

artistic and human expression
expression artistique et humaine

Rafael Canogar

The painter relates his work to the social problems that he has lived,
during six decades of work

le peintre met en parallèle son œuvre avec la problématique sociale
qu'il a vécu pendant six décennies de travail

Rafael Canogar expresses categorically his vital conception: "Me and my painting, face to face, to regenerate art and new ideas". A world-wide reference of the vanguards, his evolution has obeyed the own social problems. Founder of the "El Paso" group, at the end of the 1950s, he has covered informalist abstraction and realism, with returns that reflect the personality of a restless, studious, reflexive and meticulous artist. A creator who defends the predominance of ethics and human coexistence.

Rafael Canogar exprime très clairement sa conception de la vie: "Moi et mon tableau, face à face, pour engendrer de l'art et de nouvelles idées". Référence mondiale des avant-gardes, son évolution est allée de pair avec les problématiques sociales. Fondateur du Groupe El Paso de la fin des années 50, il a parcouru l'abstraction informaliste ainsi que le réalisme avec des retours en arrière qui sont le reflet de la personnalité d'un artiste inquiet, studieux, réfléchi et soigné. Un créateur pour qui l'éthique et la condition humaine passent avant tout.

Rafael Canogar

At school, a teacher appreciated the abilities of a boy named Rafael, and made him paint scenes of the sacred history. It was the beginning of “the illusion to continue creating and painting. I’ve been working for 60 years and I maintain the passion”. Rafael Canogar is a painter, sculptor and engraver. “Well, I am fundamentally a painter, although I have dedicated a lot of time to engraving. I have three hundred something editions of graphic work. And I have also done sculpture during a long time. Right now, what I’m doing is public sculptures, but I have done sculptures since the years of my realism. They have been figures that have come out of the two-dimensional surface of the cloth and have burst in the physical space of the spectator. I needed those reliefs because of an expressive necessity, to make him stop and reflect about the themes that I was telling in the paintings. And, from there, a later stage of tribute to Julio González, to the past vanguards, I made a series of heads and, of those heads, public metallic sculptures have also emerged, of nine meters, of 5 or 6 meters... But, I mean, I am essentially a painter”.

The creative discipline of each stage has its own reason to be. “Each of these facets has a specific language, which is subdued to the style of the artist. What I obtain with the sculpture, that third dimension, being able to surround it, is purely specific of the sculpture. And the engraving, with all the diverse forms of expression, as it may be the screen-printing, the rotogravure, the etching, is different from drawing. The drawing expresses itself in one way, it is spontaneous, and, nevertheless, the lithography, the rotogravure, the etching, are richer in texture because they need more preparation, it needs tools such as the press, the lithographic stone, but, nonetheless, it has an enormous richness. And, for me as a painter, I have been very interested in these multiple forms of reproduction of an image. And, excuse the paradox, because it is said that it is an original edition, but it is not unique, because it is a numbered edition of 30, 50 or 60, but it is considered a unique edition, because it is in contact with the stone with which it has been worked, with the lithographic plant, and later, it is destroyed. There isn’t the possibility of more copies any more”.

Rafael Canogar has always been an avant-

garde artist in the sense of being one step ahead. “Nowadays, however, the vanguards are considered to be the installation, the performance, languages which are valid, but which do not play painting down at all. I am an artist, a painter who believes in the unrepeatable and unique image that is the painting. But, anyway, there existed a certain tiredness that opened the doors to all those “novel” movements of performance or installations. As it is a wavy movement, we will surely get tired of that, and there will be a return to painting, with freshness, with desire”.

Rafael Canogar registers in his artistic biography a trajectory “very complex, full of winding paths, knowing that the direction took to a point. It hasn’t always been well understood, and I have had shortcuts and, I suppose, mistakes on my way. It is the evolution of an artist who has lived his historical period, and who has been really analysing it. What does the Spain of 1950 have to do with the one of 2001, or the 20 years old man with the 70 years old man?”

A l’école, une professeure remarqua l’habileté du petit Rafael et le mit à peindre des scènes de l’histoire sainte. Ce fut le début du “bonheur de continuer à créer et à peindre.

J’ai 60 ans de travail derrière moi et je conserve cette passion”.

Rafael Canogar est peintre, sculpteur et graveur. “Enfin, je suis fondamentalement peintre, même si j’ai consacré beaucoup de temps à la gravure. J’ai plus de trois cents éditions d’œuvres graphiques. Et j’ai également fait de la sculpture pendant longtemps. Ce que je fais actuellement, ce sont des sculptures publiques, mais depuis mes années de réalisme j’ai fait des sculptures. Ce sont des figures qui sont sorties de la superficie bidimensionnelle de la toile et qui ont surgi dans l’espace physique du spectateur. J’ai eu besoin de ces reliefs par nécessité expressive pour, en quelque sorte, attirer l’attention du public, du spectateur, sur ce que je racontais, pour l’inciter à s’arrêter et à réfléchir aux sujets que je traitais dans mes tableaux. Puis, après une étape d’hommages à Julio González et aux avant-gardes passées, j’ai fait une série de têtes, qui a donné naissance également à des sculptures publiques de métal, de cinq, six ou neuf mètres... Mais

je suis fondamentalement peintre”.

La discipline créative de chaque étape a sa raison d’être. “Chacune de ces facettes a un langage spécifique, qui est soumis au style de l’artiste. Ce qu’offre la sculpture, cette troisième dimension qui permet de la contourner, est purement spécifique à la sculpture. Et la gravure, dans toutes ses formes d’expression, comme peuvent l’être la sérigraphie, la gravure en creux ou la lithographie, est différente du dessin. Le dessin s’exprime d’une autre façon, spontanément. Pourtant, la lithographie, la gravure en creux, l’eau-forte, sont plus riches en texture parce qu’elles requièrent une plus grande préparation et l’utilisation d’outils tels que la presse ou la pierre lithographique, ce qui leur donne une énorme richesse. Pour le peintre que je suis, ces multiples façons de reproduire une image ont été très intéressantes. On dit paradoxalement qu’il s’agit d’une édition originale, mais elle n’est pas unique, puisque c’est une édition numérotée de 30, 50 ou 60 exemplaires. Elle est néanmoins considérée comme étant unique, parce qu’elle se fait au contact de la pierre travaillée, de la base lithographique, qui est ensuite détruite. Il n’existe donc aucune possibilité d’en faire d’autres exemplaires.

Rafael Canogar a toujours été un artiste d’avant-garde dans le sens où il a toujours été en avance. “Aujourd’hui, cependant, on considère que les avant-gardes sont l’installation, la performance, langages qui restent valables, mais qui n’enlèvent pas le moindre intérêt à ce qu’est la peinture. Moi je suis un artiste, un peintre qui croit en l’image unique, impossible à répéter, qu’est la peinture. Mais d’une façon ou d’une autre, une certaine lassitude a ouvert les portes à tous ces mouvements “novateurs” de performance et d’installations. Comme c’est un mouvement ondulé, nous nous en fatiguerons certainement aussi et nous reviendrons à la peinture avec une fraîcheur nouvelle, un désir nouveau..

La biographie de Rafael Canogar est marquée par un parcours “très complexe, aux chemins tortueux que je prenais en sachant que cette direction menait quelque part. Je n’ai pas toujours été bien compris, j’ai pris des raccourcis. Je suppose que j’ai fait des erreurs en chemin. C’est l’évolution de l’artiste qui a vécu son époque historique, et qui l’a vraiment analysée. Qu’est-ce que l’Espagne de 1950 a en commun avec celle de 2001 ou l’homme de 20 ans avec celui de 70 ans?

The social problems that I have lived are captured in my work. They are changes forced by society itself'. He got in the bold path of abstraction in a determined historical time, and with a company that set the trend. "For me, and for the people of my generation in the El Paso group, the informalist abstraction was to go beyond aesthetics. It was the break with the aestheticising concepts, even of abstraction. A liking for breaking-offs, a cry for rebelliousness for the lack of freedom: we wanted it to be an ethic testimony of a society that fought to be democratic. That state of mind of rebelliousness and of free positions cannot be repeated because it becomes rhetorical. Later, after years working, I had to evolve not to get blocked by the convenience of the same conviction for rupture. It is a more testimonial realism. Some people interpreted that it was a forest in which he fought for his integrity and freedom. The physical appearance is, without any doubt, of rupture".

After informalist abstraction and the stage of the third dimension, the man, his contradictions, his bipolarities, and his contrasts, are a continuous referent in Canogar. "During years, we fought to reach democracy and a regime of liberties and respect. In 2009, I find the situation devastating. It is not where I dreamed to arrive. Democracy has to evolve and reach a level of respect and of culture. There are difficulties in living together, social deterioration of our environment. Important values such as ethics have been lost, which is a value in descent or decline in this society. When it is deteriorated, there is a manipulation of the political environment. Ethics is lacking". His creation is free and independent, as corresponds to the definition that has been given to the whole of his trajectory, "the forest of Canogar". And, nevertheless, "order and rigour are very important. Rigour is fundamental and, when I bring out new work, I always do it after a rigorous process of creation and examination". Now, he has a new studio to work without limits: "Me and my painting, face to face, to generate art and new ideas".

La problématique sociale que j'ai vécue est reflétée dans mon œuvre. Ce sont des changements imposés par la société elle-même" Il a pris l'audacieux chemin de l'abstraction à une époque historique précise,

faisant école, avec son entourage. " Pour moi et pour les gens de ma génération dans le Groupe El Paso, l'abstraction informaliste nous faisait aller au-delà de l'esthétique. C'était la rupture, y compris avec les concepts esthétisants de l'abstraction. Un goût pour la rupture, un cri de rébellion face au manque de liberté: nous voulions que ce soit un témoignage éthique d'une société qui luttait pour la démocratie. Cet état d'esprit de rébellion et de positions de liberté ne peut pas se répéter, parce qu'il devient réthorique. Ensuite, après des années de travail, il fallait que j'évolue pour ne pas stagner, pour le bien de la conviction de rupture elle-même. C'est un réalisme plus testimonial. Certains interprétèrent cela comme une forêt dans laquelle je me battais pour son intégrité et sa liberté. L'apparence physique, en tout cas, est celle d'une rupture".

Après l'abstraction informaliste et l'époque de la troisième dimension, l'homme, ses contradictions, ses bipolarités et ses contrastes sont un référent continu chez Canogar. " Pendant des années, nous nous

sommes battus pour obtenir la démocratie et un régime de libertés et de respect. En 2009, je trouve la situation désolante. Ce n'est pas là que j'avais rêvé arriver. La démocratie doit évoluer et atteindre un niveau de respect et de culture. Il y a des difficultés de vie commune, une détérioration sociale de notre entourage. Des valeurs importantes ont été perdues, telles que l'éthique qui est une valeur en chute, en déclin dans cette société. Quand elle se détériore, il y a une manipulation de l'entourage politique. Il y a un manque d'éthique".

Sa création est libre et indépendante, et correspond à la définition donnée à l'ensemble de son parcours, "la forêt de Canogar". Et pourtant, "l'ordre et la rigueur sont très importants. La rigueur est fondamentale, et quand je sors une nouvelle œuvre, c'est toujours après un rigoureux processus de création et d'examen". Il inaugure actuellement son nouvel atelier pour travailler sans limites: " Moi et mon tableau, face à face, pour engendrer de l'art et de nouvelles idées".

An 'urban scene' for the ideal accompaniment *Une "Scène urbaine" pour un accompagnement idéal*

Rafael Canogar values the action of ENATE of matching wine and art, and remembers how the idea of incorporating his painting to the Reserva Especial was forged. "As an industrialist, I have known Luis Nozaleda for a long time. Through another person, I had a phone call in the sense that they wanted to see work, that they were interested, the family was here, they chose some works and, at that moment, the line of wines to which they give a label with a work of art also appears. Logically, as a professional painter, I like this idea very much. It is nice also that an element such as wine, so important in our life, has the mark of art. It's an ideal accompaniment". The result is an "Urban scene", several silhouettes of heads, looking in several directions. "It is a mental conception of what I could say that an urban scene is, in which man goes in various directions: one is going to one side, other men are going to another, some are standing up, others are sleeping, others are being born, others are dying. They are very elemental silhouettes. They are, as I have said other times, hangers where to hang the painting. I use them as structure. It's a very free painting, and I think that that work has those elements and, besides, a very balanced structure. It is part of my current work".

Rafael Canogar apprécie l'action de ENATE de marier le vin à l'art et se rappelle comment s'est matérialisée l'idée d'incorporer sa peinture au vin Reserva Especial. "Je connais depuis longtemps le chef d'entreprise Luis Nozaleda. Par

l'intermédiaire d'une tierce personne, j'ai reçu un coup de fil me disant que mon œuvre les intéressait et qu'ils souhaitaient que je leur montre. Ils sont venus, ont choisi quelques tableaux, et c'est alors qu'il a été question des vins et de leurs étiquettes représentant des œuvres d'art. Logiquement, en tant que peintre professionnel, cette idée me plaît énormément. C'est une bonne idée qu'un élément comme le vin, si important dans notre vie, porte la marque de l'art. C'est un accompagnement idéal". Le résultat, c'est une "Scène urbaine", plusieurs silhouettes de têtes qui regardent dans différentes directions. "C'est une conception mentale de mon interprétation d'une scène urbaine, dans laquelle l'homme va dans plusieurs directions: l'un s'en va dans un sens, d'autres dans un autre sens, certains se lèvent, d'autres dorment, d'autres naissent et d'autres encore meurent. Ce sont des silhouettes très élémentaires. Ce sont, comme je l'ai dit dans d'autres occasions, des patères où suspendre la peinture. Elles me servent de structure. C'est une peinture très libre et je crois que cette œuvre a ces éléments, et par ailleurs une structure très équilibrée. C'est une partie de mon œuvre actuelle".

His works are hanging all over the world *Ouvres sont accrochées partout dans le monde*

Rafael Canogar was born in Toledo in 1935. In 1957, he was founder of the El Paso group. He has been invited as professor in California and as resident artist in Los Angeles or Berlin. In Spain, he has been a member of the Board of Directors of the Fine Arts Circle, of the Advisory Council of the General Management of Fine Arts of the Ministry of Culture, of the Board of the National Museum of Contemporary Art and of the Administrative Board of National Heritage. His works are hanging in museums, art galleries, and foundations all over the world. He has participated in numerous collective and individual exhibitions: in Madrid, Paris, Oslo, Lund, Bochum, Parma, Bilbao, Burgos, Toledo, Ciudad Real, Warsaw, Buenos Aires, Monterey, Mexico, Montevideo, Santiago de Compostela... He has taught in workshops and conferences in Europe and America. His recognition has been captured in prestigious prizes.

Rafael Canogar est né à Tolède en 1935. En 1957 il fonde le Groupe El Paso. Il a été invité comme professeur en Californie et comme artiste résident à Los Angeles et Berlin. En Espagne il a été membre de l'Assemblée Directive du Cercle des Beaux-Arts, du Conseil Consultant de la Direction Générale des Beaux-Arts du Ministère de la Culture, du Centre du Musée National d'Art Contemporain et du Conseil d'Administration du Patrimoine National. Ses œuvres sont accrochées dans des musées, pinacothèques, galeries et fondations du monde entier. Il a participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles: Madrid, Paris, Oslo, Lund, Bochum, Parme, Bilbao, Burgos, Tolède, Ciudad Real, Varsovie, Buenos Aires, Monterey, Mexico, Montevideo, Saint Jacques de Compostelle... Il a enseigné dans des ateliers et conférences en Europe et en Amérique. Il a obtenu de nombreux prix et distinctions.