... fils que esdevenen un teixit popularment anomenat 'tela mallorquina'... telers que deixaren de teixir la memòria d'un poble, fils que es quedaren en l'oblit...

Toni Garau és dissenyador gràfic i industrial, però també un conegut artista solleric que, sensibilitzat amb la història de la indústria tèxtil del seu poble i revolució que va suposar, ha volgut, amb el projecte 'FIL', retre un homenatge a tot una generació d'obrers (dones i homes) que amb el seu esforç i dedicació feren del poble de Sóller, una ciutat pròspera i plena d'il.lusió.

HOMENATGE

Telers, llançaderes, bitlles, urdidors, lliços, plegadors d'ordit,... fils que hi passen per dins i per fora, per damunt i per davall... fils que es creuen i s'entrellacen els uns amb els altres sense rumb aparent... fils que conten històries i han filat generacions... fils de cotó, sovint camuflats amb el color de l'indi natural: fil vermell... fils que esdevenen un teixit popularment anomenat 'tela mallorquina'... telers que deixaren de teixir la memòria d'un poble, fils que es quedaren en l'oblit...

Toni Garau és dissenyador gràfic i industrial, però també un conegut artista solleric que, sensibilitzat amb la història de la indústria tèxtil del seu poble i revolució que va suposar, ha volgut, amb el projecte 'FIL', retre un homenatge a tot una generació d'obrers (dones i homes) que amb el seu esforç i dedicació feren del poble de Sóller, una ciutat pròspera i plena d'il.lusió.

QUERMES
120 x120 cm
tècnica mixta

ZERUMUGA
120 x120 cm
tècnica mixta

PENYA-SEGAT
120 x120 cm
tècnica mixta

I PER QUE QUERMES?

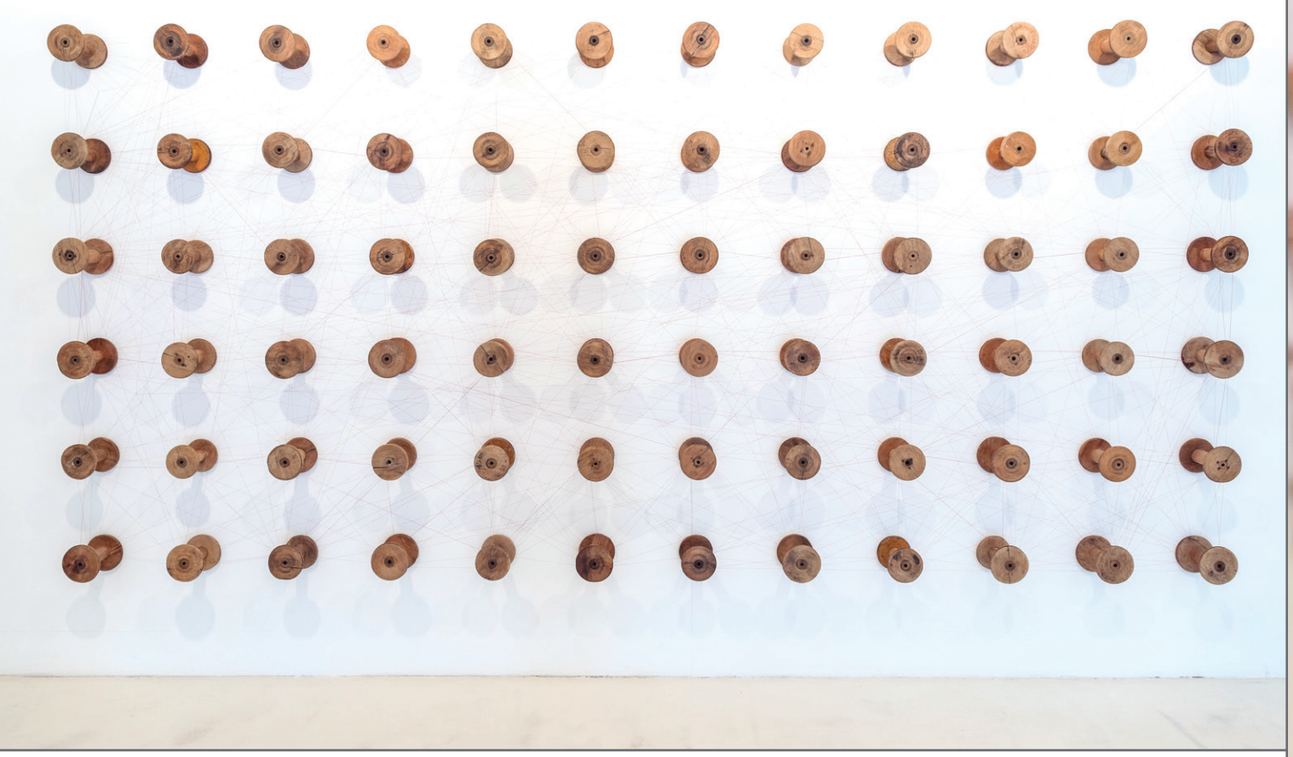
La paraula vermell ve del llatí "vermiculum" que vol dir cuquet. I és que antigament el vermell més vistós, el porpra, es treia d'uns insectes, els quermes, que vivien paràssits a les alzines. Els **quermes** són rodons i d'aquest nom venen les paraules carmí i carmesí. Els **quermes** són del tamany d'un xíxol. Posen els ous, plens d'un suc vermell, entre l'escorça i les fulles de l'arbre i després moren sobre els ous. Capolant els esquelets i ous de 140.000 quermes es pot aconseguir un quilo de colorant que serveix per tenyir deu quilos de fil.

I PER QUE QUERMES?

La paraula vermell ve del llatí "vermiculum" que vol dir cuquet. I és que antigament el vermell més vistós, el porpra, es treia d'uns insectes, els quermes, que vivien paràssits a les alzines. Els **quermes** són rodons i d'aquest nom venen les paraules carmí i carmesí. Els **quermes** són del tamany d'un xíxol. Posen els ous, plens d'un suc vermell, entre l'escorça i les fulles de l'arbre i després moren sobre els ous. Capolant els esquelets i ous de 140.000 quermes es pot aconseguir un quilo de colorant que serveix per tenyir deu quilos de fil.

I PER QUE QUERMES?

La paraula vermell ve del llatí "vermiculum" que vol dir cuquet. I és que antigament el vermell més vistós, el porpra, es treia d'uns insectes, els quermes, que vivien paràssits a les alzines. Els **quermes** són rodons i d'aquest nom venen les paraules carmí i carmesí. Els **quermes** són del tamany d'un xíxol. Posen els ous, plens d'un suc vermell, entre l'escorça i les fulles de l'arbre i després moren sobre els ous. Capolant els esquelets i ous de 140.000 quermes es pot aconseguir un quilo de colorant que serveix per tenyir deu quilos de fil.



EMBULLS
Instalación
Site specific

"HOGAR" DE WARSAN SHIRE

Solo abandonas tu hogar
Cuando tu hogar no te permite quedarte.
Nadie deja su hogar
A menos que su hogar le persiga,
Fuego bajo los pies,
Sangre hirviendo en el vientre.
Jamás pensaste en hacer algo así,
Hasta que sentiste el hierro ardiente
Amenazar tu cuello. (...)

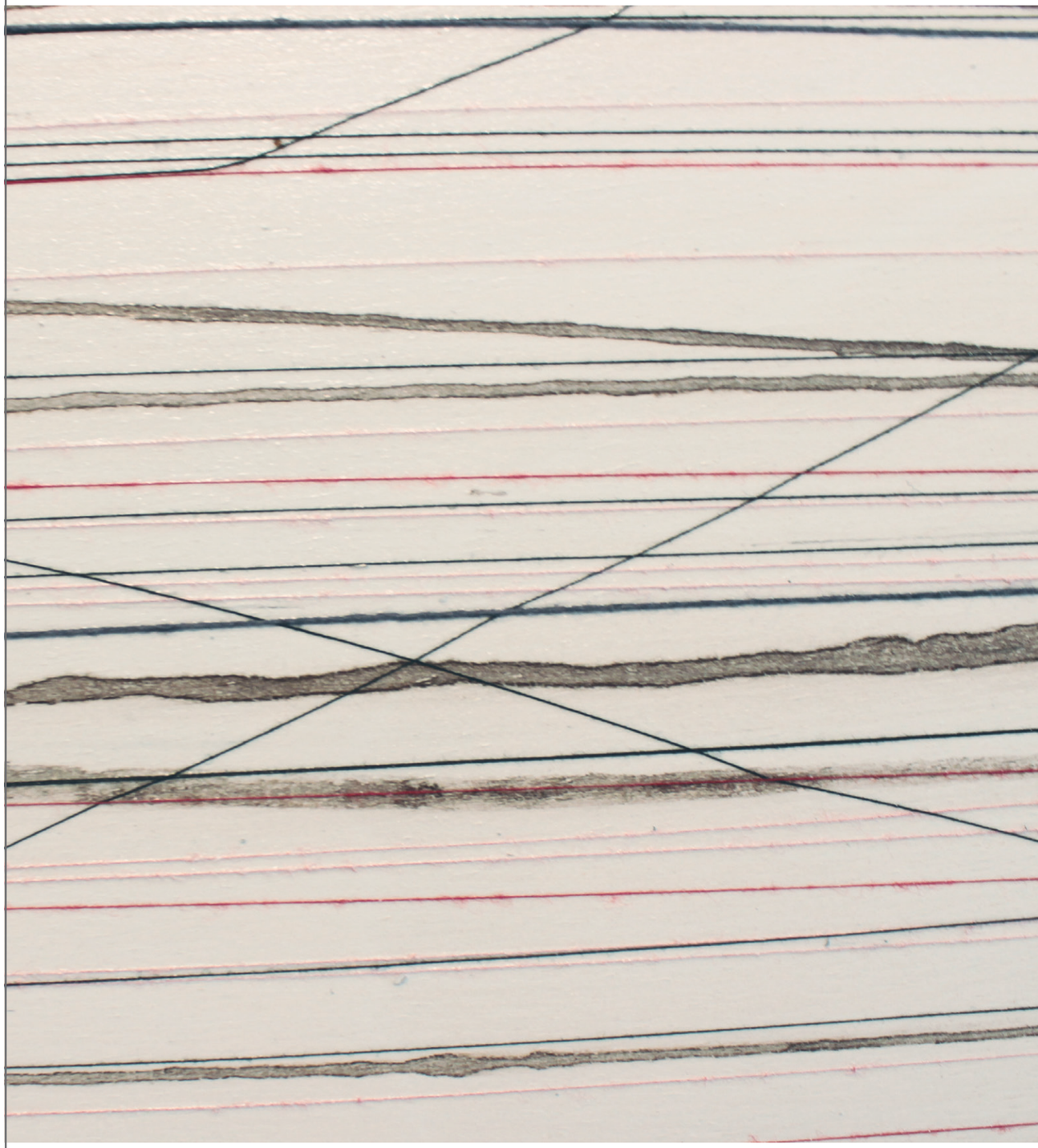
(...) Solo abandonas tu hogar
Cuando tu hogar no te permite quedarte.
Nadie deja su hogar
A menos que su hogar le persiga,
Fuego bajo los pies,
Sangre hirviendo en el vientre.
Jamás pensaste en hacer algo así,
Hasta que sentiste el hierro ardiente
Amenazar tu cuello. (...)

(...)"Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo,
tu vida es más importante".
Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta
en una voz sudorosa en tu oído diciendo:
'Vete, corre lejos de mí ahora.
No sé en qué me he convertido, pero sé
que cualquier lugar es más seguro que éste'.(...)

REALITAT IRREAL
95 x190 cm
tècnica mixta

JOIES
Instalación
Site specific

A LA VORA DE L'ESPAI
120 x120 cm
tècnica mixta



HORITZÓ NOCTURN
120 x120 cm
tècnica mixta

MÉS ENLLA DE L'HORITZO
120 x120 cm
tècnica mixta

A principis del segle XIX el sector tèxtil de Sóller, que tenia una llarga tradició des de l'Edat Mitjana, va apostar per elaborar teles de cotó en detriment de les tradicionals de llana, lli i cànem – aquesta estratègia suposava fabricar productes de menys qualitat però que es podien vendre més barats, adaptant-se a la demanda del mercat –. Les causes d'aquest canvi foren diverses: l'habilitació del Port de Sóller pel comerç, l'abolició dels gremis, les innovacions i modernitzacions dels telers i l'entrada de la dona com a treballadora en aquest sector. Tot això va afavorir la creació de petits tallers artesanals que evolucionaren cap a fàbriques mecanitzades a finals d'aquell segle – gràcies també a la introducció del vapor per moure la maquinària –.

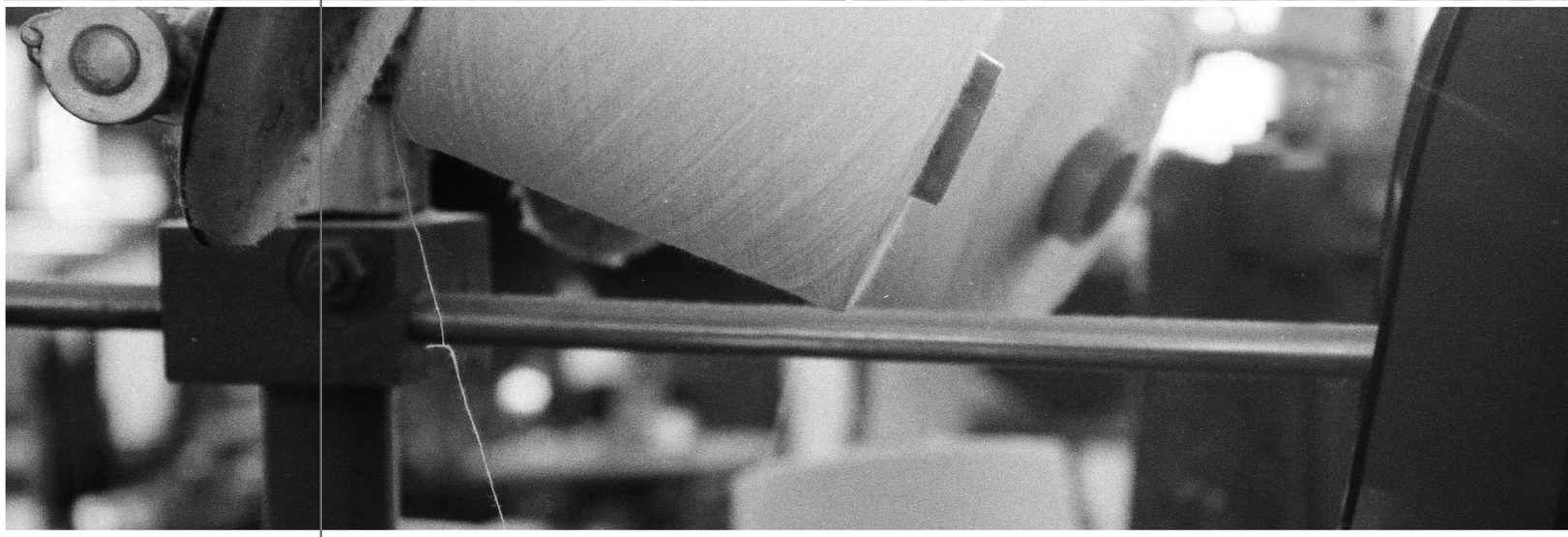
A principios del siglo XIX el sector textil de Sóller, que tenía una larga tradición desde la Edad Media, apostó por elaborar telas de algodón en detrimento de las tradicionales de lana, lino y cáñamo - esta estrategia suponía fabricar productos de menor calidad pero que se podían vender más baratos, adaptándose a la demanda del mercado -. Las causas de este cambio fueron diversas: la habilitación del Puerto de Sóller por el comercio, la abolición de los gremios, las innovaciones y modernizaciones de los telares y la entrada de la mujer como trabajadora en este sector. Todo ello favoreció la creación de pequeños talleres artesanales que evolucionaron hacia fábricas mecanizadas a finales de ese siglo -gracias también a la introducción del vapor para mover la maquinaria-.

At the beginning of the 19th century the textile sector of Sóller, which had had a long tradition since the middle ages, opted to develop cotton clothes decreasing the traditional wool, linen, and hemp fibers - this strategy was supposed to manufacture products of lower quality which could be sold cheaper, adapting to the market demand.
There were several causes of this change: the remodeling of the harbor of Sóller to a trading harbor, the abolition of the guilds, the innovations and modernizations of the weaving looms and the entry of women as workforce in this sector.
All this promoted the creation of small craft workshops that evolved into mechanized factories at the end of that century - thanks to the introduction of the steam power to drive textile machinery.

Així s'anaren construint fàbriques on es donava tot el procés productiu de l'elaboració dels teixits – des de l'arribada del fil de cotó fins al teixit acabat –. A Sóller hi va arribar a haver fins a 18 fàbriques de teixits i 2 de filatures, 9 de les quals funcionaren simultàniament en el mateix període. Tot aquest moviment industrial va donar feina a més d'un milenar de persones directament i els productes sollerics s'exportaren per tota la península Ibèrica i fins i tot al continent americà. La crisi del petroli dels anys setanta, les males comunicacions terrestres i la manca de competitivitat dels productes provocaren que la indústria sollerica anàs desapareixent, tancant la darrera fàbrica l'any 1989.

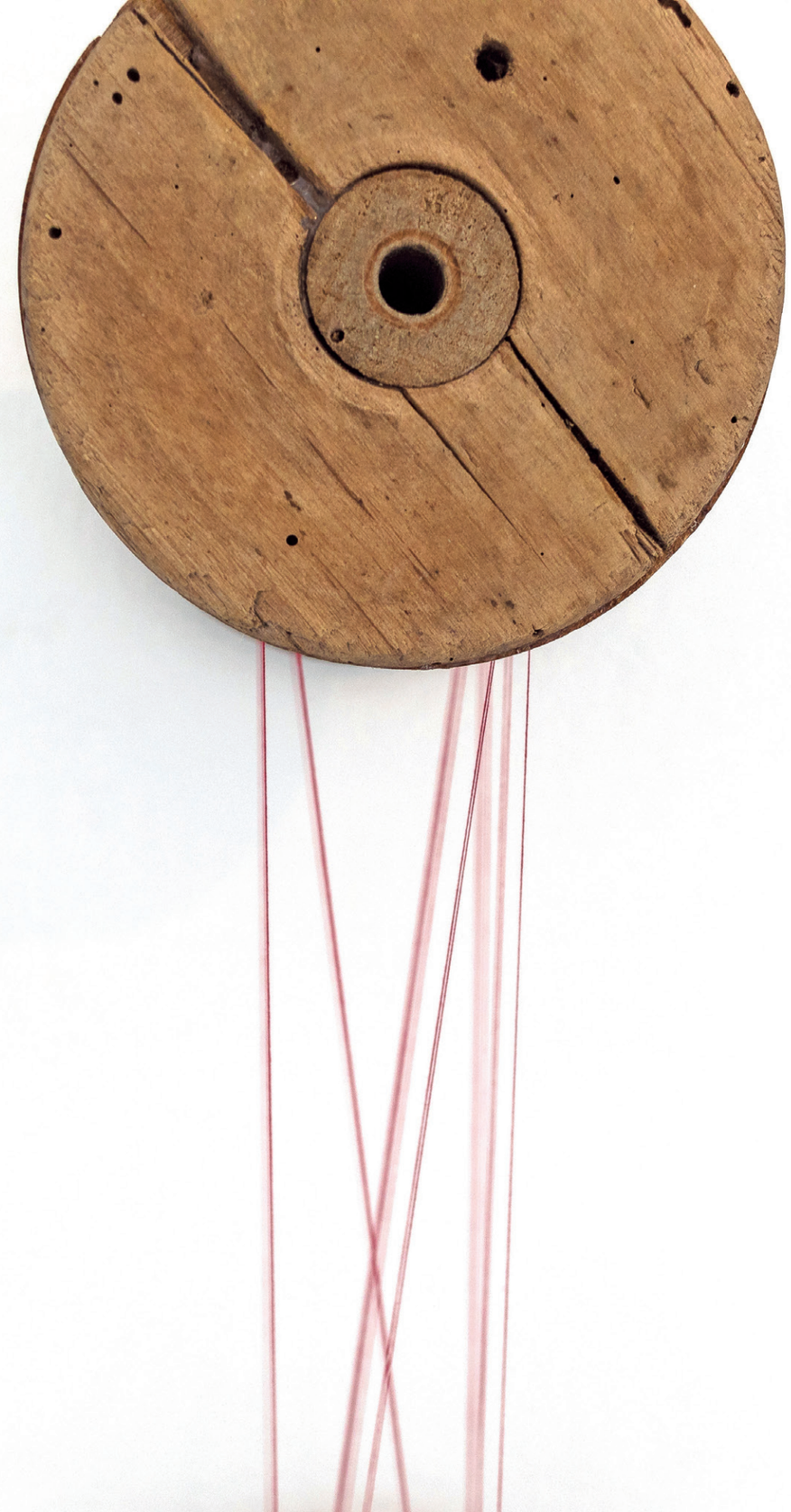
Así se fueron construyendo fábricas donde se daba todo el proceso productivo de la elaboración de los tejidos -desde la llegada del hilo de algodón hasta el tejido acabado-.
En Sóller llegó a haber hasta 18 fábricas de tejidos y 2 de hilaturas, 9 de las cuales funcionaran simultáneamente en el mismo período. Todo este movimiento industrial dio trabajo a más de un millar de personas directamente y los productos sollerics exportaron por toda la península Ibérica e incluso en el continente americano.
La crisis del petróleo de los años setenta, las malas comunicaciones terrestres y la falta de competitividad de los productos provocaron que la industria sollerica fuera desapareciendo, cerrando la última fábrica en 1989.

So, factories were built where the whole process of production of cloth was done from the arrival of the cotton yarn to the finished textile. Sóller counted up to 18 textile factories and 2 spinning companies, of which 9 were running simultaneously during the same period. All this industrial movement gave direct jobs to more than a thousand people and the local products were exported to the Iberian Peninsula and even to the American Continent. The oil crisis in the seventies, the bad transport connections and the lack of competitiveness of the products were the reasons for the disappearing of Sóller's industry, and the last factory finally closed in 1989.

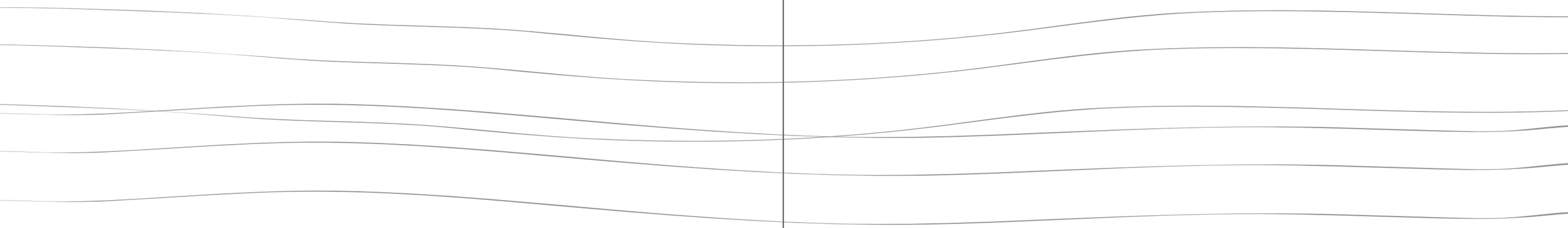


HORITZÓ ETERN
120 x120 cm
tècnica mixta

ALLUNYAMENT
120 x120 cm
tècnica mixta



MINI EMBULLS
Instalación
Site specific



l'horitzó mai serà vertical

TONI GARAU

ABA *ART* LAB
www.abaart.com