Espacio Rafael Canogar

Rafael Canogar. Hondo, 2021. Fragmento

PROYECTO I [1973 – 2024]

LA CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE

"PROYECTO I: LA CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE", supone la primera muestra de una serie de propuestas expositivas en torno a la dilatada y fructífera trayectoria de RAFAEL CANOGAR (Toledo, 1935), y permite ahora la contemplación de las obras del artista en este simbólico antiguo Tallerón de Victorio Macho, devenido ahora **"ESPACIO RAFAEL CANOGAR"**. Más de setenta años separan la vista de Toledo, pintada por Canogar en 1953, un territorio a unos metros de este Espacio y la última pintura de quien comenzó pintando, casi infante, deslumbrado en el estudio madrileño de un viejo maestro, Daniel Vázquez Díaz, de quien recibió también el fuego de lo moderno. Luego, el encuentro con las obras de Miró y Klee conduciría su pintura hacia la abstracción, completado con su esencial viaje al agitado Paris de los años cincuenta.

Es sabido a esta hora, fue Canogar, en 1957, uno de los protagonistas capitales del grupo informalista "El Paso", tan fundamental en nuestra historia, que internacionalizaría en lo artístico aquella España ensimismada y que, gracias a Canogar, se asomaba al mundo moderno. Concibiendo una pintura que se situaba en el lenguaje del expresionismo abstracto, cuadros de extraordinaria complejidad, capaz de encontrar sobriedad tonal con una radiante profusión y zonas de restallante color desplazándose, con inusitada maestría, de la desolación de grises cenicientos (semejare su estirpe mesetaria), a la quemazón violenta de los colores.

Y la tierra de Toledo presente en su obra. Mostró Canogar otra pintura con ese título presidiendo la exposición "New Spanish Painting and Sculpture" (1960) en el MoMA neoyorquino, ahora en la colección del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y, —tal adivinó Frank O'Hara, el poeta y conservador norteamericano—, Canogar devendría en la década siguiente buscador implacable de nuevas imágenes. Transcurrida una década se preguntaba nuestro artista, circa 1968, sobre el cuerpo y el tiempo, en torno a los seres abandonados a su suerte en el espacio, quietos entre el tejido doloroso del mundo, fue un ciclo que el artista llamó realista. Dolorosa colección de rostros y cuerpos, torsos o fragmentos corpóreos, planos con trasuntos del ser, formas en muchas ocasiones de incinerado aire espectral. Seres caídos, expectantes o en huida entre lo negro, heridos, reunidos, afligidos, agredidos, arracimados y compungidos, marasmo de figuras pareciere atravesando el drama colectivo de la vida y el existir, mas trascendiendo Canogar la épica social para situarse, más bien, en una reflexión sobre la doliente condición humana.

Mediados los setenta llegaba un nuevo tiempo, histórico y artístico, Canogar transformaba entonces sus imágenes en espacios de investigación pictórica que con frecuencia encontraban lo geométrico y lo monocromo, también lo textural, hasta arribar a un portentoso ser de pintor.

Una de sus características seculares ha sido la intensidad de su dedicación a la pintura, un fuego que no cesa ante el abismo que supone el oficio de crear. Ello unido a una posición distinguida frecuentadora de la delicadeza expresiva, elegancia en la acción y elogio de la quietud, una reflexión capaz de encomiar también, sin complejos, el enfrentamiento denodado y diario al acto de pintar.

Pinta, pinta, ha pintado Canogar sin cese, pinta tentando la pintura como una verdadera salvación. Es misteriosa esa pervivencia de la pintura, en tanto percibimos contemplando sus obras recientes, colmados de la presencia de tal verdadero nuevo reino iconográfico, que develan la fortuna de quien ha llegado a poseer la dicha del verdadero conocimiento.

ALFONSO DE LA TORRE
COMISARIO DEL "ESPACIO RAFAEL CANOGAR"

BIOGRAFÍA

Rafael Canogar

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 Mills College de Oakland, California, para impartir el curso de arte 1965-66. Artista invitado por la Tamarind Lithography Workshop de Los Ángeles en 1969. Invitado por el DAAD de Berlín como artista residente (1972 y 1974). Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1983-86). Miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes (1981-84). Miembro del Patronato del Museo Nacional de Arte Contemporáneo (1983). Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (1984-90). Miembro del Patronato de la Fundación Aena. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1996. Doctor Honoris Causa por la UNED en 2001.

Ha participado en incontables exposiciones colectivas e individuales en prestigiosos museos de todo el mundo entre los que destacan Museo Nacional de Arte Contemporáneo (1971), Biblioteca Nacional (1982), Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1975), Sonia Heine Foundation de Oslo (1975), Lund Konsthalle (1975), Paris Art Center (1987), Bochum Art Museum (1988), Istituto di Storia dell'Arte, Parma (1971), Museo de Bellas Artes de Bilbao (1990) o el Museo Reina Sofía. Sus obras han sido admiradas en ciudades como Varsovia, Buenos Aires, Monterrey, Ciudad de México o Montevideo.

Ha recibido diversos premios y distinciones como Paleta de Oro en el Festival Internacional de la Pintura, Cagnes-Sur-Mer (1969); Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo (1971); Sol de Oro del Iberian Daily Sun (1972); Gran Premio de la Trienal Internacional de la Pintura de Sofía (1982); Premio Nacional de Artes Plásticas (1982); Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres (1985) ; Encomienda de la Orden de Isabel la Católica (1991); Premio de Honor Tomislav Krizman de Croacia; Medalla de Oro de Castilla-La Mancha; Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo (2002); Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2003); Premio Artes Plásticas y Cultura de la Comunidad de Madrid (2005); Premio de las Artes y de la Ciencia de Castilla-La Mancha; Premio Ignazio Silone, Roma (2009); Premio Real Fundación Toledo (2011); Premio Nacional de Grabado de la RABASF (2012); Phoenix Award, Fenghuang, China; Medalla Extraordinaria a la Cultura de Castilla-La Mancha (2018) y Premio Barón de Forna de la RABASF (2021).

Sus obras figuran en numerosos museos y colecciones del mundo, entre otros: Museo Nacional Reina Sofía, MoMA de Nueva York, Pasadena Art Museum, California, Hamburg Kunsthalle, Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México, Museo de Arte e Historia de Ginebra, Museum of Ateneum, Helsinki.

LISTADO DE OBRAS

PAISAJE DE TOLEDO, 1953.
Óleo sobre lienzo.
46 x 56 cm.
[1953-001]

EL CAMINANTE, 1973.
Bronce fundido.
60 x 140 x 50 cm.
[1973 - 008]

PINTURA, 1975.
Construcción con ropa usada, bastidores de madera y pieza de poliéster y fibra de vidrio pintadas al óleo. 73,5 x 207 x 73,5 cm.
[1975 - 008]

SIN TÍTULO, 1975.
Emulsión fotográfica sobre lienzo arrugado y tratado con poliéster.
84 x 100 x 9 cm. (108 x 122 x 9 cm enmarcado)
[1975 - 014]

P-2-77, 1977.
Óleo y collage de arpillera sobre lienzo.
195 x 195 cm.
[1977 - 002]

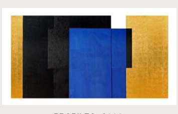
P-47-79, 1979.
Óleo sobre lienzo.
200 x 200 cm.
[1979 - 034]

EL PAREDÓN, 1994.
Técnica mixta. Construcción en papel hecho a mano y pintado al óleo encolado a tabla. 200 x 200 cm.
[1994 - 006]

PUERTA DE ADAD, 1995.
Técnica mixta. Construcción en papel hecho a mano y pintado al óleo encolado a tabla. 188 x 120 cm.
[1995 - 022]

CORTINAL, 1993.
Técnica mixta. Construcción en papel hecho a mano y pintado al óleo encolado a tabla. 170 x 240 cm.
[1995 - 009]

FRONTERA, 2003.
Técnica mixta. Construcción con ropa usada, óleo y pan de oro sobre tabla. 244 x 247.5 cm. (Díptico)
[2003 - 017]



PROPILEO, 2003.
Técnica mixta. Construcción en madera, óleo y pan de oro sobre tabla.
244 x 455 cm. (Tríptico)
[2003 - 015]

TRUNCADO, 2003.
Técnica mixta. Construcción en cristal, óleo, collage de fotografía y parafina sobre tabla. 100 x 81 cm.
[2003 - 025]

CEJA, 2006.
Técnica mixta. Construcción en papel hecho a mano y pintado al óleo encolado a tabla. 124,5 x 82 cm.
[2006 - 019]

ÓRGANO, 2006.
Técnica mixta. Construcción en papel hecho a mano y pintado al óleo, con pan de oro, encolado a tabla. 217 x 120 cm.
[2006 - 011]

INERCIA, 2009.
Óleo sobre lienzo.
200 x 200 cm.
[2009 - 029]

ALBA, 2010.
Óleo sobre lienzo.
200 x 200 cm.
[2010 - 001]

MÉNSULA, 2010.
Óleo sobre lienzo.
200 x 200 cm.
[2010 - 023]

PONIENTE, 2010.
Óleo sobre lienzo.
200 x 200 cm.
[2010 - 022]

TRAZA, 2010.
Óleo sobre lienzo.
162 x 130 cm.
[2010 - 029]

PANORAMA, 2011.
Óleo sobre lienzo. 130 x 324 cm.
(Díptico: dos obras de 130 x 162 cm. c.u)
[2011 - 014]

PRIMAVERA, 2011.
Óleo sobre lienzo.
146 x 114 cm.
[2011 - 016]

VERANO, 2011.
Óleo sobre lienzo.
146 x 114 cm.
[2011 - 017]

FAUSTO, 2020.
Pintura acrílica sobre metacrilato.
150 x 150 cm.
[2020 - 029]

CORONA, 2021.
Pintura acrílica sobre metacrilato.
150 x 100 cm.
[2021 - 024]

HONDO, 2021.
Pintura acrílica sobre metacrilato.
73 x 60 cm.
[2021 - 014]

CÚPULA, 2022.
Pintura acrílica sobre metacrilato.
150 x 100 cm.
[2022 - 005]

SÉNECA, 2013.
Acero corten.
167 x 125 x 90
[202 x 160 x 125 cm.]

MÁSCARA, 2013.
Acero corten.
105 x 90 x 75
[155 x 140 x 125 cm.]

HORARIOS
Jueves a sábado de 11:00 h - 18:00 h
Domingo a miércoles de 10:00 h - 14:00 h

ENTRADA
Normal: 3€
Reducida: grupos previa solicitud, estudiantes y mayores de sesenta y cinco años.
Gratuita: menores de 12 años y Amigos de la Fundación.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y RESERVA DE VISITA
Tel. +34 925 28 42 25
rftoledo@realfundaciontoledo.es
Plaza de Victorio Macho, 2
45002, Toledo

www.realfundaciontoledo.es

REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO
Castilla-La Mancha
Fundación impulsaclm