

PEPE YÁÑEZ *Cuarto de Cables*

GALERIA DEL VIRREY

JEREZ DE LA FRONTERA

PEPE YÁÑEZ
Cuarto de Cables

Galería del Virrey
17 FEBRERO/ 06 MARZO 2022

Pepe Yáñez en Jerez

Hace ya muchos años, demasiados, el pintor Pepe Yáñez y servidor de ustedes iniciamos una disparatada colaboración para la prensa local cuya mecánica no podía ser más simple: yo le mandaba de madrugada crónicas inverosímiles, a veces literalmente, de mis desventuras por la rebotica del Festival, y él las dignificaba a vuelta de correo con unas ilustraciones que las hacían masticables.

Por aquellas páginas delirantes y apresuradas, escritas y pintadas a vuelapluma, se pasearon gitanos y gachós, tascas de mala muerte y garitos de cierto tronío donde iban, íbamos a parar, los jartibles después de las candilejas. Rubichi y El Chusco, Antonio Higuero y Simón El Rubio, El Pipa y la violinista Quarenghi, Capullo y Madriles, los viejos de Casa Petra y los críticos pontificando en El Arriate de última hora.

Desde entonces el pintor, ya en su Serva la Bari natal, ha extendido su conocimiento del mundo y el arte flamenco (con especial interés en el baile) involucrandose como solo el sabe hacerlo: bajando a esos infiernos del alma -plenos de compás y esa alegría que duele- donde siempre tuvo su casa el corazón gitano del flamenco. Desde Mario Maya a su amigo Caracafé, de su estudio de olivar a compartir bambalinas con los grandes; Pepe lo mismo te hace un mural rodeado de chavales que diseña escenarios, pinta un cartel para un festival que la planta de una UCI. Yáñez es así, no prueba el agua, se tira, no se moja, se empapa.

Y así, claro, nos llega su pintura, por fin a Jerez: abigarrada y clara, canalla y elegante, llena de bailaoras tremendas y cantaores de pellizco en el escroto. Lo que se dice una fiesta con todos sus avíos, el artista en su cuarto de cabaes.

Pepe, compadre, el tío Sabas no podría estar más orgulloso.

Rafael Benítez Toledano

Pintar un suspiro

Pepe Yáñez se confiesa por medio de la intención. No hay más entre el resultado final y la idea, por eso está todo. Su paleta cae de rodillas. La mano derecha empieza a componer trazos que son melodía sin miedo al equívoco y coquetea entonces con un deseo que trasciende lo histórico. Más allá de capturar el movimiento, hazaña que ya protagonizaron los prehistóricos en las paredes de las cuevas, su anhelo pertenece al campo de lo que no se dice. De lo que se escapa de las palabras y del lenguaje. Fíjense en esa franja negra. Aquella boca que pide auxilio en lo que por seguro es una segurilla. El papel roto de pánico. El vuelo hecho alborozo. La pasión desatada en una falta que echa sus ojos por el precipicio, pero no se lanza. Todo eso que se desata de forma contenida. Que contempla la línea de lo desafinado, pero jamás la cruza. Fíjense en esto y en aquello. ¿Cuál es ese universo dancístico y qué son todos esos exvotos flamencos? Pues intenciones que, en su conjunto, como si de un mosaico se tratase, gritan en voz baja llamar al duende. Un atrevimiento sabio que supera en pretensiones a lo primitivo: no busca ya apresar el movimiento, sino dejarlo eternamente libre. Esa es la paradoja: invocar lo inexplicable y salpicarlo a través de la línea y de la mancha. Congelar la esencia para que viva dentro de esa dimensión que también es efímera en el ojo humano. Que se ve y ya no está. Que cuando se entiende se ha ido y parece que nunca fue. Miremos de nuevo esa franja negra, la voz de sus muñecas. La de todo un pueblo que canta lo que vive. Que ríe igual que padece y gime de rabia con la lengua llena de pintura. Atreverse con lo inexplicable supone la creación de un nuevo lenguaje. No temer a que no te entiendan y prestarse al azar con todos los recursos, que en eso se basa cualquier arte visceral. Según dicen, la técnica únicamente hay que aprenderla para olvidarla cuando viene el toro. Aventurarse sabiéndolo todo, no acordarse de nada e intuir con lo que queda.

Octavio Paz escribió en *El arco y la lira* que la misión de la poesía es liberar a las palabras del lenguaje, devolverlas a su estado natural y primigenio. El pincel de Pepe Yáñez, casi a la inversa, trata de robar los momentos de un ritual vivo y hacer que lata por siempre en un leve vaivén, por eso también se ha topado de bruces con la poesía. Es un derroche de honestidad. Un desnudo que no rehuye a la hora de mostrar las laceraciones del alma. Miren la franja negra, el agujero del mundo. Nuestra cultura, el flamenco, manifestándose por donde puede. Definir esto, ya ven, parece un ejercicio inalcanzable. Rondamos la idea sin tocarla. Y si

fuésemos capaces de hacerlo no necesitaríamos del cante ni del toque. Tampoco de esta pintura que solo sabe de sollozos. Aquello que no tiene nombre se vuelca aquí porque no tiene otro sitio. Ese rojo es el retrato más fiel del carácter de una guitarra. Lo gitano se revela en azul y amarillo. Las noches descienden por los bordes difusos del sonido y las velas, en las crónicas jondas, alumbran lo que no se ve. Pepe Yáñez desafía constantemente una soleá con la que se relaciona a besos y pedradas: «Dijo la lengua al suspiro/échate a buscar palabras/que digan lo que yo digo». Por esa loca senda anda. La de pintar un suspiro.

Luis Ybarra Ramírez

PERIODISTA CULTURAL Y CRÍTICO DE FLAMENCO

OBRA

PEPE YÁÑEZ
Cuarto de Cabales

Exposición
Estudios de movimiento
Donde habita la danza
Crónicas flamencas
Exvotos flamencos
El artista y el flamenco
Trayectoria

Estudios de movimiento

El trazo del natural no busca a la figura, persigue su rastro. La estela que las formas en danza dejan en el espacio, la luz que vuelve a ocupar la sombra.

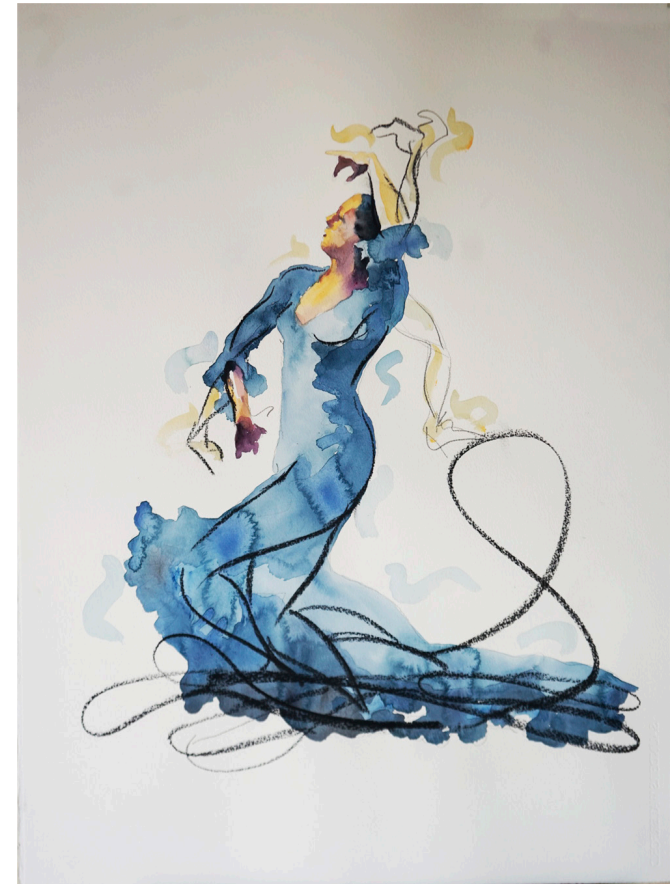
La línea, la mancha, el carbón, la aguada, se apoyan en el modelo solo para intuir el siguiente movimiento, se agarran al contorno el tiempo justo, prescinden del cuerpo para atrapar su impronta.

Figura y movimientos se acoplan sobre el soporte como una escritura, narrando la secuencia, el golpe, el gesto, el sonido.

Y como un palimpsesto, tras las formas y trazos surge la danza.

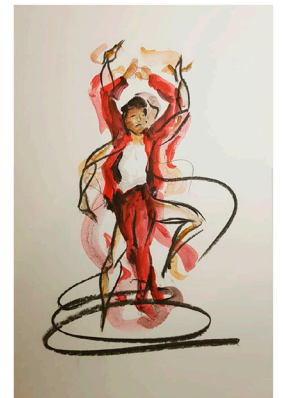
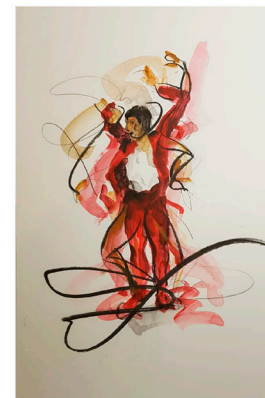
Estudios de movimiento de baile. Carbón y acrílico sobre papel 76 x 56 cm

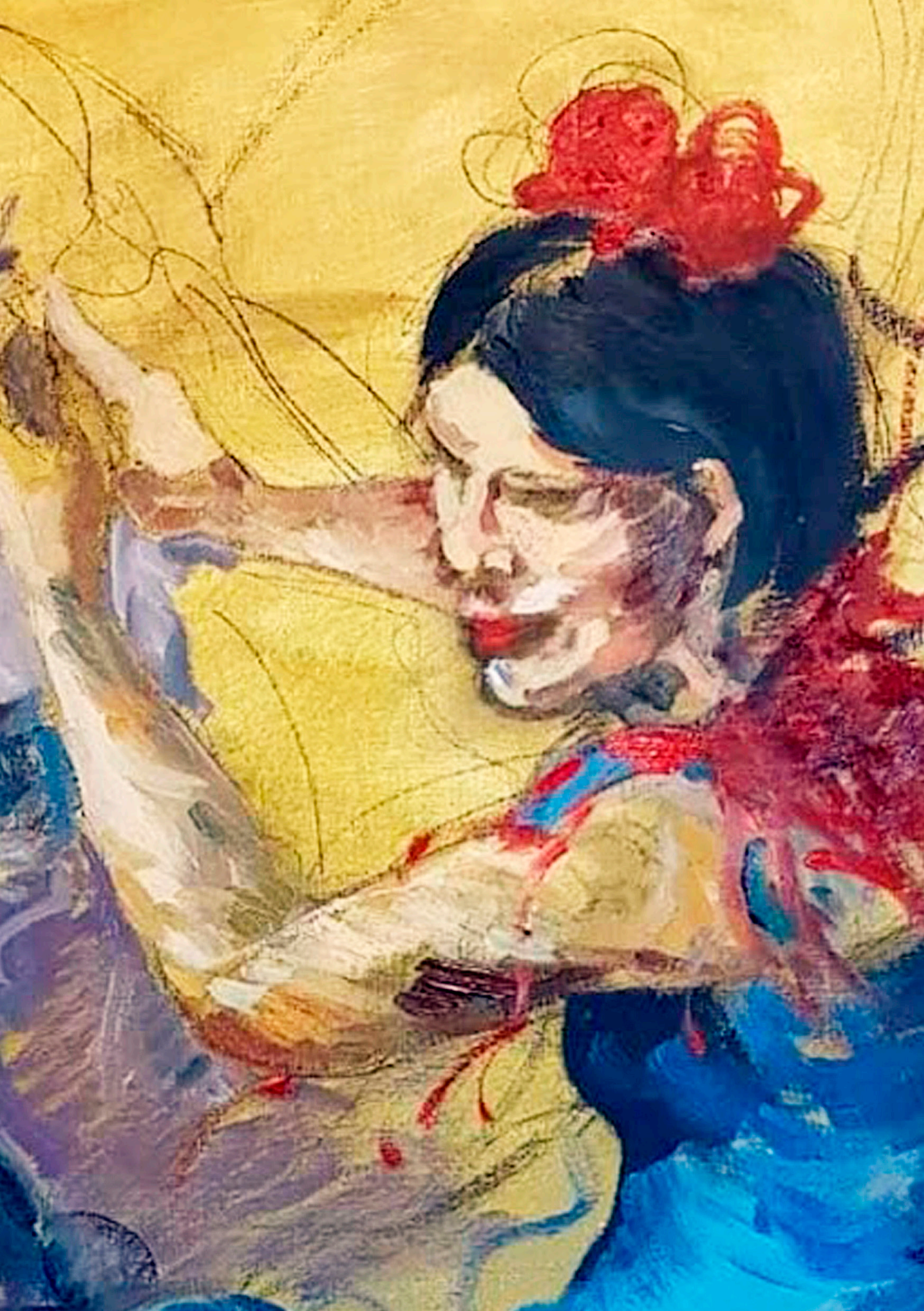
Estudios de movimiento de baile. Carbón y acrílico sobre papel 76 x 56 cm

Estudios de movimiento de baile. Carbón y acrílico sobre papel 76 x 56 cm

Estudios de movimiento de baile. Carbón y acrílico sobre papel 45 x 30 cm

Donde habita la danza

La pintura reclama su protagonismo. Las figuras se encarnan, las texturas se adueñan del espacio y de la composición.

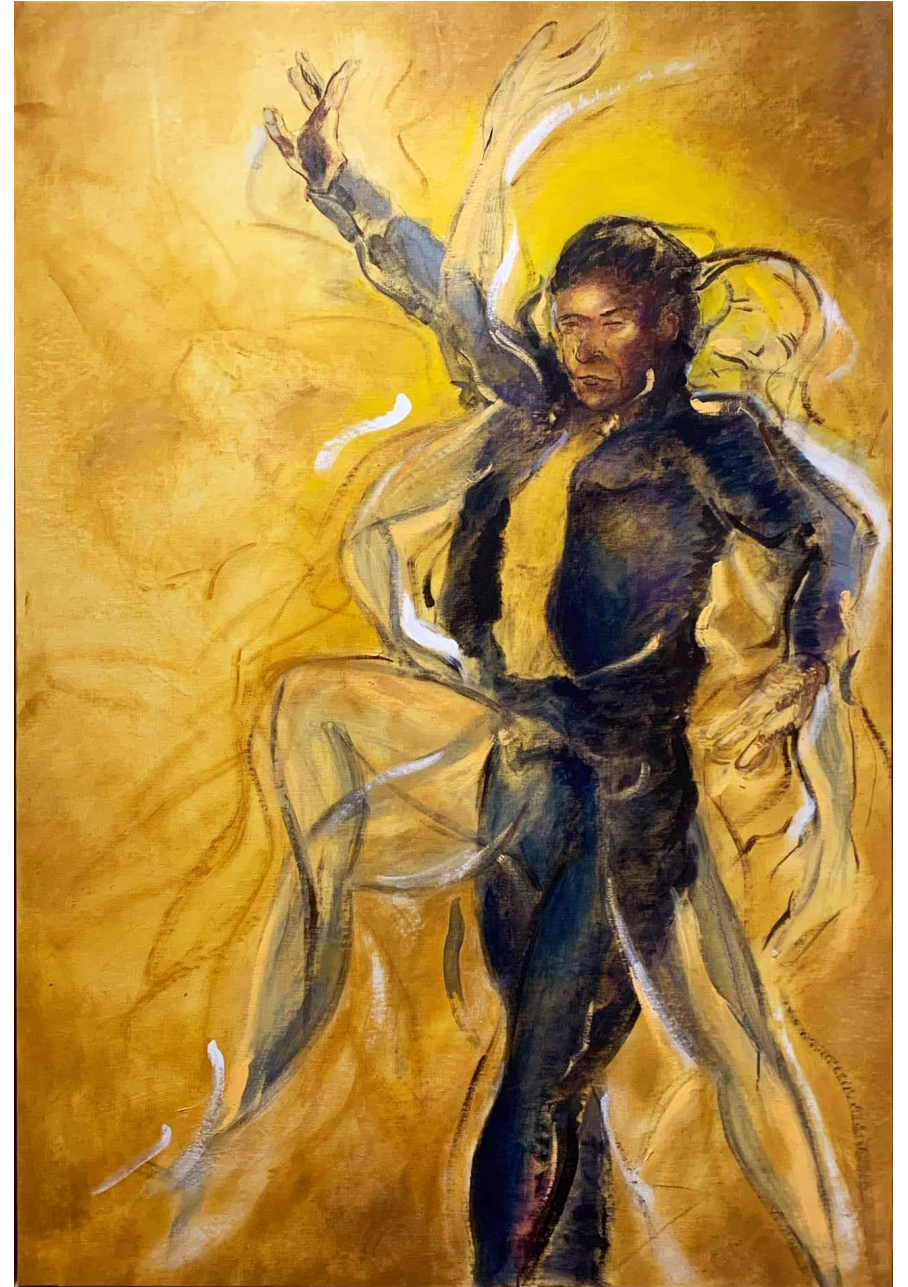
La materia desplaza al dibujo, la pincelada, el brochazo, se llena de color. El gesto va precedido de la reflexión y la abandona al tocar el lienzo, y hay una cierta búsqueda intuitiva de la luz, de la fiesta, que a veces se manifiesta abiertamente y otras se abre paso sobre el claroscuro, la tiniebla.

La paleta se expande, las formas reclaman matices, vibración, y se abandonan al compás del trazo. Bailan.

La pintura quiere ser Flamenco.

T. mixta sobre lienzo, 150 x 100 cm

T. mixta sobre lienzo, 150 x 100 cm

T. mixta sobre lienzo, 200 x 150 cm

Crónicas flamencas

El Flamenco se adueña de soportes, conceptos y técnicas. La pintura quiere narrar, raspar las capas de color para revelar el sustrato, desdibujar, deformar para buscar el origen, las voces, el orgullo, el porqué, el quejido.

Lo jondo.

Y contarlo.

Acrílico, carbón y pastel sobre papel, 100 x 85 cm

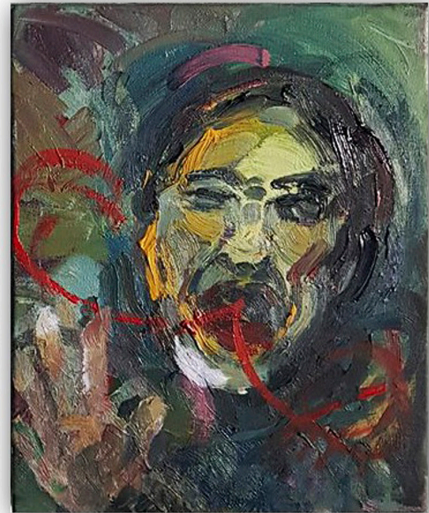
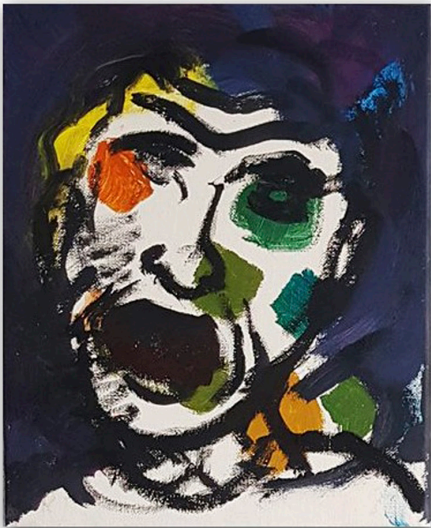
Acrílico, carbón y pastel sobre papel, 100 x 85 cm

Técnica mixta sobre papel, 45 x 65 cm

Técnica mixta sobre papel, 70 x 100 cm

Exvotos flamencos

«En los santuarios o en lugares adyacentes, consérvense visiblemente y custódiense con seguridad, los exvotos de arte popular y de piedad»

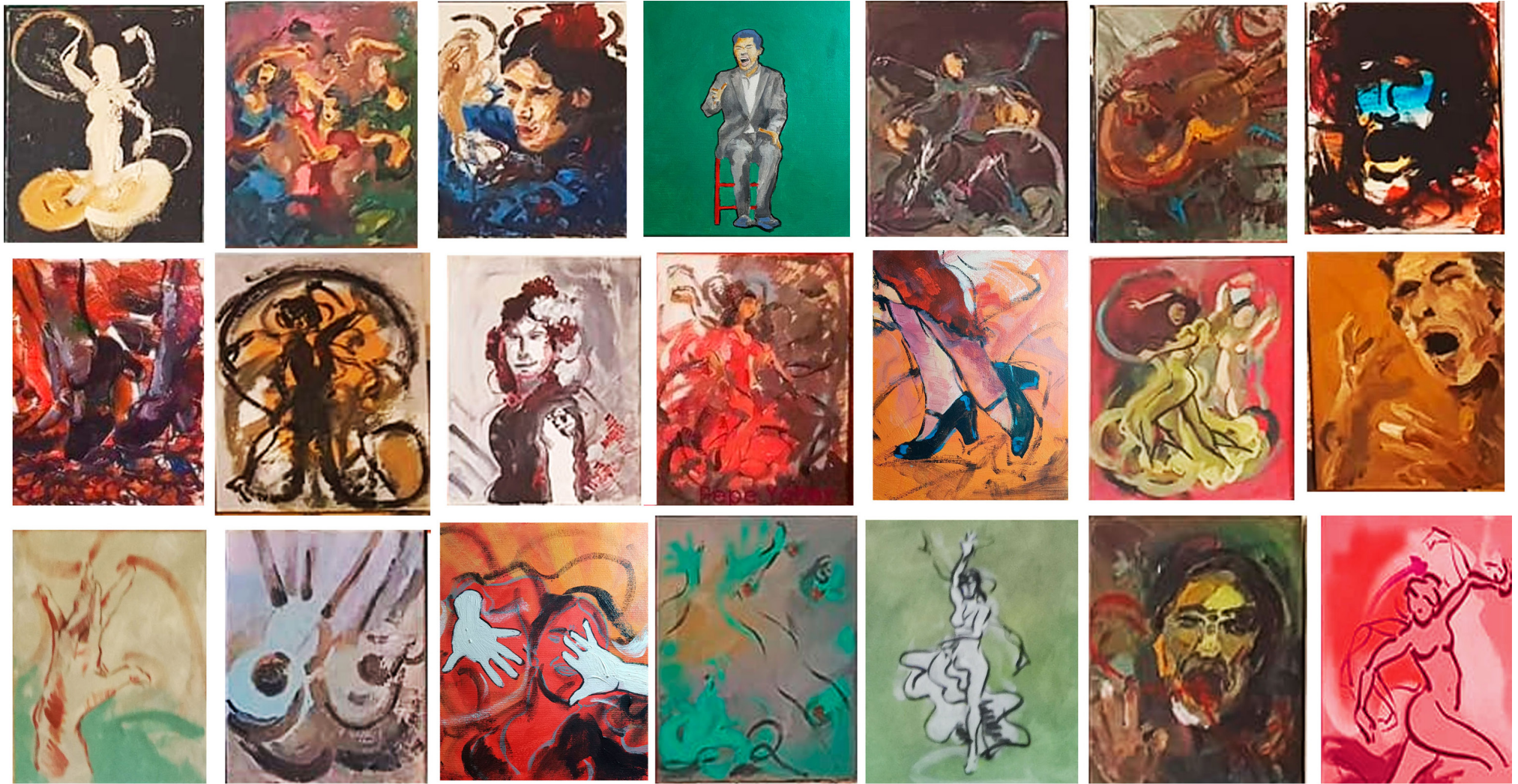
Los exvotos incluían habitualmente tres elementos fundamentales: la representación pictórica del suceso, la imagen de la persona celestial, en ocasiones representada en el acto mismo de su intervención y una leyenda al pie que explica el suceso.

Los Exvotos Flamencos de Pepe Yáñez están inspirados en la exhibición masiva de estos iconos en numerosos santuarios e iglesias, principalmente católicas, aunque también pueden encontrarse elementos parecidos en otras culturas.

El impacto plástico proviene, al igual que en esos espacios de culto, de la acumulación de piezas unidas por un nexo común, pero dispares en su factura y concepto. La narración es creada por la atmósfera que conforman unidas, y por la visualización de las imágenes percibidas como una sola pieza.

Político de 50-100 piezas de 27 x 22 cm. Técnicas mixtas sobre lienzo. Dimensiones variables.

Políptico de 50-100 piezas de 27 x 22 cm. Técnicas mixtas sobre lienzo. Dimensiones variables.

PEPE YÁÑEZ

El artista y el flamenco

Sus primeras influencias las recibe por línea materna. Sobrino nieto de Sabas Gómez Marín, guitarrista que ejerció buena parte de su carrera fuera de España compartiendo escenarios con numerosas figuras de su época, principalmente en Reino Unido, Holanda y el París de los años 20 y 30.

La relación de Pepe Yáñez con el flamenco no comienza ni termina con la pintura. Escenógrafo, productor y creador de la imagen de un buen número de espectáculos, convive de manera natural con las imágenes y sensaciones que transmiten voces, movimientos, sonidos, vestuarios, en decenas de ensayos y viajes con artistas flamencos, emociones en suma que terminan por traducirse en su lenguaje plástico.

Su cercanía con este arte le llevó a impulsar, junto a la familia del maestro, a quien le unió un estrecho vínculo, la Fundación Mario Maya, o a colaborar con la Fundación Alalá como responsable de producción artística. Igualmente, ha intervenido en ciclos y mesas redondas relacionadas con el flamenco, y ha impartido labor docente en cursos y seminarios, como el programa transfronterizo Flamenco de Orilla a Orilla. Ha realizado ilustraciones para columnas flamencas en Diario de Jerez y La Voz de Jerez, y es autor de portadas de discos, diseño editorial, carteles e imagen gráfica para festivales y espectáculos.

Trayectoria artística

PEPE YÁÑEZ (1964) se forma como artista en Sevilla y Nueva York, y realiza cursos de especialización en la Facultad de BB.AA. Sta. Isabel de Hungría de Sevilla, con el I.C.R de Roma y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en Granada, y en el Snug Harbor Cultural Center, de Staten Island, N.Y donde comienza a exponer en 1993.

Inicia su actividad profesional en 1988, en el campo de la restauración de bienes culturales. A partir de 1992, se dedica a la creación plástica, actividad que compagina con la gestión de proyectos culturales y de cooperación. Como artista visual e ilustrador, su trabajo se desarrolla en escenografías para espectáculos teatrales y musicales, ilustración editorial y colaboraciones en prensa.

Resumen de exposiciones/ intervenciones

2022

- *Cuarto de Cabales* Galería del Virrey Jerez de la Frontera.

2021

- *Exvotos flamencos* Casa natal de Murillo. INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO. Exposición individual.
- Cartel del ciclo *Flamenco viene del Sur 2021*. INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO.
- Mural en la UD. PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE MÉRIDA. Colaboración con la artista María Ortega Estepa.
- Ilustraciones para *Dados Cargados. La mentira* GRUPO PANDORA, edición de Pedro Tabernero.
- Mural en el Centro Cívico El Esqueleto, FUNDACIÓN ALALÁ. Interacción con la artista María Ortega Estepa.
- Arte Solidario. Tu Casa Azul. 45 artistas con FUNDACIÓN EL GANCHO.

2020

- Hilos. Artistas contra la trata. FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA.
- *Elegías de Duino* 100 ilustraciones para el poema de Rainer. M. Rilke en edición de Pedro Tabernero y traducción de Christoph Ehlers. Prólogos de Luis Antonio de Villena y Antonio Lucas.
- Mural en la UCI DEL HOSPITAL DE MÉRIDA. Colaboración con María Ortega Estepa.

- Diseño de imagen del espectáculo flamenco *Huellas de Albero* La Escena Encendida. DIPUTACIÓN DE SEVILLA.
- Escenografía y diseño de imagen del espectáculo *La voz de mi guitarra* de Emilio Caracafé. Estreno TEATRO CENTRAL, SEVILLA. Ciclo *Flamenco viene del Sur*.

2019

- *Miradas sobre Sevilla* FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA Y OYA. Comisario Paco Pérez Valencia
- *Artistas contra el hambre*. FUNDACIÓN CAJASOL. Comisaria María Llorente.
- *Las 3.000 bellezas* HOTEL CLUB MARINA SOTOGRANDE (CÁDIZ).
- Cartel para el II Festival Flamenco Alalá. FUNDACIÓN ALALÁ.
- Escenografía y diseño de imagen del espectáculo flamenco *Caudal y Fuente*.
- Cartel para el *Encuentro de profesionales de la seguridad y salud* IMF/ACCIONA.

2018

- Mural en la UCI DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA. Colaboración con María Ortega Estepa.
- Cartel para el *I Festival Flamenco Alalá*. FUNDACIÓN ALALÁ.

2016

- Subasta arte contemporáneo a beneficio de campamentos de refugiados sirios. CONVENTO SANTA INÉS (SEVILLA).

2015

- *El cadáver exquisito* CASA DE LA CULTURA. VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA).

2014

- *El cadáver exquisito* BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMAS (SEVILLA).

- Escenografía y diseño de imagen del espectáculo *Y Sevilla...* BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA.

2013

- *El cadáver exquisito*. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA. LA RINCONADA (SEVILLA). HACIENDA ULLOA. AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA). CASA DE LA CULTURA. CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA). BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MONTELLANO (SEVILLA).

2012

- *Decíamos ayer. Pepe Yáñez, pinturas y dibujos 1987-2010*. CASA PALACIO DE LOS BRIONES. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE EN CARMONA (SEVILLA)*
- *El cadáver exquisito* MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO JOSÉ MARÍA MORENO GALVÁN. LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA) CENTRO CULTURAL. AYTO. DE EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA). SALA DE EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO DE TOMARES (SEVILLA). CENTRO CULTURAL LA ALMONA. SALA ANTONIO MILLA. DOS HERMANAS (SEVILLA)
- *Exposición colectiva de pintura a beneficio de Proyecto Hombre* Galería Art-Factory. Sevilla
- *Puerta 18* Showroom ESTUDIO GAVIRA. Sevilla
- Diseño de imagen y logotipo para el Premio *Compás del Cante*, de la FUNDACIÓN CRUZCAMPO.
- Cuadro conmemorativo del X Aniversario de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide.
- Diseño de imagen del Concierto de presentación de la Orquesta Bética de Cámara en el Alcázar de Sevilla.
- Diseño de imagen del espectáculo *Entre el labio y el beso. Homenaje a*

Agustín Lara. Bienal de Flamenco de Sevilla.

2011

- *20 Años 20 Artistas* REAL CLUB DE GOLF DE SEVILLA.
- *El cadáver exquisito* SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CARMONA (SEVILLA). MUSEO DE ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA).
- *Crónicas Flamencas* SALA DAMAJUANA. JEREZ.
- Cartel del III Congreso Nacional *El Mundo Tabernario, la industria vinaria, sociología, ciencia y cultura de la taberna*, Patrimonio Cultural.

2010

- Diseño de imagen de *Ensayo y Tablao*, espectáculo flamenco estrenado en la BIENAL DE SEVILLA.
- Cartel del ciclo *Verano Cultural 2010*. CARMONA.
- Diseño de imagen del espectáculo *Dialogo de Culturas*, de Segundo Falcón. SURANDA PROYECTOS CULTURALES.
- Diseño de cubierta e ilustraciones del libro *Yo nunca a mi ley falté*, de Antonio Ortega.
- Cartel del *Homenaje a Chano Lobato* Asociación de Amigos.

2009

- *Colectiva Acción Solidaria Ya*. GALERÍA CONCHA PEDROSA (SEVILLA)
- Cartel del ciclo *Verano Cultural 2009*. AYUNTAMIENTO DE CARMONA. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.
- 62 ilustraciones y cubiertas para el libro *Mejillones del Parnaso*, con textos de Rafael Benítez Toledano. EH Editores.

- Cartel e imagen de *Homenaje a Mario Maya*. FUNDACIÓN MARIO MAYA. AGENCIA ANDALUZA DEL FLAMENCO.

2008

- *Toros en la Caja*. GALERÍA LA CAJA CHINA. SEVILLA.
- *El Barco Borracho*. DIPUTACIÓN DE SEVILLA. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.
- 16 ilustraciones para la columna *El tandem* de Rafael Benítez. DIARIO LA VOZ DE JEREZ.
- Diseño de la exposición *Roberto Quintana; una vida de Comediante*. CASA DE LA PROVINCIA. CAJASOL.
- Cartel del ciclo *Verano Cultural 2008*. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.
- Cartel de los Cursos de Verano 2008, Compromiso, Ciencia y Conciencia, de la Universidad Pablo de Olavide.
- Cartel del *III Premio Internacional de Novela Negra* de la Ed. Almuzara.

2007

- *La Caja Dorada* CASA DE LA PROVINCIA (SEVILLA).
- Exposición individual *El Barco Borracho* DIPUTACIÓN DE SEVILLA. AYTO. DE CARMONA (SEVILLA).
- Cartel del I Congreso Nacional El Mundo Tabernario, Sociología, Ciencia y Cultura de la Taberna, Patrimonio Cultural.
- 16 ilustraciones para la columna *Peña de Guardia* de Rafael Benítez. DIARIO LA VOZ DE JEREZ.
- Cartel del ciclo de teatro *Jueves a escena*. CARMONA.
- Cartel del Festival *Jazz en Carmona 07*.
- Ilustraciones para la *Memoria 2003-2006* de la FUNDACIÓN VMO.
- Diseño de 12 carteles para campaña publicitaria de GALLARDO JEANS.

2006

- Catálogo de la colección VMO de arte contemporáneo. Ilustraciones.
- LIX Premio Nacional de Pintura *José Arpa* (Jurado) AYTO. DE CARMONA.

2005

- *Palíndromos y otras pinturas para lectores* Real Alcázar de Sevilla. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUNTA DE ANDALUCÍA.
- *Palimpsestos* UBS, UNION DES BANQUES SUISSES. MADRID
- *Recordando el Futuro* RTVA ISLA DE LA CARTUJA. SEVILLA.
- *Un mar de esperanza* Pintores solidarios con el Centro S. Carlos. AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CÁDIZ).
- 20 ilustraciones y retratos para la biografía de Valentín de Madariaga. FUNDACIÓN VMO/Ed. PLANETA. Prólogo de S.M. Juan Carlos I.
- Cubierta del catálogo *Arte en UBS 2003-2005*. UNION DES BANQUES SUISSES.

2004

- *El desnudo como excusa* GALERÍA TABERNA ANIMA (SEVILLA)
- *Contemporary art Marbella '04 II* Edición. GALERÍA FULL ART. MARBELLA. (MÁLAGA)

2003

- *Libertad en la mar* Galería Nuevoarte. Sevilla.
- *Contemporary art Marbella '03* GALERÍA FULL ART. MARBELLA. (MÁLAGA)

2002

- *Zaharai* GALERÍA NUEVOARTE. SEVILLA

2001

- Colectiva MUSEO DE CARRUAJES. SEVILLA.
- *4 pintores en Kennedy's*.
- *Colectiva Estudio Sta. Ana*. GALERÍA TABERNA ANIMA.

2000

- Galería Abades. Sevilla

1999

- *Epistolario* World Trade Center SALA ANTARES. SEVILLA.

1997

- Fundación Fondo de Cultura de Sevilla . *Obras finalistas Premio Focus*
- Galería Anquin's. Tarragona Exposición Obras finalistas VIII Biennial. Premio Caja de Tarragona

1995

- *Paisaje Urbano* GALERÍA ARTE LANCIA. LEÓN
- *Impresiones desde esta cara del sur* SALA CAMPANARIO. SEVILLA

1994

- *Un par 4 de pintores* REAL CLUB DE GOLF. SEVILLA

1993

- *Fine Art a la Cart*. SOUTH STREET SEA PORT. NEW YORK
- *Open Doors Journey* SNUG HARBOR CULTURAL CENTER. STATEN ISLAND. N.Y.

Premios

- 1997. Finalista PREMIO FOCUS FONDO DE CULTURA DE SEVILLA.
- 1998. Finalista PREMIO CAIXA DE TARRAGONA. VIII CONCURS BIENNAL DE PINTURA JOVE.
- 2016. PREMIO FOTOGRAFICO LOS OJOS DEL BOSQUE, VIGILIA AMAZONIA, PERÚ, DAR Y UNIÓN EUROPEA. Fotografía ganadora.
- 2021. Mejor videoclip Emove Festival, a *Seguiriyas del cambio Climático* video realizado para FUNDACIÓN ALALÁ.
- 1991. Catedral de Sevilla. Estudio e informe del estado de los sepulcros obra de Domenico Fancelli y Duque Cornejo. Capilla de la Antigua.
- 1992. Antiguo Hospital de los Venerables. Restauración del columnario del atrio (Premio Europa Nostra a la restauración del Conjunto).

Colecciones

- Colección UBS (UNION DES BANQUES SUISSES), Centro de Estudios Andaluces, Junta de Andalucía, Universidad Pablo de Olavide, Pinacoteca Ayto. de Carmona, Colección González-Byass, Fundación VMO de Sevilla, Circolo Canottieri de Roma, Instituto Andaluz del Flamenco.

Restauración

- 1988. Parlamento Andaluz, Hospital de las Cinco Llagas.
- Restauración de mármoles ornamentales, fuentes y estatuaria.
- 1989. Cofundador de Domenico Luis y Asociados. Director artístico y coordinación de proyectos. Miembros de Europa D'art
- Casa natal de Miguel de Mañara, sede de la Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
- Portada neoclásica antiguo Palacio de los Cavalieri. (Pza del Duque. Sevilla)
- 1990. Palacio de Altamira. Sevilla
- Casa de D. Benito del Campo y Salamanca. C. Cultura J. A.

Agradecimientos:

Rafael Benítez Toledano,
Asís Moreno,
Luís Díez,
Bodega Sánchez Romate,
María Ortega Estepa,
Mané Pérez Tapias,
Juan Ternero,
Abraham Rufino,
Antonio Gálvez

PEPE YÁÑEZ
Cuarto de Cabales

GALERIA DEL VIRREY

C/ CONDE DE LOS ANDES 8 . JEREZ DE LA FRONTERA

