

Las abstracciones de
**Rafael
Canogar**
1957-2014

6 de marzo / 30 de abril de 2014

Fernández-Braso
G A L E R I A D E A R T E
Calle Villanueva, 30. 28001. Madrid. 91 575 04 27
www.galeriafernandez-braso.com

CONVERSACIÓN CON RAFAEL CANOGAR

Después de la exposición del pasado noviembre en el IVAM de Valencia, La abstracción de Rafael Canogar, la galería Fernández-Braso expone una selección de dichas obras, nunca antes mostradas en Madrid, siguiendo la idea de ofrecer un recorrido por las sucesivas etapas abstractas del artista desde 1957 hasta la actualidad. Aunque Rafael es un artista que ha suscitado muchos textos y entrevistas sobre su obra, la galería Fernández-Braso ha querido aprovechar la generosidad del artista para hacerle una serie de preguntas sobre la exposición que ahora presentamos.

La exposición que se inaugurará en la galería Fernández-Braso de Madrid el próximo 6 de marzo, ¿qué similitudes tiene con la recientemente presentada en el IVAM de Valencia? ¿Cuáles son las razones que te han llevado a exponer en Madrid esta versión reducida de esa exposición?

La exposición en el IVAM fue una exposición retrospectiva, desde 1957 hasta 2013, pero diferente a otras exposiciones retrospectivas que se han realizado sobre mí. Y fue diferente por el espacio. Se me dio una enorme sala, bellísima, pero donde no era fácil meter mis obras realistas sin romper la armonía del conjunto. En la rueda de prensa de la exposición comenté al respecto que, para incluir toda mi evolución habría necesitado dos o tres salas más. Tomé la decisión —frente a la problemática del espacio— de reducir la exposición a solo la abstracción. Era una nueva forma de mirar mi trabajo, de profundizar en esa dimensión de mi pintura. Suele ocurrir que mi obra testimonial, al ser escultórica y realista, llama más la atención por tratarse de una obra necesariamente más literaria, y quizá se pierda, sin el espacio necesario, la coherencia secuencial. Son 60 años de trabajo, de un trabajo realizado en un país que lucha por alcanzar la libertad, por salir de la pobreza, por modernizarse e incorporarse de nuevo a Europa. Circunstancias que quedaron grabadas en mi obra: demasiado camino para un solo espacio.

En la exposición del IVAM había varias obras que nunca se han expuesto en Madrid. Mi exposición en Fernández-Braso me daba la oportunidad de exponerlos, repitiendo la idea del IVAM. El título de la exposición: “Las abstracciones de Canogar” es, creo yo, muy elocuente. He traído abstracciones pero que responden a momentos diferentes de mi obra

y mis circunstancias. Las abstracciones de un artista de la generación de los cincuenta, pero que ha querido, sin perder su identidad generacional, mantener una puntualidad estética.

Revisando tu larga trayectoria, advertimos que el peso de lo figurativo en relación con lo abstracto es significativamente inferior, por lo menos en apariencia. ¿Cómo explicarías esta descompensación? Y por otra parte, ¿hasta qué punto está vinculada tu obra abstracta a la realidad que nos rodea?

He manifestado muchas veces el impacto que produjo en mí la abstracción informalista que conocí en mi primer viaje a París, a mis 17 o 18 años. Mi arrebató fue enorme, y encontraba, en sus teorías, la solución a planteamientos tanto plásticos como éticos. En mi discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, definía el informalismo como la expresión de la libertad, de lo irreplicable y único, realizado con una caligrafía directa y espontánea. Obras eminentemente intuitivas y pasionales, realizadas con la urgencia que el tiempo, la edad y las teorías reclamaban. Mi abstracción informalista fue, para mí, algo sustancial y místico, autoafirmación y autorrealización. Trabajé intensamente con esa acción vital de expresión, y aquí he traído algunas obras de esos momentos. Pero consecuentemente con esa toma de conciencia, no podía aceptar academizar mi lenguaje pictórico. No podemos repetir indefinidamente un desgarrado grito de libertad, sin academizar tus respuestas, fuera de tiempo y contexto.

Como a muchos otros artistas, tanto europeos como americanos, el informalismo dejó de ser suficiente para comunicar y expresar la tensión de la realidad, de la nueva conciencia social y política que despertaba en el mundo. Y esta nueva conciencia me llevó hacia una nueva realidad, una nueva iconografía como testimonio de una lucha colectiva. La utilización de datos menos herméticos que la abstracción, como forma de comunicación con la sociedad. Y este segundo periodo, que nació por necesidades expresivas, duró su tiempo; su tiempo vital, hasta 1975, cuando se termina un periodo socio-político y nace el gran proyecto de la España democrática, que me permite volver a la abstracción, que no al informalismo.

De alguna forma, tanto el informalismo como el realismo fueron lenguajes de una rebeldía profundamente sentida, en sintonía con la realidad de mi entorno. Esa realidad cambió drásticamente con el paso del tiempo y por las circunstancias históricas, que una vez superadas me permitió nuevos planteamientos, ya sin la tensión de la obligación moral de dejar tu testimonio.

La exposición recorrerá tus diferentes etapas abstractas desde 1957 hasta la actualidad. ¿Cuántas etapas abstractas diferenciarías en tu trayectoria y en qué se distinguen?

He sido un artista que ha cambiado, que ha evolucionado, sí, pero menos de lo que se cree o se dice. A veces me sorprende, cuando veo reproducido un cuadro realizado como estudiante de pintura, de mis 16 o 17 años, que lo mencionen como mi primera época. Pues no, es un cuadro de mi formación como artista, y nada más que eso.

Después de 1975, con mi vuelta a la abstracción, mi pintura va cambiando, pero no tanto como para llamarlas etapas o periodos. Sí es cierto que, dentro de la abstracción, o entre momentos de total abstracción, aparece un periodo donde la representación del hombre aparece esquemáticamente como recuperación de la memoria, de la vanguardia histórica. La representación del hombre como signo plástico, como estructura o percha donde colgar la pintura. Permittedme que reproduzca unas líneas de Calvo Serraller, que tomo de su texto para el catálogo del IVAM, y que está en esa línea: *“Cuando se contempla retrospectivamente la obra que ahora realiza Rafael Canogar, después de dejar tras de sí una trayectoria que se dilata ya más de medio siglo..., no solo se siente admiración por lo mucho y bueno realizado en esta labor sin desmayo, sino un cierto vértigo al hallar en lo que ahora pinta, como en un compendio revelador, los trazos de lo que ha hecho casi desde que empezó hacerlo”*.

Tus sucesivas etapas abstractas han explorado casi todas las posibilidades plásticas que ofrece la pintura. Del gesto a la geometría, de obras saturadas de materia y texturas a otras más esenciales y minimalistas. ¿Qué aspectos han propiciado tu paso de un estilo a otro?, ¿los puramente plásticos, los personales o ambos?

Yo creo que, fundamentalmente, en mi pintura siempre han estado presentes fuerzas contrarias, lucha de contrarios. También una estructura formal, de equilibrio, donde la materia, o si se quiere, la huella del artista sobre la materia, es fundamental. Lo que no ha sido nunca es geométrica. Si alguna vez aparecen ciertas formas de composición más formal, nunca geométricas, han sido como expresión de contención de lo expresivo, de la materia, del gesto.

Tu primera exposición fue en Madrid, en 1954, por lo tanto se van a cumplir 60 años de aquella fecha. Desde esta perspectiva, se advierte un progresivo alejamiento de lo que al principio fue calificado (y de alguna forma alabado) como “rasgos propiamente españoles”. Esto es, cierto tenebrismo, tendencia gestual, sobriedad, paleta reducida al blanco y al negro. Si a esto le sumamos los temas vinculados a la política nacional de aquellos años, el vínculo con lo propiamente español era evidente, pero ¿hasta qué punto fue premeditada esa evolución hacia un lenguaje más europeo, más internacional? Por otra parte, ¿qué singularidades propias de la cultura española podemos encontrar en tus obras actuales?, si es que las hay.

No podemos hablar de premeditado, sencillamente ha ocurrido así. El artista no es solo artista, también se es ciudadano, individuo que vive en sociedad y sus circunstancias. “... Son las necesidades culturales de su sociedad por las que el artista se expresa”, dijo el poeta norteamericano Frank O’Hara. La sociedad actual poco tiene que ver con la de los años 50, o los 70, tenemos otras inquietudes y otros marcos referenciales. Y mi obra actual quiere ser respuesta a las nuevas premisas e inquietudes. Yo quiero rescatar el espacio de la pintura, recuperar su dimensión poética y metafórica, su capacidad de ilusionarnos, de enamorarnos, de vibrar de nuevo con el espacio de la pintura, de la buena pintura y de su capacidad de comunicación, ¡nada más!, y ¡nada menos!

Busco recuperar el espíritu que inspiró mi primera obra, con una pintura que ni idealiza la naturaleza ni la reproduce como mero fragmento, sino que se concibe como proceso. Morfogénesis, la naturaleza como un todo sublime. Una pintura desnuda, sin concesiones ni guiños, una pintura radical y esencial donde dejar rastro de la intensidad metafórica de la superficie pictórica, “reinventar la pintura”, como lo he definido en otras ocasiones, y que es mi respuesta al laberinto creativo de hoy, por un artista de la generación de los cincuenta.

1957. Pintura nº1. Óleo sobre lienzo. 94 x 130 cm.

1958. Pintura nº24. Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm.

1959. Serie Negra n°2. Óleo sobre lienzo. 200 x 150 cm.

1979. P-39-79. Óleo sobre lienzo. 200 x 200 cm.

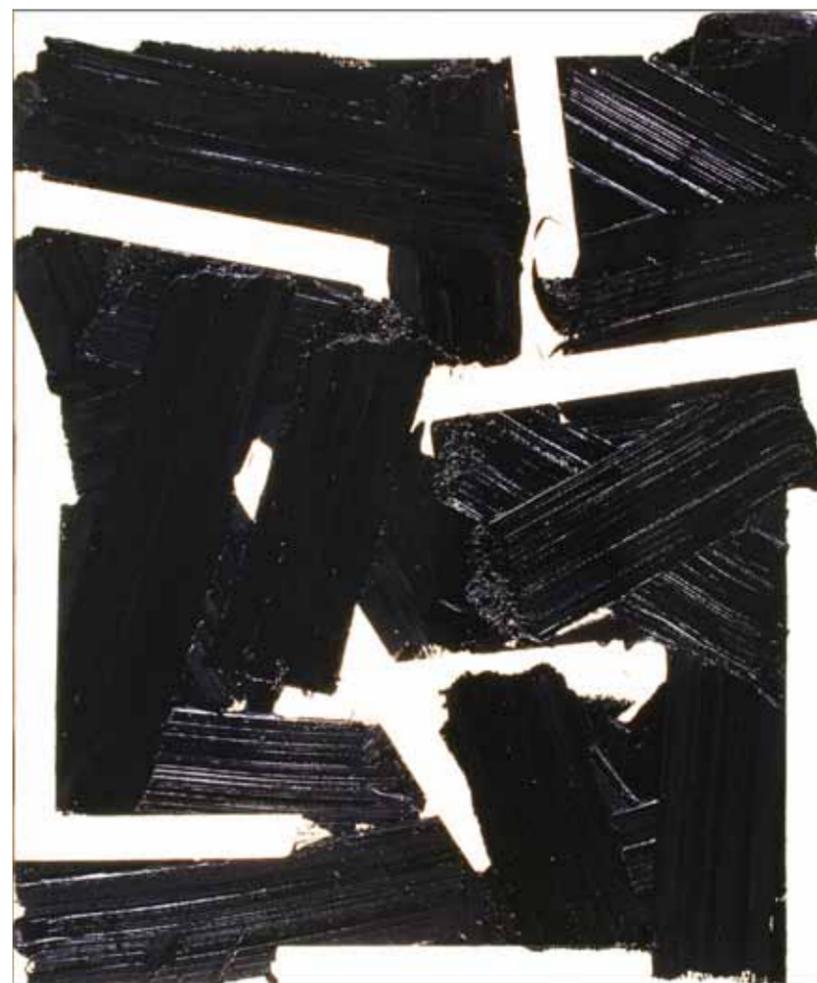
1979. P-55-79. Óleo sobre lienzo. 200 x 150 cm.

1980. P-5-80. Óleo sobre lienzo.
Díptico. 200 x 300 cm.

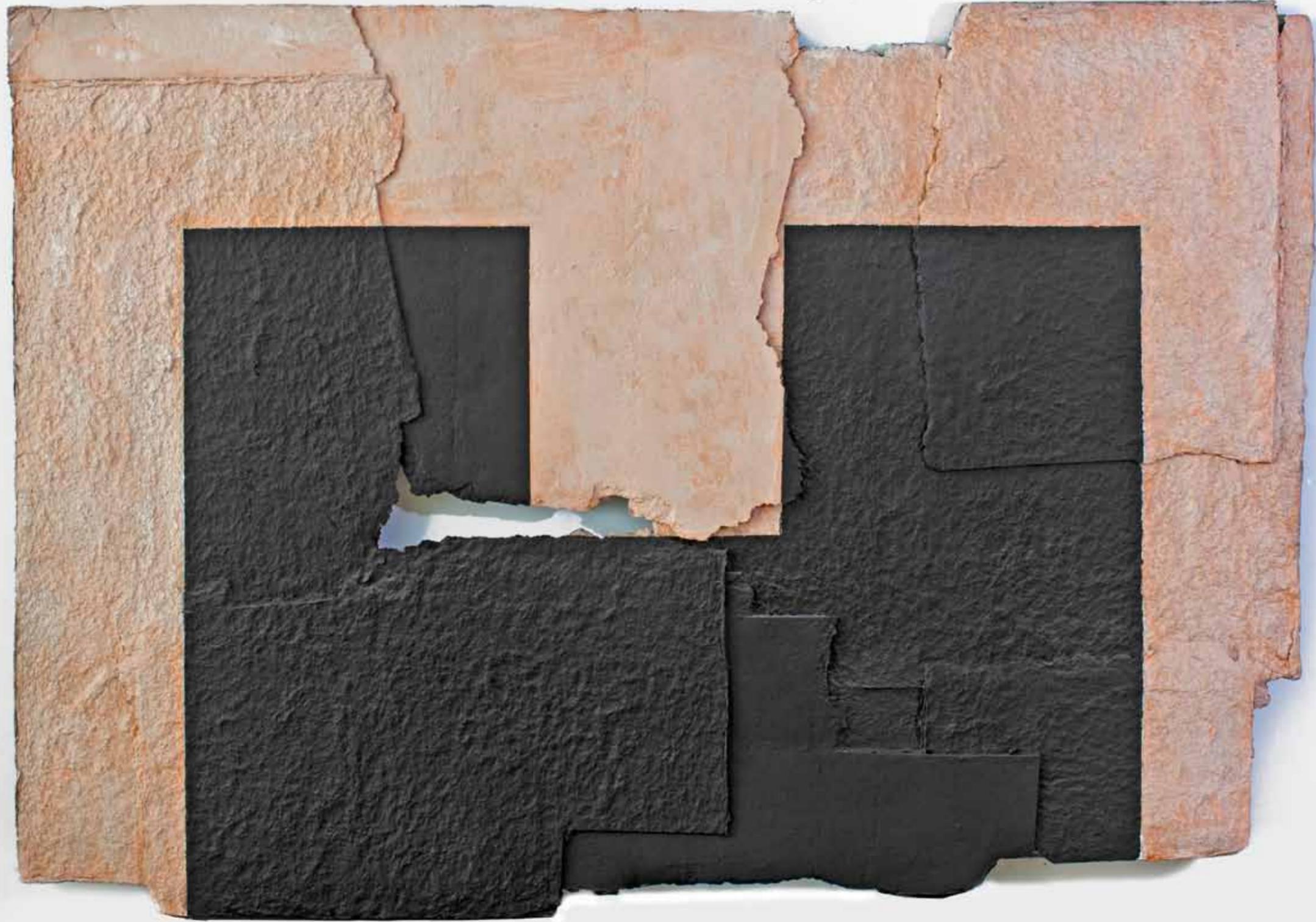

1983. P-7-83. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm.

1983. P-9-83. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.

1996. Cortinal. Técnica mixta. 170 x 240 cm.

2003. Jerusalén. Técnica mixta sobre madera. 244 x 440 cm.

2003. Frontera. Técnica mixta. 244 x 247,5 cm.

2004. Piedra. Técnica mixta. 45 x 49 cm.

2005. Tendal. Técnica mixta. 77 x 77 cm.

2006. Órgano. Técnica mixta. 217 x 120 cm.

2005. Vértice. Técnica mixta. 80 x 80 cm.

2005. Clave. Técnica mixta. 80 x 80 cm.

2005. Huella. Técnica mixta. 104 x 80 cm.

2008. Matriz. Técnica mixta. 60 x 60 cm.

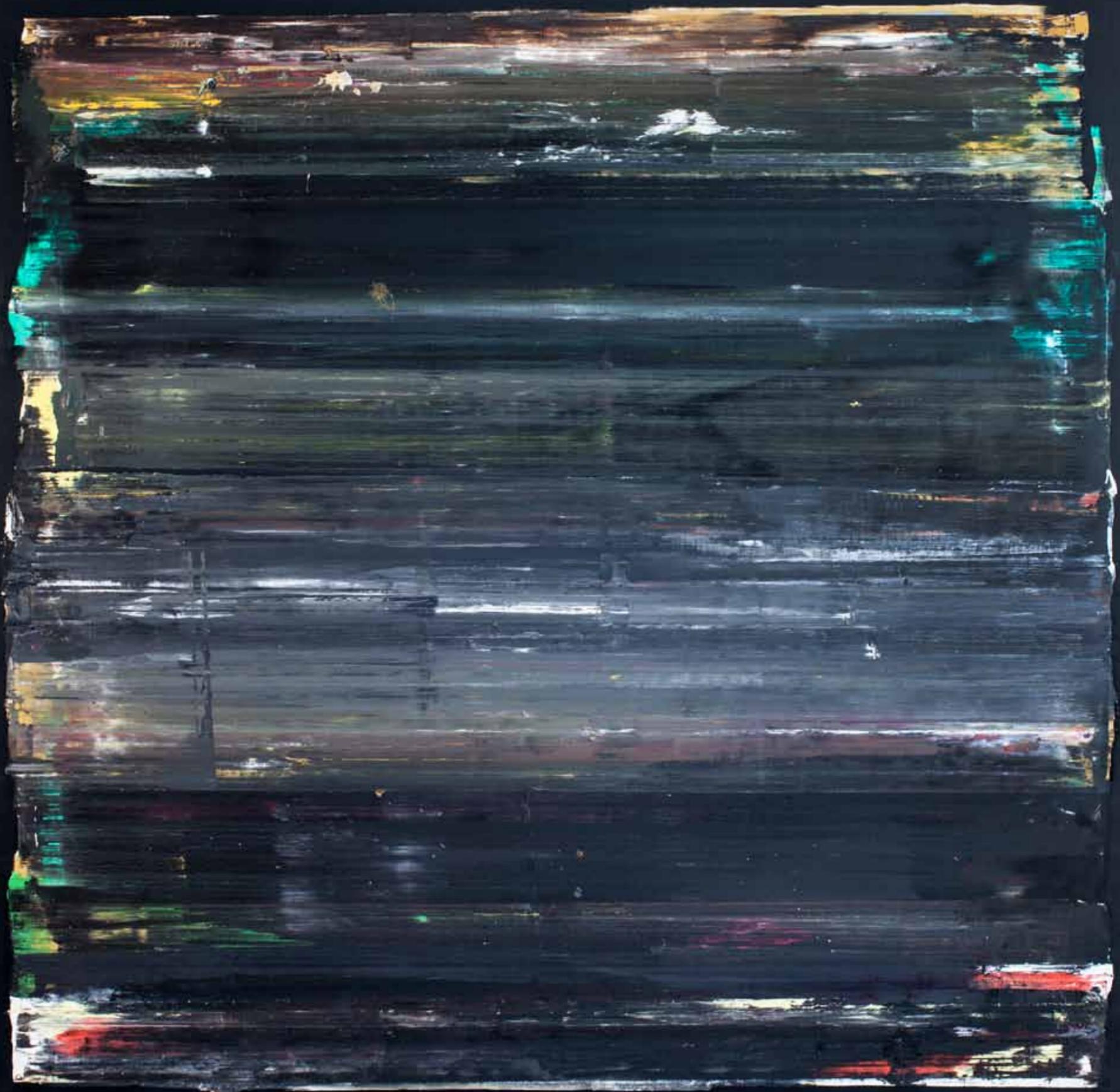
2008. Huella. Técnica mixta. 162 x 120 cm.

2010. Alba. Óleo sobre lienzo. 200 x 200 cm.

2011. Soplo. Técnica mixta. Díptico. 81 x 200 cm.

2013. Viso. Óleo sobre lienzo. 200 x 200 cm.

Nota biográfica

Nace en Toledo en 1935.- Estudia con el pintor Daniel Vázquez Díaz, 1949-54.- Miembro fundador del grupo EL PASO, 1957-1960.- Invitado como "Visiting Professor", por el Milles College de California, Oakland, para impartir el curso de arte 1965-66. Artista invitado por la institución "Tamarind Lithography Workshop" de los Angeles, 1969.- Invitado por el D.A.A.D. de Berlín como artista residente, Berlín 1972 y 1974.- Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Madrid 1983-1986.- Miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Madrid 1981-1982 y 1983-84.- Miembro del Patronato del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Madrid 1983.- Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Madrid 1984-1990.-

Ha participado en incontables exposiciones colectivas y exposiciones individuales en diversas partes del mundo, entre estas varias han sido retrospectivas: Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Madrid 1971 y en las Salas del Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional de Madrid, en 1982.- Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 1975.- Sonia Heine Foundation de Oslo en 1975.- En la Lund Konsthalle, Lund 1975.- Paris Art Center, Paris 1987.- Bochum Art Museum, Bochum 1988.- Instituto di Storia dell'Arte, Parma 1971.- Museo de Bellas Artes de Bilbao 1990.- Fundación Casa del Cordón de Burgos, 1997.- Museo de Santa Cruz de Toledo, 1997 y Museo Provincial de Ciudad Real, 1997.- Museo Reina Sofía, "50 años de pintura", Madrid, 2001.- Exposición itinerante, 2003-2004 (Arte español para el exterior) "Canogar, 1975-2003", Palacio Krolakarnia, Museo Nacional de Varsovia.- Museo de Bellas Artes, Buenos Aires.- Pinacoteca de las Artes, del Centro de las Artes de Nuevo León en Monterey, Parque Fundidora.- Antiguo Colegio San Ildefonso, México D.F. Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay.- "Al filo de dos siglos", Museo de la Fundación Gregorio Prieto. Valdepeñas, Septiembre 2004.- "CANOGAR, GRABADOR". Retrospectiva gráfica 1959-2004, Fundación Caixa Galicia, sede de la Fundación en Santiago de Compostela, Enero-Marzo 2005.- "Canogar, paso a paso", Centro Cultural y Centro Social Caixanova, Vigo, Febrero-Marzo 2006 y Museo Provincial de Pontevedra, Abril-Mayo 2006.- "La abstracción de Rafael Canogar", Instituto Valenciano de ArteModerno, IVAM, Nov. 2013- Febrero 2014.

Ha realizado diversos talleres y dado innumerables conferencias en diversos países de Europa y América. y participado en jurados de premios y bienales internacionales

Ha recibido diversos premios y distinciones, entre ellos: Paleta de Oro en el Festival Internacional de la Pintura, Cagnes-Sur-Mer, 1969.- Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo, Brasil 1971.- El «Iberian Daily Sun», le concede el "Sol de Oro" en 1972.- Gran Premio de la Trienal Internacional de la Pintura, Sofía 1982.- Premio Nacional de Artes Plásticas, Madrid 1982.- Chevalier L'Orde des Artes et Lettres, Francia 1985.- Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, Madrid 1991.- Miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1998.- Recibe el Premio de Honor Tomislav Krizman del 2. trienal de obra gráfica en Croacia. Premio.- Gerión 2001 del Punto de las Artes al Grupo El Paso.- Es nombrado Doctor Honoris Causa por la U.N.E.D. en el 2001.- En el 2002 se le entrega la Medalla de Oro de la Comunidad de Castilla La Mancha.- Nombrado en Mayo del 2002 "Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo".- Premio Francisco Tomás Prieto 2002, España 2002.- Medalla de Oro al Merito en las Bellas Artes 2003, entregada por SSMM los Reyes el 16 de Septiembre de 2004, en un acto celebrado en Cáceres.- Recibe en Sevilla la medalla de oro de Arte Sevilla en su VIII edición, con motivo de la Exposición realizada en Enero de 2006.- Premio Artes Plásticas Cultura 2005 de la Comunidad de Madrid.- Se le concede el XVII Premio Ignacio Silone per La Cultura, Roma 2009.- Premio Extraordinario del Jurado de la III edición de los Premios Castellano-manchegos del Mundo: Premios de las Artes y de la Ciencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, grupo Unidad Editorial S.A y Caja Castilla-La Mancha.- Premio AECA al mejor artista vivo español representado en ARCO Madrid 2010.- XV Premio Real Fundación Toledo, por su compromiso con el arte y con Toledo, Toledo 2011.- VI Premio "Juanelo Turriano" al ingenio profesional, otorgado por el IES Juanelo Turriano, Toledo 2011.- En 2012 le conceden el Premio Nacional del grabado, otorgado por la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.-

Obras en museos y colecciones

CARNEGIE INSTITUTE PITTSBURGH. U.S.A.

GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA, BOLONIA. ITALIA.

GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA, TURIN. ITALIA.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE BARCELONA.

MUSEO ESPAÑOL DE ARTE CONTEMPORANEO, MADRID.

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL. CUENCA.

HAAGS GEMEENTEMUSEUM, LAHAYA. HOLANDA.

MILLS COLLEGE ART GALLERY, OAKLAND. CALIFORNIA. U.S.A.

GOTEBORG KUNSTMUSEUM. SUECIA.

MUSEO DE ARTE MODERNO DE CARACAS. VENEZUELA.

MUSEUM OF MODERN ART (MOMA), NUEVA YORK. U.S.A.

PASADENA ART MUSEUM, CALIFORNIA. U.S.A.

AMON CARTER MUSEUM OF WESTERN ART, TEXAS. U.S.A.

GRUNWALD GRAPHIC ARTS FOUNDATION, U.C.L.A., LOS ANGELES. U.S.A.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO, SKOPJE. MACEDONIA.

STIFTUNG PREUBISCHER KULTURBESITZ-STAATLICHE MUSEUM, BERLIN. ALEMANIA

INSTITUTO DI STORIA DELL'ARTE, UNIVERSITA DEGLI STUDI, PARMA. ITALIA.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE VILLAFAMÉS, CASTELLON.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. BRASIL.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SEVILLA.

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES. BILBAO.

COLECCIÓN DE ARTE DEL SIGLO XX. MEDELLIN. COLOMBIA.

HAMBURGO KUNSTHALLE. ALEMANIA.

COLECCIÓN DEL SIGLO XX., ALICANTE.

MUSEO SALVADOR ALLENDE. SANTIAGO DE CHILE.

MUSEO PALACIO DE ELSEDO, SANTANDER.

ARTIUM MUSEO, ÁLAVA, VITORIA.

MUSEO ZABALETA, QUESADA, JAEN.

THE MUSEUM OF DRAWERS-KUNSTHAUS, ZURICH. SUIZA.

CHICAGO ART INSTITUTE, CHICAGO. U.S.A.

MUSEO RUFINO TAMAYO, MEXICO D.F. . MEXICO.

A.C.A., SANTA CRUZ DE TENERIFE.

BIBLIOTECA NACIONAL, MADRID.

MUSEO DE ARTE E HISTORIA, GINEBRA. SUIZA.

SARA HILDENEN MUSEUM, TEMPERE. FINLANDIA.

MUSEUM OF ATENEUM, HELSINKI. FINLANDIA.

NATIONAL ART GALLERY, SOFIA. BULGARIA.

NATIONAL ART GALLERY, BERLIN. ALEMANIA.

FUNDACION JUAN MARCH, MADRID.
MUSEO DE ARTE MODERNO DE FRANKFURT. ALEMANIA.
CENTRO ATLANTICO DE ARTE MODERNO (CAAM), LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
MUSEO PATIO HERRERIANO, VALLADOLID
COLECCIÓN FUNDACION "LA CAIXA", BARCELONA.
TAIWAN MUSEUM OF ART. TAIWAN.
COLECCIÓN PALACIO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, MADRID.
MUSEO SERRALVES. OPORTO. PORTUGAL.
COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORANEO DE PATRIMONIO NACIONAL, PALACIO REAL, MADRID.
COLECCIÓN BANCO SANTANDER-CENTRAL-HISPANO (BSCH), MADRID.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA, SANTANDER
COLECCIÓN ARGENTARIA, MADRID.
COLECCIÓN BANCO DE ESPAÑA, MADRID.
COLECCIÓN BANCO ZARAGOZANO, ZARAGOZA.
AYUNTAMIENTO DE MIENGO, SANTANDER
THE ISRAEL MUSEUM, JERUSALEN.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO UNIÓN FENOSA (MACUF), LA CORUÑA
COLECCIÓN AUDITORIO DE GALICIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA.
ART AGAINST APARTHEID COLLECTION, CIUDAD DEL CABO
CIRCULO DE BELLAS ARTES, MADRID.

COLECCIÓN MARCH, PALMA DE MALLORCA
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (CAI), ZARAGOZA.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, MADRID.
COLECCIÓN FUNDESCO, MADRID.
MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL CONTEMPORANEO, MARBELLA, MÁLAGA
COLECCIÓN CAJA DE BURGOS, BURGOS.
SCHEIDER MUSEUM OF ART, SOUTHERN OREGON UNIVERSITY.
MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO.
KABINET GRAFIKE HAZU. ZAGREB. CROACIA
CENTRO DE ARTES VISUALES / MUSEO DEL BARRO. PARAGUAY
PATRONAT MARTINEZ GUERRICABETIA. UNIVERSITAT DE VALENCIA
COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS), MADRID
ES BALUARD MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO. PALMA DE MALLORCA
CENTRO CULTURAL DE CASCAIS. CASCAIS. PORTUGAL.
COLECCIÓN DE PICTURA. ZARAGOZA
MUSEO VATICANO – ROMA
INSTITUTO CERVANTES
MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO, LANZAROTE
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SOFÍA, BULGARIA
COLECCIÓN BANCO SANTANDER, BOADILLA DEL MONTE, MADRID
MUSEO MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO, MADRID

CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA (CDAN), HUESCA

COLECCIÓN MUBAG, ALICANTE

MUSEO SALVADOR VICTORIA, RUBIELOS DE MORA, TERUEL

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN, MADRID

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO, MADRID

AYUNTAMIENTO DE LEGANES, MADRID

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, CIUDAD REAL

COLECCIÓN AENA, ARTE CONTEMPORÁNEO, MADRID

COLECCIÓN FUNDACIÓN ANTONIO PRATES, PORTUGAL

COLECCIÓN ARTE CONTEMPORÁNEO, COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Fernández-Braso
G A L E R I A D E A R T E
Calle Villanueva, 30. 28001. Madrid. 91 575 04 27
www.galeriafernandez-braso.com

ÁLVARO
ALCAZAR
GALERIA

La galería Fernández-Braso agradece la colaboración
de la galería Álvaro Alcazar.