

**THE
MAYOR
GALLERY**

Guillermo de Osma
GALERÍA

Rafael
Canogar

Huellas
(Pinturas 1958–1962)

Rafael Canogar

Huellas (Pinturas 1958–1962)

Galería Guillermo de Osma | The Mayor Gallery

Rafael Canogar

Imprints (Paintings 1958–1962)

Huellas (Pinturas 1958–1962)

Rafael Canogar, *Pintura no. 23*, 1958

Contents

Introduction..... p. 7

Painting in its Reality by Amalia García Rubí..... p. 11

Plates..... p. 22

List of Works..... p. 50

Biography..... p. 52

Biografía..... p. 56

Selected Exhibitions..... p. 60

Museums and Collections..... p. 61

Canogar in his studio at calle Jorge Juan in Madrid, 1959

Introduction

by Robert Brown

"We sought realities other than those harboured by everyday things. The very depths of being"

Rafael Canogar ¹

Rafael Canogar (born 1935) is one of the leading Spanish artists of the post-war era. He first came to prominence in Madrid in the late-1950s as a founder member of the El Paso group amidst an era of conservatism, social conformity and oppression under General Franco. There, in conjunction with other young artists such as Manolo Millares, Antonio Saura, and Manuel Rivera, Canogar was responsible for creating a provocative and radically new, gestural language of abstract painting that gave fierce, visceral expression to a dynamic sense of energy and individual freedom. These were paintings that, like Wols in France, Emil Schumacher in Germany or Alberto Burri in Italy, immediately established Canogar as one of the foremost pioneers of 'Informalist' painting in Europe.

From these dramatic beginnings, Canogar's work has, over the last seventy years, continued to evolve through a wide variety of different styles and media; each transformation reflecting a similarly impulsive and vivid personal response to the changing and often difficult times through which he has lived. Organised in partnership between The Mayor Gallery, London and the Guillermo de Osma Gallery in Madrid, *Rafael Canogar: Imprints (Paintings 1958 -1962)* is an exhibition comprising fourteen landmark paintings from the early, 'Informalist' period (1958-62) when Canogar first made his name.

‘Our art started as an answer to the needs of that time,’ Canogar has said of these years, ‘with the will to transform the art world and make it dynamic, with [pictures] that were at the same time a protest - violent, daring and mystical.’² Inspired initially by the primordial, semi-abstract realities of Paul Klee’s work and then

¹ Rafael Canogar, 'Interview with Amalia García Rubí', April 2025

² Rafael Canogar, at the conference, *El Paso y Las Vanguardias*, Instituto Cervantes, London 9 December 1998

"Buscábamos otras realidades distintas a las que albergan las cosas cotidianas. Las entrañas mismas del ser"

Rafael Canogar ¹

Rafael Canogar (1935) es uno de los principales artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX. Alcanzó notoriedad por primera vez en Madrid a finales de los años 1950, como uno de los miembros fundadores del grupo El Paso en medio de una era de conservadurismo, conformidad social y opresión bajo el General Franco. Ahí, en conjunción con otros artistas jóvenes como Manolo Millares, Antonio Saura y Manuel Rivera, Canogar fue responsable de crear un lenguaje gestual de pintura abstracta provocativo y radicalmente nuevo, que dio una expresión visceral y feroz a un sentido dinámico de energía y libertad individual. Eran obras que, como Wols en Francia, Emil Schumacher en Alemania o Alberto Burri en Italia, inmediatamente colocaron a Canogar como uno de los principales pioneros de la pintura Informalista en Europa.

Desde esos inicios dramáticos, la obra de Canogar ha seguido evolucionando, en los últimos setenta años, a través de una variedad de distintos estilos y técnicas; cada transformación reflejando una respuesta personal igualmente impulsiva e intensa a los cambiantes y a menudo difíciles tiempos que ha vivido. Organizada conjuntamente The Mayor Gallery, Londres y la Galería Guillermo de Osma en Madrid, *Rafael Canogar – Huellas (Pinturas 1958-1962)* es una exposición que abarca catorce cuadros fundamentales de la época temprana, 'Informalista' (1958-62), cuando Canogar se hizo un nombre por primera vez.

‘Nuestro arte nació como una respuesta a las necesidades de ese momento,’ ha dicho Canogar de esos años, ‘con la voluntad de transformar el mundo del arte y volverlo dinámico, con [cuadros] que fueron al mismo tiempo una protesta - violentas, atrevidas y místicas.’² Inspiradas inicialmente en las realidades primordiales, semi-abstractas de la obra de Paul Klee y posteriormente también en los ejemplos más impulsivos, contemporáneos del

¹ Rafael Canogar, 'Entrevista con Amalia García Rubí', abril de 2025

² Rafael Canogar, en la conferencia El Paso y Las Vanguardias, Instituto Cervantes, Londres, 9 de diciembre de 1998

also by the more impulsive, contemporary example of 1950s American Action painting, Canogar’s first ‘Informalist’ pictures were dramatic explorations of the expressive possibilities of matter and gesture. As in such pictures as, *Jaque, Pintura*, and *Untitled* of 1959, for example, his work took the form of an often vigorous and aggressive type of abstraction in which the presentation of matter, freed from its use as a medium for representation, was transformed into an evocative subject all of its own.

Here, the thick, earthy, matter of oil paint has been expressively worked into violent and explosive new forms by the artist, using his fingers to trace furrows of feeling and channels of impulsive physical action into and across their surfaces. Often both visceral and traumatic, the stark polarities of these predominantly black and white pictures seem imbued, like so much Spanish art, with a fusion of the twisted pain and suffering of martyrdom and the balletic violence and grace of the corrida. While Canogar has acknowledged that many of these works inevitably look back to the ‘profound roots of feeling present in the paintings of Zurbarán, Velázquez and Goya’ they are also reminiscent, for him, of the ordinary ploughman’s toil with the earth.³ Indicative too of the innate relationship between matter and spirit, Canogar’s paintings are, above all, material expressions of the inherently physical, body-orientated way in which man - even the modern man of a technological age - is condemned to experience reality.

‘Painting,’ Canogar has said of these works ‘that was a spontaneous and physical action, where moods were expressed through gesture. It was the gesture of the subconscious, an unrepeatable expression made with a direct and spontaneous calligraphy. These were eminently intuitive and passionate works, executed with the urgency and spontaneity that the time, the age, and its theories demanded. In Informalism, for me, at least, there was something substantial and mystical, a self-affirmation and self-realisation, as well as a break with formal, rational structures and aestheticising certitudes.’⁴

Seeking what he once called ‘not the ordering of the chaotic moment’, but a union with reality itself in an essential contradiction between the explicable and the inexplicable,’ Canogar was attempting through the gestural act and its physical

Action painting americano de los años 1950, las primeras obras ‘Informalistas’ de Canogar eran exploraciones dramáticas de las posibilidades expresivas de la materia y del gesto. Como en las obras *Jaque, Pintura* y *Sin título* de 1959, por ejemplo, su obra tomó la forma de un tipo de abstracción a menudo vigorosa y agresiva en la que la presentación de la materia, liberada de su uso como un medio de representación, fue transformada en un sujeto evocativo en sí mismo.

Aquí, la materia gruesa y terrosa de la pintura al óleo ha sido trabajada expresivamente en nuevas formas violentas y explosivas por el artista, usando sus dedos para trazar surcos de sentimiento y canales de acción física impulsiva dentro y a través de sus superficies. A menudo viscerales y traumáticas a la vez, las marcadas polaridades de estas obras predominantemente blancas y negras parecen impregnadas, como tanto arte español, con una mezcla del dolor retorcido y sufrimiento del martirio y la violencia danzarina y gracia de la corrida. Mientras Canogar ha reconocido que muchas de estas obras inevitablemente miran al pasado a las ‘raíces profundas del sentimiento presentes en los cuadros de Zurbarán, Velázquez y Goya’, también son evocadoras, para él, del trabajo ordinario del arador con la tierra.³ Indicativas asimismo de la relación innata entre materia y espíritu, las obras de Canogar son, por encima de todo, expresiones materiales de la manera inherentemente física y orientada al cuerpo en la que el hombre -incluso el hombre moderno de la era tecnológica- está condenado a experimentar la realidad.

‘Una pintura’, ha dicho Canogar de estas obras, ‘que era una acción espontánea y física, donde a través del gesto automático se expresaban estados de ánimo. Era la gestualidad del subconsciente, la expresión de lo irrepetible realizada con una caligrafía directa y espontánea. Obras eminentemente intuitivas y pasionales, realizadas con la urgencia y le espontaneidad que el tiempo, la edad y las teorías reclamaban. El informalismo fue, al menos para mí algo sustancial y místico, autoafirmación y autorrealización, además de ruptura con las estructuras formales, racionales y certidumbres estetizantes.’⁴

Buscando lo que una vez llamó ‘no [...] la ordenación del caótico momento’, sino una unión con la realidad misma entre una esencial contradicción entre lo explicable y lo no explicable’, Canogar estaba intentando, a través del acto gestual y su interacción física con la materia, dar forma expresiva a la capacidad del individuo de afectar y ser afectado por las grandes

Rafael Canogar, *Jaque (detail)*, 1959

interaction with matter to give expressive form to the individual’s ability to both affect and be affected by the great, universal forces at work in the world.⁵ At once both an exultation and a cry of individual freedom, therefore, these, still startling, paintings are dynamic material embodiments of what the poet Frank O’Hara meant when he wrote in the catalogue of their first showing at New York’s Museum of Modern Art in 1960 that it was ultimately ‘through the cultural needs of his society that the artist expresses himself.’⁶

Robert Brown, 2025

fuerzas universales del mundo.⁵ Al mismo tiempo una exultación y un lamento de la libertad individual, por tanto, estos todavía sorprendentes cuadros, son encarnaciones materiales dinámicas de lo que el poeta Frank O’Hara quiso decir cuando escribió en el catálogo de la primera exposición de estas obras en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1960 que en última instancia ‘son las necesidades culturales de su sociedad por las que el artista se expresa’⁶

Robert Brown, 2025

3 *Ibid.*

4 Rafael Canogar ‘El informalismo’, in Roberto Ferrer, *Rafael Canogar/Informalismo* 1955-65 Madrid, 2008, p. 11.

3 *Ibid.*

4 Rafael Canogar, ‘El informalismo’, en Roberto Ferrer, *Rafael Canogar / Informalismo* 1955-65, Madrid, 2008, p. 11.

5 Rafael Canogar, 1957, quoted in *ibid*, p. 13

6 Frank O’Hara, ‘The New Spanish Painting and Culture’ exh. cat. MoMA, New York 1960, as quoted by Rafael Canogar in *ibid*, p. 13

5 Rafael Canogar, 1957, citado en *ibid.*, p. 13

6 Frank O’Hara, ‘The New Spanish Painting and Culture’, cat. exp. MoMA, Nueva York, 1960, citado por Rafael Canogar en *ibid*, p. 13

Rafael Canogar in his studio at calle Jorge Juan in Madrid, 1959

Painting in its Reality

Amalia García Rubí

With his usual enthusiasm and drive, Rafael Canogar (Toledo, 1935), an internationally renowned painter and one of the pillars of our postwar avant-garde and the postmodern movements of the 1980s, continues to wage battles in the arts with the same drive and charisma of his younger years, when “almost everything remained to be done in Spain.” About to enter his ninth decade, Canogar’s longevity is directly proportional to his intellectual lucidity. A broad cultural outlook which characterised the humanist generation of the 1950s, occupied with painting, sculpting, and engraving without forgetting to explore other fields of knowledge: history, literature, philosophy... all vital branches that make up the great tree of his artistic endeavour. His current retrospective at CentroCentro can only be the result of an extraordinary journey imbued from beginning to end with the crystal-clear certainty that painting harbours. Juan Gris said: “Cézanne makes a cylinder out of the bottle, I make a bottle out of the cylinder.” Canogar paints realities based on abstract structures, and in this dialectic of form and function, his reflections on art have always been about bridging the conventionally imposed gaps between figuration and abstraction.

What does this retrospective at CentroCentro mean? Well, it’s a huge joy. It’s been a while since I’ve held such a comprehensive exhibition in Madrid, not since 2001 at the Reina Sofía. And the fact that it’s been held in such an important venue as the Cibeles Palace makes me proud.

How was the installation in such an open space, considering that it’s a review of your entire career?

I gave Alfonso de la Torre complete freedom, and I really enjoyed it. Last summer, I visited the galleries and began to play with the placement, following a more or less chronological order. However, the curator had a different vision, starting with the most recent work and adopting an approach that breaks the traditional retrospective tour to end with my early abstractions. Upon leaving the exhibition, the viewer must take a reverse walk, thus providing a very complete round-trip view of space and time.

Con el entusiasmo y las ganas de siempre, Rafael Canogar (Toledo 1935), pintor de renombre internacional y uno de los soportes de nuestra vanguardia de posguerra y las corrientes posmodernas de los 80, sigue librando batallas en el arte con el mismo embate y carisma de los años de juventud, cuando “casi todo estaba por hacer en España”. A punto de cambiar de estrenar la novena década de su vida, la longevidad de Canogar es directamente proporcional a su lucidez intelectual. Una amplitud cultural que caracterizó a aquella generación humanista de los años 50, ocupada en pintar, esculpir o grabar sin olvidarse de indagar en otros campos del saber, la historia, la literatura, la filosofía... ramas todas vitales que arman el gran árbol de su quehacer artístico. Su actual antológica en CentroCentro no puede ser sino resultado de un extraordinario camino impregnado de principio a fin de la nítida certeza que alberga la pintura. Juan Gris dijo: “Cézanne hace de la botella un cilindro, yo hago del cilindro una botella”. Canogar pinta realidades a partir de estructuras abstractas y en esa dialéctica de forma-función, la reflexión que plantea en torno al arte ha sido siempre la de acortar distancias convencionalmente impuestas entre figuración y abstracción.

¿Qué supone esta retrospectiva en CentroCentro? Pues una enorme alegría. Hacía tiempo que no celebraba una exposición tan amplia en Madrid, desde 2001 en el Reina Sofía. Y el hecho de que se haya organizado en un lugar tan relevante como es el Palacio de Cibeles, me enorgullece.

¿Cómo ha sido el montaje en un espacio tan diáfano, teniendo en cuenta además que se trata del repaso a toda su trayectoria?

Le he dado total libertad a Alfonso de la Torre y me ha gustado mucho. Aunque durante el verano pasado fui a visitar las salas y empecé ya a jugar con la ubicación siguiendo un orden más o menos cronológico. Sin embargo, el comisario ha tenido una visión diferente, empezando por la obra más reciente y haciendo un planteamiento que rompe el tradicional recorrido retrospectivo para terminar en mis primeras abstracciones; al salir de la exposición el espectador tiene que hacer el paseo inverso, dando así una mirada espacio-temporal de ida y vuelta muy completa.

Doesn't the title, "Realidades," immediately clash with an abstract painter like Canogar?

An abstract painting is also realistic, as it comes closest to constructing a new reality through a different image. As I've said many times, my Castilian identity is also my landscape. The imprint of man on matter, the earth. It's the mark of the plough in the ploughed fields that, from a very young age, I saw on trips to Toledo.

And from that essence of being a Castilian artist, how do you understand painting?

The critic said that a guitar painted by a Cubist, a Realist, or an abstract painter will change a lot, but it will always be a guitar. I belong to a generation that stopped painting guitars and started painting our memories, our dreams, our rages. We sought realities other than those harboured by everyday things. The very depths of being.

Why did you choose abstract language, to express the inexplicable depths?

I think you have to rise above the abstract-figurative discourse. Figurative painting can also be very abstract. What makes a portrait of King Philip IV painted by Velázquez better than the same portrait done by another artist? Well, the wisdom in composing, in applying colour, textures, expressive brushstrokes, the magic. In other words, the internal structure of the painting, abstraction, which is a language.

One of your last institutional exhibitions was *Informalist Dialogues*, dedicated in 2023 to the El Paso sculptor Pablo Serrano, at his museum in Zaragoza. Is there nostalgia for another time?

It was a proposal from the museum that I gladly accepted because it seemed like a splendid idea, to meet with such a unique member of the El Paso group as Pablo Serrano and engage in an artistic dialogue with him. But I don't feel nostalgia for any specific period, although I must say that my long career is like a string of beads linked by a common thread that articulates the different stages as the final beads increasingly resemble the first. At this point in my career, when the artist is older, that end increasingly approaches the beginning, the synthesis in the search for the transcendent.

Is that beginning situated in the art of the 1950s? What did it mean for your work?

That decade was a fabulous period for art, perhaps unlike few periods in the history of the 20th century. Many taboos were

El título, *Realidades*, ¿no choca de entrada con un pintor abstracto como es Canogar?

Un cuadro abstracto es también realista al ser lo más cercano a construir una nueva realidad por medio de una imagen distinta. Como he dicho muchas veces, mi identidad castellana también es mi paisaje. La impronta del hombre sobre la materia, la tierra. Es la huella del arado en los campos roturados que, desde muy jovencito, veía en los viajes a Toledo.

¿Y desde esa esencia de artista castellano, cómo entiende la pintura?

Decía el crítico que una guitarra pintada por un cubista, un realista o un pintor abstracto, cambiará mucho pero siempre será una guitarra. Yo pertenezco a una generación que dejamos de pintar guitarras y empezamos a pintar nuestra memoria, nuestros sueños, nuestras rabias. Buscábamos otras realidades distintas a las que albergan las cosas cotidianas. Las entrañas mismas del ser.

¿Por eligió el lenguaje abstracto, para expresar lo profundo inexplicable?

Creo que hay que estar por encima del discurso abstracción-figuración. La pintura figurativa puede ser muy abstracta también. ¿Qué es lo que hace que un retrato del rey Felipe IV pintado por Velázquez sea mejor que el mismo retrato hecho por otro artista? Pues la sabiduría a la hora de componer, de aplicar el color, las texturas, la pincelada expresiva, la magia. Es decir, la estructura interna del cuadro, la abstracción, que es un lenguaje.

Una de sus últimas exposiciones institucionales, fue la titulada *Diálogos informalistas*, dedicada en 2023 al escultor de El Paso, Pablo Serrano, en su museo de Zaragoza, ¿Hay nostalgia de otro tiempo?

Fue una propuesta del museo que acepté encantado porque me pareció una idea espléndida, encontrarme con un miembro del grupo El Paso tan singular como fue Pablo Serrano y hacer un diálogo artístico con él. Pero yo no tengo nostalgia de ningún período concreto, aunque he de decir que mi larga trayectoria es como un collar de cuentas unidas por un hilo conductor que va articulando las distintas etapas al mismo tiempo que las cuentas finales se van aproximando cada vez más a las primeras. En estos momentos de mi carrera, cuando el artista ya es mayor, ese final se acerca cada vez más al inicio, a la síntesis en la búsqueda de lo trascendente.

¿Ese inicio se sitúa en el arte de los años 50? ¿Qué supuso para su obra?

Aquella década fue una etapa fabulosa para el arte, quizá, como

Rafael Canogar, *Pintura No. 18 (detail)*, 1958

broken, doors were opened to entirely new concepts of how to work in painting and sculpture, through materials, formats, and techniques never before experienced. As well as the philosophy of thought, the political and social ideologies behind it. However, I also believe that, at times, the excessively accelerated pace of the avant-garde movements has led to positions as radical as those of Duchamp, Klein, Manzoni... whose figures gave rise to numerous followers, although from my point of view, these are artists who begin and end in themselves.

And how do you see today's art? Are we also at a peak creative moment?

The truth is that today's society constantly demands new things that impact and attract attention. But the reality is that there's less and less opportunity to be original in art because almost everything has been invented. I think the important thing is to make good art, not so much to focus on what's flashy or spectacular.

Does the painting of these years retain the spirit of what you created in your youth?

My generation invented a language, Abstract Expressionism, which I want to approach in my recent work, but from a perspective distinct from the ideological rebellion that characterised the era of the struggle for freedom. What I want today is to communicate through beauty expressed in pools of matter and colour, and to do so by experimenting with new materials to give outlet to my reflections.

Perhaps in these reflections through the beauty of colour there's a connection with the slow, abstract expressionist trend of colour field?

Yes, it could be... Mine is a second renaissance that seeks to delve into the very nature of colour and the surface of the medium, as something that somehow seeks to recover a certain "classicism" of avant-garde painting.

You've lived in the United States for years, and there's an inevitable connection with some aspects of that country. How do you think American art influences our artistic reality today?

For me, the art world today is universal due to globalisation. The situation is very different from what happened in the last century. Just a week ago, I was exhibiting in Rome, and a few months before that, my works were being seen in a group exhibition in the United States, along with others by Warhol, etc. I consider myself to belong to a universal visual art, although it's evident that I'm Spanish, and my painting has that identity. Historically, American

pocos períodos de la historia del siglo XX. Se rompieron muchos tabúes, se abrieron puertas a conceptos totalmente nuevos de cómo trabajar en pintura y escultura, a través de materiales, formatos y técnicas nunca antes experimentadas. Así como la filosofía del pensamiento, las ideologías políticas y sociales que había detrás. Sin embargo, también creo que, a veces el ritmo demasiado acelerado de las vanguardias ha llevado a posicionamientos tan radicales como los de Duchamp, Klein, Manzoni... cuyas figuras dieron pie a numerosos seguidores, aunque desde mi punto de vista, se trata de artistas que empiezan y terminan en ellos mismos.

¿Y cómo ve el arte de hoy? ¿Estamos también en un momento creativo álgido?

Lo cierto es que la sociedad actual demanda constantemente cosas novedosas que impacten y llamen la atención. Pero la realidad es que cada vez hay menos posibilidad de ser original en el arte porque casi todo está inventado. Creo que lo importante es hacer buen arte y no tanto pensar en lo llamativo o espectacular.

¿La pintura de estos años mantiene el espíritu de lo hecho en su juventud?

Mi generación inventó un lenguaje, el expresionismo abstracto, al cual quiero acercarme en mi obra reciente, pero desde una visión distinta al empuje de rebeldía ideológica que caracterizaba la época de la lucha por la libertad. Lo que quiero hoy es comunicarme a través de la belleza expresada en remansos de materia y color y hacerlo además experimentando con materiales nuevos para dar salida a mi reflexión.

¿Quizá en ese recuperar la reflexión a través de la belleza del color hay un punto de conexión con la tendencia del expresionismo abstracto pausado del *color field*?

Sí, podría ser... El mío es un segundo renacimiento que trata de ahondar en la naturaleza misma del color y la superficie del soporte, como algo que de alguna forma desea recuperar cierto "clasicismo" de la pintura de vanguardia.

Ha vivido años en Estados Unidos y existe un vínculo inevitable con algunos aspectos de aquel país ¿Cómo cree que influye el arte norteamericano en nuestra realidad artística hoy?

Para mí el mundo del arte hoy es universal debido a la globalización. La situación es muy diferente a lo que ocurría en el siglo pasado. Hace apenas una semana yo estaba exponiendo en Roma, y algunos meses antes, mis obras se estaban viendo en una colectiva de Estados Unidos, junto con otras de Warhol,

painting had a European origin, since it was the artists from here who went to New York in the 1940s and contributed enormously to the birth of the Expressionist avant-garde. De Kooning is Dutch, Rothko is Latvian, and Matta himself is Chilean, who was so important, along with Miró's ideas which were first exhibited there.

But the United States also gave its own names to this avant-garde push before the arrival of the Europeans, don't you think? Dove, Stuart Davis, Demuth, Hopper, O'Keeffe...

Yes, that's true. But the main American collectors and gallery owners looked primarily to Europe, going to Paris to buy the most important pieces for their museums. The panorama changed after World War II, when the United States emerged as the leading economic power and large museums began to be created as part of its own cultural and political diffusion, especially in the wake of Abstract Expressionism and Pop Art.

And have you ever participated in this "pop" trend?

In 2015, I participated with other artists in an exhibition organised by the Tate Modern in London dedicated to Pop Art in Europe. They selected several pieces from my work from the 1960s, a period in which I used industrial materials and iconography with socially critical content, perhaps closer to the aesthetics of European Pop, with a transcendent bias that, in my opinion, American Pop generally lacks, due to its strong focus on the world of advertising images, mass media, etc.

You've gone through stages, each with an individual corpus. Is there a common thread between them all?

I've always felt the need to recover something of the image of man, his reflection, his silhouette that appears as a constant. Artists often pay homage to other artists. I turned to Julio González and his small, welded iron masks, from which I drew inspiration to create my large heads, represented in a very simple way. These ovals later gave rise to the Urban Scenes series. However, I've never wanted to lose sight of the structure of the painting itself. For me, themes or motifs are "hangers on which to hang the painting."

Beginning in the early 2000s, you began using a new material, polycarbonate sheets, for a work where colour completely fills the surface. What does this discovery bring to your paintings?

Methacrylate interested me because when applying the paint, the brush flows very easily due to the quality of the surface. It also gives me the ability to paint on both sides. The front is "stained" with controlled strokes of acrylic, while the back

etc. Considero que pertenezco a una plástica universal, aunque es evidente que soy español y mi pintura tiene esa identidad. Históricamente, la pintura de Norteamérica tuvo una procedencia europea, puesto que fueron los artistas de aquí los que en los años 40 marcharon a Nueva York y contribuyeron enormemente al nacimiento de la vanguardia expresionista. De Kooning es holandés, Rothko es letón, o el propio Matta, chileno, que fue tan importante junto con las ideas de Miró que se exhibieron por primera vez allí.

Pero Estados Unidos también dio nombres propios a ese empuje vanguardista antes de la llegada de los europeos ¿no cree? Dove, Stuart Davis, Demuth, Hopper, O'Keeffe...

Sí, es cierto. Pero los principales coleccionistas y galeristas estadounidenses miraban sobre todo a Europa, iban a París a comprar las piezas más importantes para sus museos. El panorama cambia después de la II Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se alza como primera potencia económica y se empiezan a crear grandes museos como parte también de su propia difusión cultural y política, sobre todo a partir del expresionismo abstracto y el Pop.

¿Y usted ha participado en algún momento de esa tendencia "pop"?

En 2015, participé junto a otros artistas en una exposición organizada por la Tate Modern de Londres dedicada al Pop Art en Europa. De mi obra seleccionaron varias piezas de los años sesenta, una época en la que empleaba materiales industriales e iconografía de contenido crítico social, quizá más próxima a la estética del Pop europeo, con un sesgo trascendente que el Pop norteamericano, a mi juicio, en general no posee, por estar muy enfocado al mundo de la imagen publicitaria, los *mass media*, etc.

Ha ido quemando etapas cada una con un corpus interior ¿Existe un nexo de unión entre todas ellas?

Siempre he sentido la necesidad de recuperar algo de la imagen del hombre, su reflejo, su silueta aparece como una constante. Los artistas a menudo hacemos homenajes a otros artistas. Yo recurrí a Julio González y sus pequeñas máscaras en hierro soldado, a partir de las cuales me inspiré para hacer mis grandes cabezas, representadas de manera muy simple. Unos óvalos que luego dieron pie a la serie *Escenas Urbanas*. Sin embargo, nunca he querido perder de vista la propia estructura del cuadro. Para mí, los temas o motivos son "perchas donde colgar la pintura".

is completely covered by a flat colour that we see through the support, preserving the methacrylate’s inherent shine, and the changing reflections of the surroundings allow the viewer to visually integrate into the work. It is a play of opposites between the spontaneity of the brushstrokes and the absolute calm of the colour field.

These most recent series of paintings are substantially different from almost everything that came before. What explains this shift?

It’s a matter of principles and my own character. I don’t like to repeat myself, which is why I evolve, so as not to fall into a rhetorical trap, which one risks stagnating in when one reaches maturity. Success can lead an artist to become complacent, to fear not being understood and losing the recognition they worked so hard to gain. Frank O’Hara once said something very eloquent: “It is the cultural needs of a time and a country through which an artist expresses himself.” The context of the 1950s has nothing to do with today’s reality, and that’s why my work today is so different from that of yesterday. Because it has sought to evolve with the times I myself have lived through.

And how do you think your “followers”—gallery owners, collectors, the public—perceive these changes?

It’s true that, at first, the market considered me a historical informalist, and I sold almost everything I made. The first time I exhibited other types of works, there were surely people who thought, “This is a pirouette by the artist,” “We’ll have to wait.” But then time passed, and this different language became a natural part of my career, like another stage in my career.

I’m always struck by the number of works and objects from different ancient cultures scattered here and there in your workplace, just as the early avant-garde artists did. What place does the primitive have in contemporary art?

It means recovering the essence and communicative dimension of human beings, explaining their role in the world. Picasso did this through African masks, Miró by reviving elements from ancient Nordic cultures. Some time ago, MoMA organised a major exhibition comparing works by modern artists with pieces from ancient civilisations, and the similarities between them are striking.

And how do you see this being in today’s world?

We live in a society of well-being, with means, guarantees, and comfort like never before. However, there are enormous threats around us. The world is very aggressive due to the media’s control

A partir de la primera década del 2000 empieza a utilizar un nuevo material, las planchas de policarbonato para una obra donde el color llena por completo el plano ¿Qué aporta este descubrimiento a sus cuadros?

El metacrilato me interesó porque al aplicar el gesto, la brocha fluye con mucha facilidad debido a la calidad de la superficie. Además, me da la posibilidad de pintar por las dos caras. El frente está “manchado” con trazos controlados de acrílico, mientras que la parte trasera queda completamente cubierta por un color plano que vemos a través del soporte, conservando el brillo propio del metacrilato y los reflejos cambiantes del entorno hacen que el espectador se integre visualmente en la obra. Es un juego de contrarios entre la espontaneidad del gesto y la calma absoluta del *color field*.

Estas series de cuadros más recientes son sustancialmente distintas a casi todo lo anterior ¿a qué responde ese giro?

Es una cuestión de principios y de mi propio carácter. No me gusta repetirme, por eso evoluciono, para no caer en la trampa de la retórica en la que uno corre el riesgo de estancarse cuando alcanza la madurez. El éxito puede llegar a acomodar al artista, a tener miedo de no ser comprendido y perder el reconocimiento que le costó obtener. Frank O’Hara dijo una frase muy elocuente: “Son las necesidades culturales de una época y un país por las que un artista se expresa”. No tiene nada que ver el contexto de los años 50 con la realidad presente, y por eso mi obra de ahora es tan distinta a la de ayer. Porque ha querido evolucionar con los tiempos que yo mismo he vivido.

¿Y cómo cree que sus “seguidores”, galeristas, coleccionistas, público— perciben esos cambios?

Es verdad que, en un principio, el mercado me tenía por un informalista histórico y yo vendía casi todo lo que hacía. La primera vez que expuse otro tipo de obras seguramente hubo gente que pensaría “esto es una pirueta del artista” “habrá que esperar”. Pero luego fue pasando el tiempo y ese lenguaje diferente se fue integrando con naturalidad en mi trayectoria, como una etapa más.

Siempre me llama la atención la cantidad de obras y objetos de distintas culturas antiguas que salpican aquí y allá su lugar de trabajo, como tenían los primeros vanguardistas ¿Qué lugar ocupa lo primitivo en el arte contemporáneo?

Significa tanto como recuperar la esencia y la dimensión comunicativa del ser humano que explique su función en el mundo. Picasso lo hizo a través de las máscaras africanas, Miró rescatando elementos de antiguas culturas nórdicas. Hace tiempo,

El Paso: Chirino, Canogar, Feito, Saura, Rivera, Millares, Viola, by Serrano, Madrid, 1957

over each of us. Every day we are bombarded with advertising or information we haven’t requested, through calls or text messages, taking over our identity without consent to tell us what we should consume, how we should be... We also see a lot of irascibility among politicians, a lack of dialogue, and a lot of noise that doesn’t let us think.

What would be the solution to the current problem of “alienation” and dirigisme?

I believe the solution lies in the new generations, in their critical capacity to discern, analyse, and choose without accepting everything society sells you. Rejecting or accepting what you consider appropriate and respecting the choices of others. Artists, if they want to be honest with themselves, must develop the ability to critically examine themselves to understand and learn from their mistakes and realise when they have chosen the wrong path.

el MoMA organizó una gran exposición comparando obras de artistas modernos con piezas de civilizaciones ancestrales y la semejanza entre unos y otros es sorprendente.

¿Y cómo ve ese estar en el mundo de hoy?

Vivimos en una sociedad de bienestar, con medios, garantías y confort como nunca antes. Sin embargo, hay unas amenazas enormes en nuestro entorno. El mundo es muy agresivo debido al control de los medios sobre cada uno de nosotros. Todos los días nos bombardean con publicidad o información que no hemos solicitado, a través de llamadas o mensajes en el móvil, apropiándose sin consentimiento, de nuestra identidad para decirnos qué tenemos que consumir, cómo tenemos que ser... También vemos mucha irascibilidad entre los políticos, hay falta de diálogo y mucho ruido que no nos deja pensar.

This year marks the centenary of your friend and colleague from El Paso, Martín Chirino. How does it feel to be almost the only survivor of that generation?

There are only two or three of us left: Gordillo, Antonio López, me, and a few others... Well, I deal with it alone [smiles], although I've always been a bit lonely because of my age compared to the artists I exhibited with, who were much older than me. When I was twenty, still somewhat unsure of my work, I had to put on a kind of blinders as protection so as not to stray from my path and fall under the excessive influence of other established artists, such as Lucio Fontana, among others with whom I shared a gallery in Milan and Rome. Now, however, I'm enormously interested in the work of others, because I feel satisfied and fulfilled with my work.

Do you collect works by other artists?

I buy things when I can; I like it, but I'm not a collector. Although a few years ago, I made a small inventory and found more than a hundred pieces by different contemporary artists. I've always been involved in supporting the art of my time. In 1980, Javier Tusell, Director General of Fine Arts at the University of Ciudad Real (UCD), who was responsible for bringing *Guernica* to Spain in 1981, called me to be an advisor. I accepted the appointment altruistically, and the National Fine Arts Awards were created. Two years later, when the Socialists won the elections, the Minister of Culture, Javier Solana, proposed that I continue in the position. They called me to join the Board of Directors of the National Heritage, and I accepted on the condition that I could build a contemporary art collection for the monarchy, a tradition that, in a sense, had been lost...

Do you still sometimes feel terror of a blank canvas?

Yes, yes, I sometimes have that feeling, but at the same time, the initial fear gives you the impetus to keep searching and find the solution on the next canvas. The important thing is knowing how to face the situation when necessary. There are artists who have been unable to face a blank canvas and have stayed in bed for fear of having to enter the studio. Van Gogh felt a physical need to paint, but only with perseverance was he able to complete the painting he wanted to make. He went out every day to paint, and the daily work gradually clarified things for him, until that moment of splendour arrived... in the Midi.

As a game, tell me, which work would you save from the Prado Museum, the Louvre, the MoMA, and the Reina Sofía Museum?

Surely, from the Prado, Bosch's *Garden of Earthly Delights*; from the Louvre, I would save a piece from the Egyptian art collection,

¿Cuál sería la solución al problema de “alienación” y dirigismo actual?

Creo que la solución está en las nuevas generaciones, en su capacidad crítica para discernir, analizar y escoger sin dar por bueno todo lo que te vende la sociedad. El rechazar o aceptar aquello que considere oportuno y respetar las opciones del otro. El artista, si quiere ser honesto consigo mismo, debe desarrollar la cualidad de mirarse críticamente para entender y aprender de sus errores y darse cuenta de cuándo ha elegido un camino equivocado.

Este año se celebra el centenario de su amigo y colega de El Paso, Martín Chirino ¿Cómo lleva ser casi el único superviviente de aquella generación?

Apenas quedamos dos o tres, Gordillo, Antonio López, yo y alguno más... Bueno, lo llevo en soledad [*sonríe*], aunque siempre he sido un poco solitario por mi edad respecto a los artistas con los que exponía, mucho mayores que yo. Cuando tenía veinte años, todavía algo inseguro de mi obra, tuve que ponerme una especie de anteojeras como protección para no desviarme de mi camino y no caer en la influencia excesiva de otros artistas ya consagrados, como Lucio Fontana, entre otros con los que compartí galería en Milán y Roma. Ahora, sin embargo, me interesa enormemente la obra de los demás, porque me siento satisfecho y realizado con mi trabajo.

¿Colecciona obras de otros artistas?

Compro cosas cuando puedo, me gusta, pero no soy coleccionista. Aunque hace unos años, hice un pequeño inventario y me salieron más de un centenar de piezas de distintos artistas contemporáneos. Siempre me he involucrado en el apoyo al arte de mi época. En 1980, Javier Tusell, director general de Bellas Artes de UCD a quien le tocó traer el *Guernica* a España en 1981, me llamó para ser asesor. Acepté el nombramiento de manera altruista y se crearon los premios nacionales de artes plásticas Dos años después, cuando los socialistas ganaron las elecciones, el ministro de Cultura, Javier Solana, me propuso seguir en el cargo. Me llamaron para formar parte del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y acepté con la condición de poder formar una colección de arte contemporáneo por parte de la institución de la monarquía, una tradición que, en cierto sentido, se había perdido...

¿Sigue sintiendo en ocasiones, terror al lienzo en blanco?

Sí, sí, a veces tengo ese sentimiento, pero a la vez el miedo inicial te da la pauta para seguir buscando y encontrar la solución en el lienzo siguiente. Lo importante es saber afrontar la situación

which is one of the richest in the world. I made a sculpture I have in my studio of walking feet, to evoke archaeological remains found in Egypt of a figure of which only the feet were preserved. From the MoMA, I think I would choose Monet's *Water Lilies* series, as it is the clearest precursor to Abstract Expressionism. And from the Reina Sofía Museum, *Guernica*, a universal symbol of Spanish art.

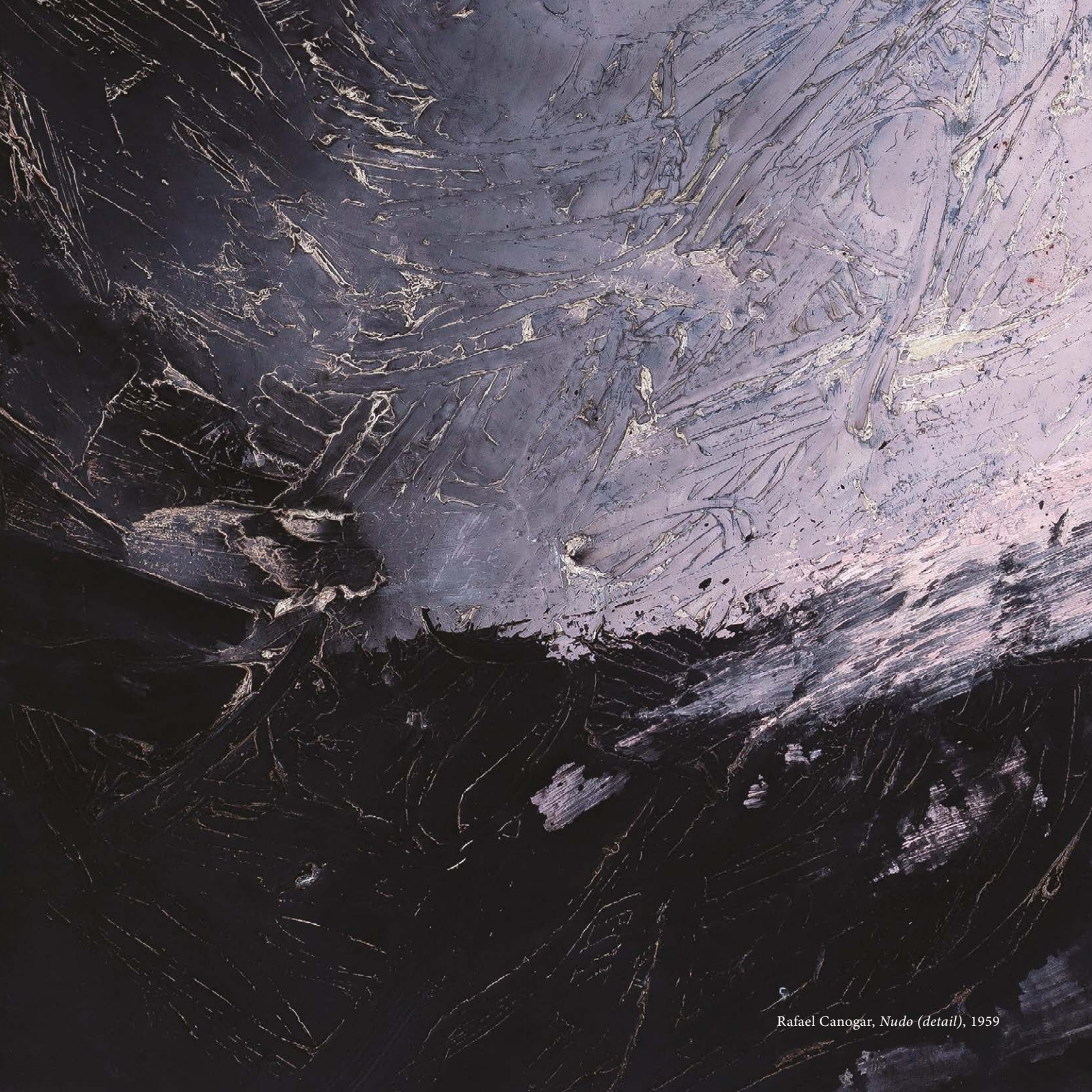
Article originally appeared in Spanish, in the magazine *Tendencias del Mercado del Arte*, April 2025 Edition

cuando es necesario. Hay artistas que no han podido hacer frente a la tela en blanco y se han quedado en la cama por pavor a tener que entrar en el estudio. Van Gogh sentía una necesidad física de pintar, pero solo con la constancia pudo resolver el cuadro que quería hacer. Salía todos los días a pintar y el trabajo diario le fue aclarando las cosas, hasta que le llegó eses momento esplendoroso... en el Midi.

A modo de juego, dígame ¿qué obra salvaría del Museo del Prado, el Louvre, el MoMA y el Reina Sofía?

Seguramente, del Prado, el Jardín de las Delicias del Bosco; del Louvre, salvaría una pieza de la colección de arte egipcio, que es de las más ricas del mundo. Yo hice una escultura que tengo en el estudio, de unos pies caminando, para evocar unos restos arqueológicos hallados en Egipto de una figura de la que solo se conservaban los pies. Del MoMA, creo que me quedaría con la serie de Nenúfares de Monet, por ser el antecedente más claro del Expresionismo Abstracto. Y del Reina Sofía, el *Guernica*, símbolo universal del arte español.

Artículo publicado originalmente en español, en la revista *Tendencias del Mercado del Arte*, Edición Abril 2025

Rafael Canogar, *Nudo (detail)*, 1959

Plates

Pintura no. 18

1958

Oil on canvas

120 x 80 cm

47 1/4 x 31 1/2 inches

Signed and dated lower right

Provenance

F. Sargentini Collection, Rome, 1960

L'Attico Galleria d'Arte, Rome, 1962 (label on the reverse)

L'Attico Esse Arte, Rome (label on the reverse)

Private Collection, Italy, 1992

Private Collection, Spain, 2008

Galleria Arte 92, Milan (certificate available)

European Private Collection

Exhibited

Turin, Italy, Galleria Civica d'Arte Moderna, *La pittura moderna straniera nelle collezioni private italiane*,

4 March – 9 April 1961

Paris, Paris Art Centre, *Rafael Canogar*, 12 March – 30 April 1987, travelling to Bochum, Germany, Museum Bochum Kunstsammlung, 5

September – 11 October 1987

Milan, Italy, Galería Arte 92, *Rafael Canogar, Opere 1957-1964*, 1 February- 30 March 1991

Toledo, Museum of Santa Cruz, *Canogar 1957-1997*, May - July travelling to Ciudad Real, Museo de Ciudad Real,

September - October, travelling to Albacete, Museo de Albacete, November - December 1997

Nieto Alcaide, Víctor, *Canogar 1957-1997*, Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1997,

Colección Arte e Imagen no. 2, ill. colour, p. 63 with dimensions 120 x 81cm

Ferrer, Roberto Coord, Canogar, Rafael, Crispolti, Enrico, Nieto Alcaide, Víctor, Paricio, Javier and Cirlot, Juan Eduardo, Rafael Canogar,

Informalismo 1955-1965, Madrid, Roberto Ferrer, 2008, ill. colour, p. 33

Nieto Alcaide, Víctor, *Rafael Canogar*. El paso de la pintura, Donostia-San Sebastián, Nerea, S.A., 2006, ill. colour, p. 28, plate 17; cited p. 32 and 171, plate 17

Literature

Marchiori, Giuseppe and Gribaudo, Ezio, *La pittura straniera nelle collezioni Italiane*, Turin, Edizioni d'Arte Fratelli Pozzo,

1960, ill. colour, with dimensions 81 x 120 cm

Cirlot, Juan-Eduardo, Dypréau, Jean and Crispolti, Enrico, *Canogar*, Rome, Edizioni Dell' Attico, 1962,

Serie Quaderni Dell'Attico, no. 5, ill. colour

Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael Canogar, Schermo e metafora civile*, Parma, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, 1971, cit. p. 24

Glibota, Ante, Spielmann, Peter and Xuriguera, Gérard, *Rafael Canogar*, Paris, Paris Art Centre, 1987 ill. b/w, p. 47, no. 2

Rubio, Miguel, *Las miradas de Rafael Canogar*, In Rubio, Miguel, *Rafael Canogar*, Barcelona, Ibérico 2000, S.A., 1990, Publication published

on the occasion of the exhibition of the same title, Ferrara, Italy, Galleria Civica d'Arte Moderna,

Palazzo dei Diamanti, 1990-91, Cit. page 24

D'amico, Fabricio, *Rafael Canogar, Opere 1957-1964*, Milan, Electa, 1991, ill. colour p. 27, no. 4

Canogar, Catálogo General, Ediciones Ibérico 2 Mil, Barcelona, 1992, 2 vols, ill. colour p. 79, cit. p. 241, Reg. N. 586,

vol. 1 with dimensions 120 x 81 cm

Nieto Alcaide, Víctor, *Canogar 1957-1997*, Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1997,

Colección Arte e Imagen no. 2, ill. colour, p. 63 with dimensions 120 x 81cm

Ferrer, Roberto Coord, Canogar, Rafael, Crispolti, Enrico, Nieto Alcaide, Víctor, Paricio, Javier and Cirlot, Juan Eduardo, Rafael Canogar,

Informalismo 1955-1965, Madrid, Roberto Ferrer, 2008, ill. colour, p. 33

Nieto Alcaide, Víctor, *Rafael Canogar*. El paso de la pintura, Donostia-San Sebastián, Nerea, S.A., 2006, ill. colour, p. 28,

plate 17; cited p. 32 and 171, plate 17

Archive number: 1958-012

Pintura no. 21
1958
Oil on canvas
160 x 130 cm
63 x 51 1/8 inches
Signed and dated upper left

Provenance
Cavellini Collection, Brescia
Jesús de la Fuente Collection, Madrid

Exhibited
Milan, Italy, Galleria Blu, *Canogar*, 30 November 1959, ill. cat. no. 3
Parma, Italy, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, Salone dei Contrafforti in Pilotta, *Rafael Canogar: Schermo e metafora civile*, 16 Sep – 6 Oct 1971, ill. b&w no. 5; cit. p. 227, with the title *Dipinto no. 21*, in exhibition catalogue
Madrid, Spain, Salas de la Biblioteca Nacional, *Rafael Canogar. 25 años de pintura*, Sep – Oct 1982, ill. in cat. p. 37
Paris, France, Paris Art Center, *Rafael Canogar*, 12 Mar – 30 Apr 1987, travelling to;
Bochum, Germany, Museum Bochum Kunstsammlung, 5 Sep – 11 Oct 1987, ill. in cat. p.48
Madrid, Spain, Sala de Exposiciones de la Fundación Caja de Pensiones *Aspectos de una década. Pintura española 1955-1965*, 6 Jun – 24 Jul 1988, ill. in cat. p. 50, no. 1
Madrid, Spain, Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid, *Del surrealismo al o. Arte de los años 50 en Madrid*, 9 May – 14 Jul, 1991, ill. in cat. p. 50, no. 1
Burgos, Spain, Centro Cultural “Casa del Cordón”, *Rafael Canogar. La pasión de pintar (1956-1997)*, 25 Apr – 27 Jun 1997, ill. in cat. p. 34
Vigo (Pontevedra), Spain, Centro Cultural Caixavigo, *Grupo El Paso*, Oct – Nov 1997
Toledo, Spain, Museo de Santa Cruz, *Canogar 1957-1997*, May – July 1997, ill. in cat. p. 62, travelling to;
Ciudad Real, Spain, Museo de Ciudad Real, Sep – Oct 1997;
Albacete, Spain, Museo de Albacete, Nov – Dec 1997
Gijón, Spain, Centro Cultural Cajastur, Palacio Revillagigedo, *La huella del 98 en la pintura española contemporánea*, 24 Nov 1998 – 9 Jan 1999, ill. in cat. p. 265 and 293 no. 70
Madrid, Spain, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, *Canogar, Cincuenta años de pintura*, 21 Mar – 28 May 2001, ill. in cat. p. 50

Literature
Crispoliti, Enrico, Canogar, Milan, Galleria Blu, 1959, Collezione “Le Presenze” della Galleria Blu, ill in b&w, cit no. 3, exhibition catalogue
Choay, Françoise, “L'école espagnole”, *L'Oeil, Revue d'art mensuelle*, Lausanne, Switzerland, no. 51, Mar 1959, ill p. 17, with the title *Peinture*
Ponente, Nello, *L'arte astratta informale: il valore della materia*. Milan, Fratelli Fabbri Editori, 1967, Collection L'Arte Moderna, no. 107, vol. XII, ill. b&w p. 320
Fabbri Editori, Collectiojn L'Arte Moderna no. 107, vol. XII, 1967, ill. in cat. p. 320
Amón, Santiago, “Las escenas urbanas de Rafael Canogar”, *Nueva Forma*, Madrid, no. 71, December 1971, dedicated to Rafael Canogar, ill. b&w p 8-9
Quintavalle, Arturo Carlo, “Rafael Canogar: Schermo e metafora civile”, Parma, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, 1971, cit. p. 24, exhibition catalogue
“No tan ‘informal’”, *Época*, Madrid, no. 173, 4 Jul 1988, La cultura: Arte, ill. p. 94, with date of 1959
Rubio, Miguel, “Las miradas de Rafael Canogar”. En RUBIO, Miguel: *Rafael Canogar*. Barcelona, Ibérico 2000, S.A., 1990 [Publicación editada con motivo de la exposición del mismo título. Ferrara (Italia), Galleria Civica d'Arte Moderna, Palazzo dei Diamanti, 1990-91, Cit. p. 24, exhibition catalogue
Canogar, Catálogo General, Barcelona, Ediciones Ibérico 2 Mil, 1992, 2 vol, ill. p. 40; cit. p. 239, Reg. N. 5810, vol. 2
“Canogar: cincuenta años de pintura”, *Casa Viva*, Barcelona, 2001, Exhibition, ill. p. 134
Ferrer, Roberto; Canogar, Rafael; Crispolti, Enrico; Nieto Alcaide, Víctor; Paricio, Javier and Cirlot, Juan Eduardo, *Rafael Canogar: Informalismo 1955-1965*, Madrid, Roberto Ferrer, 2008, ill. p. 35

Archive number: 1958-015

Pintura no. 23

1958

Oil and acrylic on canvas

162 x 130 cm

63 3/4 x 51 1/8 inches

Signed and dated lower right

Provenance

Guglielmo Achille Cavellini Collection, Brescia, Italy, 1959, 1962, 1971, 1987

Private collection, Italy, 1992

Exhibited

Parma, Italy, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, Salone dei Contrafforti in Pilotta,

Rafael Canogar, Schermo e metafora civile, 16 September – 6 October 1971

Paris, Paris Art Centre, *Rafael Canogar*, 12 March – 30 April 1987, travelling to Bochum, Germany, Museum

Bochum Kunstsammlung, 5 September – 11 October 1987

Literature

Crispoliti, Enrico, *Rafael Canogar*, Madrid, Imp. Luis Pérez, 1959, Colección del Arte de Hoy,

no. 4 ill. b/w, n. s/page, with oil on canvas technique

Cirlot, Juan-Eduardo, Dypréau, Jean and Crispolti, Enrico, *Canogar*, Rome, Edizioni Dell' Attico, 1962, Serie

Quaderni Dell'Attico, no. 5, ill b/w, n. s/page, with oil on canvas technique

Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael Canogar, Schermo e metaphora civile*, Parma, Istituto di Storia dell'Arte

dell'Università di Parma, 1971, ill. b/w, n. s/page, no. 6; cit. p. 227, no. 6, with title *Dipinto* no. 23

Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael Canogar, Schermo e metaphora civile*, in Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael*

Canogar. Schermo e metaphora civile, Parma, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, 1971, cit. p. 24

Glibota, Ante, Spielmann, Peter and Xuriguera, Gérard, *Rafael Canogar*, Paris, Paris Art Centre,

1987, ill. b/w, p. 47, no. 3

Rubio, Miguel, *Las Miradas de Rafael Canogar*, in Rubio, Miguel, *Rafael Canogar*, Barcelona, Ibérico 2000,

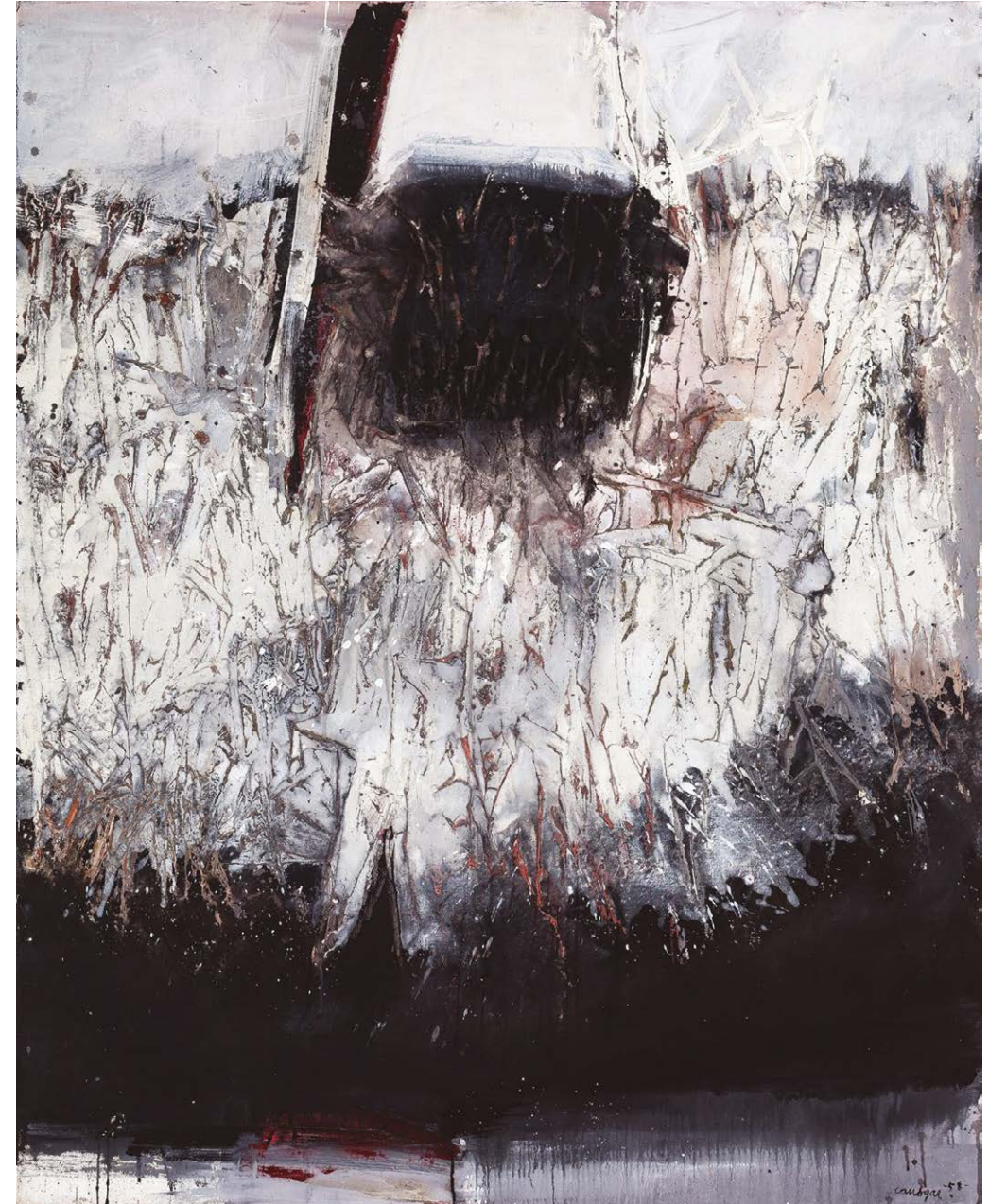
S.A., 1990, Published on the occasion of the exhibition of the same title, Ferrara, Italy, Galleria Civica d'Arte

Moderna, Palazzo dei Diamanti, 1990-9, cit. p. 24

Canogar, Catálogo General, Ediciones Ibérico 2 Mil, Barcelona, 1992, 2 vols. ill b/w. p.77, cit. p. 241, Reg. N. 584,

vol. 1, with oil on canvas technique

Archive number: 1958-017

Jaque
1959
Oil on canvas
130 x 97 cm
51 1/8 x 38 1/4 inches
Signed and dated lower left

Provenance
Collection Cavellini, Brescia, Italy, 1959, 1971
Collection Hotel Miguel Ángel, Madrid, 2009

Exhibited
Parma, Italy, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, Salone dei Contrafforti in Pilotta,
Rafael Canogar, Schermo e metafora civile, 16 September - 6 October 1971

Literature
Crispoli, Enrico: *Rafael Canogar*, Madrid, Imp, Luis Pérez, 1959, Colección del Arte de Hoy, no. 4, ill. b/w,
n/s page
Cirlot, Juan-Eduardo, *Le peintre Rafael Canogar à Madrid*, *Art Actuel International*, Lausana, Suiza, third year,
no. 19, 1961, ill. b/w, p. 3
Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael Canogar, Schermo e metafora civile*, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università
di Parma, 1971, ill. b/w, s/page, no. 17; cit. p. 227, no. 17, with title *Spaccone*

Archive number: 1959-007

Nudo
1959
Oil on canvas
162 x 130 cm
63 3/4 x 51 1/8 inches
Signed and dated lower left, signed and dated on the reverse

Provenance
Private collection, Madrid

Literature
Calvo Serraller, Francisco: *Le défi artistique de la nouvelle Espagne = El desafío artístico de la nueva España*, FIAC 88, Grand Palais, from 22 to 30 October, Paris, F.I.A.C Madrid, Banco Bilbao Vizcaya-BBV, 1988 ill. colour, n.s/ page., with title *Painting* and date 1960
Ferrer, Roberto Coord., Canogar, Rafael, Crispolti, Enrico, Nieto Alcaide, Víctor, Paricio, Javier and Cirlot, Juan Eduardo: *Rafael Canogar, Informalismo*, 1955-1965, Madrid, Roberto Ferrer, 2008 ill. colour, p. 59

Archive number: 1959-009

Pintura no. 28

1959

Oil on canvas

195 x 130 cm

76 3/4 x 51 1/8 inches

Signed and dated lower left

Provenance

Collection of the artist, Madrid 1971

Private collection, Parma, Italy, 1987, 1992

Giovanni Gariboldi Collection, Milan, Italy

Exhibited

Parma, Italy, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, Salone dei Contrafforti in Pilotta,

Rafael Canogar. Schermo e metafora civile, 16 September - 6 October 1971

Madrid, Salas de la Biblioteca Nacional, *Rafael Canogar. Exposición antológica*, 24 February - March 1972

Paris, Paris Art Centre, *Rafael Canogar*, 12 March – 30 April 1987, travelling to Bochum, Germany, Museum

Bochum Kunstsammlung, 5 September – 11 October 1987

Literature

Crispolti, Enrico, *Rafael Canogar*, Madrid, Imp, Luis Pérez, 1959, Colección del Arte de Hoy,

no. 4, ill. b/w, n/s page

Espejo, Fernando, *Canogar, Ayer y hoy*, *Revista de arte y letras*, Toledo, no. 78, January - March 1962,

ill b/w, p. 4

Marcel, Jorge, *Notas de uma viagem a Espanha*, *Arte, Boletim da Sociedade Nacional de Belas Artes*, Lisbon, 12

April 1964, ill. b/w p. 25

Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael Canogar. Schermo e metafora civile*, Parma, Istituto di Storia dell'Arte dell'Uni-

versità di Parma, 1971, ill. b/w, n. s/page, no. 8; cit. p. 227, no. 8, with title *Dipinto*

Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael Canogar, Schermo e metafora civile*, En Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael.*

Canogar, Schermo e metafora civile. Parma, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma,

1971 cit. p. 24-25

Sánchez Marín, Venancio, *El realism civil de Canogar*, *Goya, Revista de Arte*, Madrid, no. 107, March - April

1972, ill. b/w, fragment, p. 301

Aguilera Cerni, Vicente, *Canogar, Exposición Antológica*, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio

de Educación y Ciencia, 1972, cit. s/page

Glibota, Ante, Spielmann, Peter and Xuriguera, Gérard, *Rafael Canogar*, Paris, Paris Art Centre,

1987, ill. b/w. p. 57

Rubio, Miguel, *La miradas de Rafael Canogar*, en Rubio, Miguel, *Rafael Canogar*, Barcelona, Ibérico, 2000, S.A,

1990, publication published on the occasion of the exhibition of the same title, Ferrara, Italy, Galleria Civica

d'Arte Moderna, Palazzo dei Diamanti, 1990-91, cit. p. 24

Canogar, Catálogo General, Ediciones Ibérico 2 Mil, Barcelona, 1992, 2 vols, ill. colour, p. 88, cit. p. 242,

Reg. N. 597, vol. 1

Archive number: 1959-024

Pittura

1959

Oil on canvas

61 x 74 cm

24 x 29 1/8 inches

Signed and dated upper left, signed on the reverse

Provenance

Private collection, Milan

Exhibited

Milan, Galleria Blu, *Canogar*, 1959

Literature

Crispoli, Enrico, *Canogar*, Milan, Galleria Blu, 1959, Collezione “Le Presenze” della Galleria Blu (no. 5) [cat. exp.]

Archive number. 1959-052

Pintura

1959

Oil on canvas

195 x 130 cm

76 3/4 x 51 1/8 inches

Signed and dated upper right; signed and dated on the reverse

Provenance

Collection of the artist, Madrid, 1971

Private collection, Madrid, 1982

Ramón Icaza Collection, Bilbao, 1987, 1992

Agustín Tomé Collection, 1997

Exhibited

Parma, Italy, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, Salone dei Contrafforti in Pilotta, *Rafael Canogar, Schermo e metaphora civile*, 16 September – 6 October 1971

Madrid, Salas de la Biblioteca Nacional, *Rafael Canogar, Exposición antológica*, 24 February - March 1972

Madrid, Salas de la Biblioteca Nacional, *Rafael Canogar*, 25 años de pintura, September - October 1982

Paris, Paris Art Centre, *Rafael Canogar*, 12 March – 30 April 1987, travelling to Bochum, Germany, Museum Bochum Kunstsammlung, 5 September – 11 October 1987

Toledo, Museum of Santa Cruz, *Canogar 1957-1997*, May - July travelling to Ciudad Real, Museo of Ciudad Real, September - October, travelling to Albacete, Museo de Albacete, November - December 1997

Literature

Quintavalle, Arturo Carlo, *Rafael Canogar, Schermo e metafora civile*, Parma, Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Parma, 1971, ill. b/w, n. s/page, no. 15; cit. p. 227, no. 15, with title *Dipinto*

Aguilera Cerni, Vicente, *Canogar, Exposición Antológica*, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Ciencia, 1972, cit. s/page

Calvo Serraller, Francisco, *La aventura plástica de Rafael Canogar*, El País, Madrid, 25 September 1982, ill. b/w, p. 3

Crispoli, Enrico, Logroño, Miguel and Padorno, Manuel, *Rafael Canogar, 25 años de pintura*, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1982, ill. colour p. 4

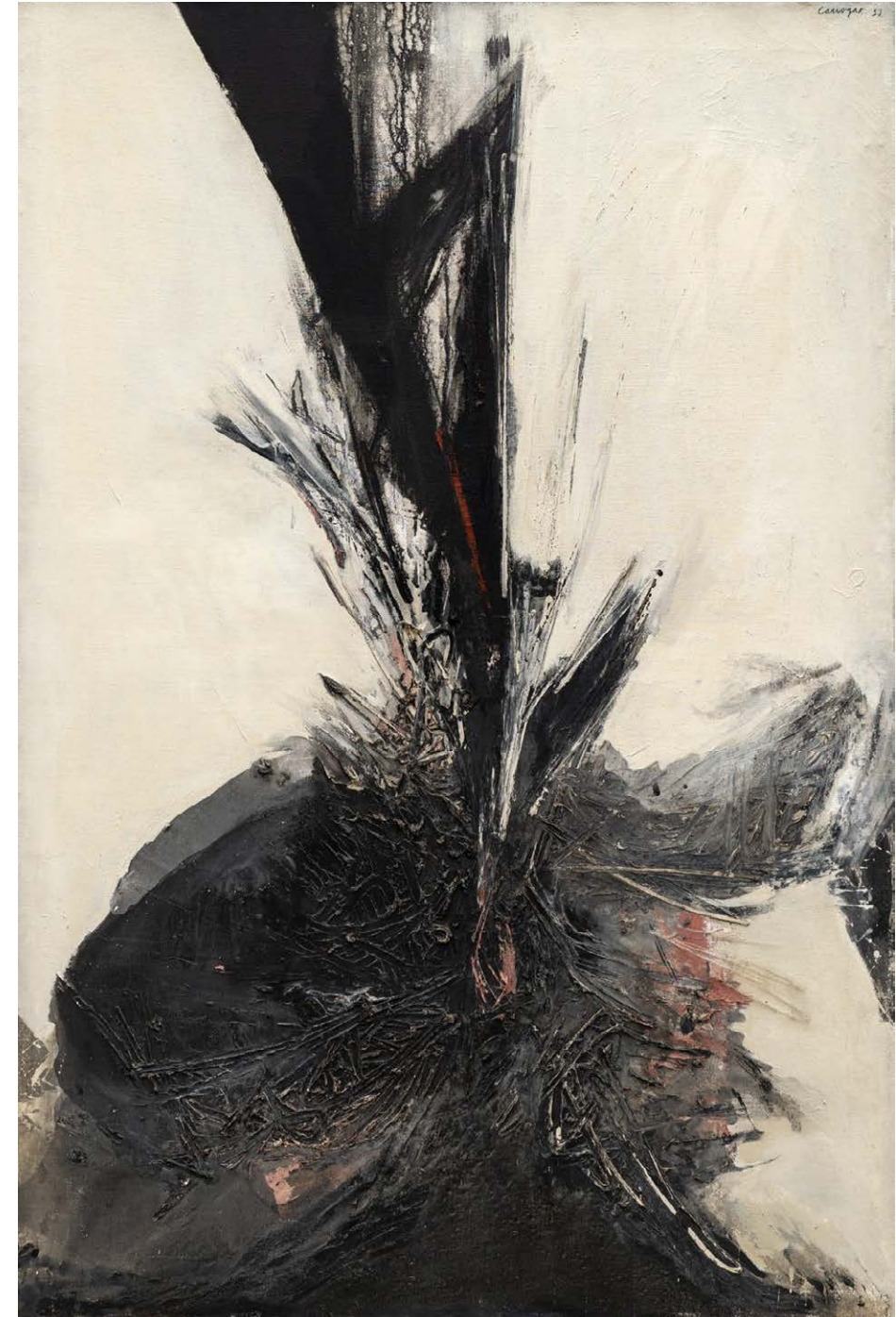
Glibota, Ante, Spielmann, Peter and Xuriguera, Gérard, *Rafael Canogar*, Paris, Paris Art Centre, 1987, ill. b/w. p. 58

Canogar, Catálogo General, Ediciones Ibérico 2 Mil, Barcelona, 1992, 2 vols, ill. colour p. 52, cit. p. 240, Reg. N. 5922, vol. 2

Nieto a Alcaide, Víctor, *Canogar 1957-1997*, Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1997, Colección Arte e Imagen, no. 2, ill. colour p.72

García García, Isabel, Entrevista, *Rafael Canogar: 'Trato de sorprenderme día a día'*, Descubrir el Arte, Madrid, year II, no. 20, October 2000, ill. colour, p. 32

Archive number. 1959-066

Pintura

1959

Oil on canvas

60 x 73 cm

23 5/8 x 28 3/4 inches

Signed and dated lower right; signed, titled and dated on the reverse

Provenance

Collection Fernando Zóbel, Madrid, 1959

Private collection

Exhibited

Paris, Paris Art Center, *Rafael Canogar*, 12 March - 30 April 1987, travelling to Bochum, Germany, Museum

Bochum Kunstsammlung, 5 September - 11 October 1987

Literature

Cirlot, Juan Eduardo: *Informalismo*, Barcelona, Ediciones Omega, S.A., 1959, ill. b/w p. 79

Crispoli, Enrico: *Rafael Canogar*, Madrid, Imp, Luis Pérez, 1959, Colección del Arte de Hoy, no. 4,

ill. b/w, n/s page, with dimensions 73 x 60cm, ill. b/w and detail

Glibota, Ante, Spielmann, Peter and Xuriguera, Gérard: *Rafael Canogar*, Paris, Paris Art Centre, 1987,

ill. b/w. p. 61, with dimensions 73 x 60cm

Canogar, Catálogo General, Ediciones Ibérico 2 Mil, Barcelona, 1992, 2 vols, ill. in colour p. 53,

cit. p. 240, Reg. N. 5923, vol. 2

Leyva, Antonio: *Rafael Canogar: del muro a la ventana*, Nerva, *Art y Letras*, Madrid, no. 1, April 2001,

ill b/w, p. 11

Subastas Segre, *Subasta Pintura y Escultura*, 3 July, Madrid, lot 235, ill. in colour, p. 77

Archive number: 1959-069

Huella
1959
Oil on canvas
50 x 33.5 cm
19 3/4 x 13 1/4 inches
Signed and dated lower right

Provenance
Private collection, Madrid

Archive number. 1959-100

Untitled
1959
Oil on canvas
60 x 73 cm
23 5/8 x 28 3/4 inches
Signed and dated lower right; signed and dated on the reverse

Archive number: 1959-103

Pintura no. 46

1959

Oil on canvas

74 x 60 cm

29 1/8 x 23 5/8 inches

Signed and dated lower right; titled on the reverse

Provenance

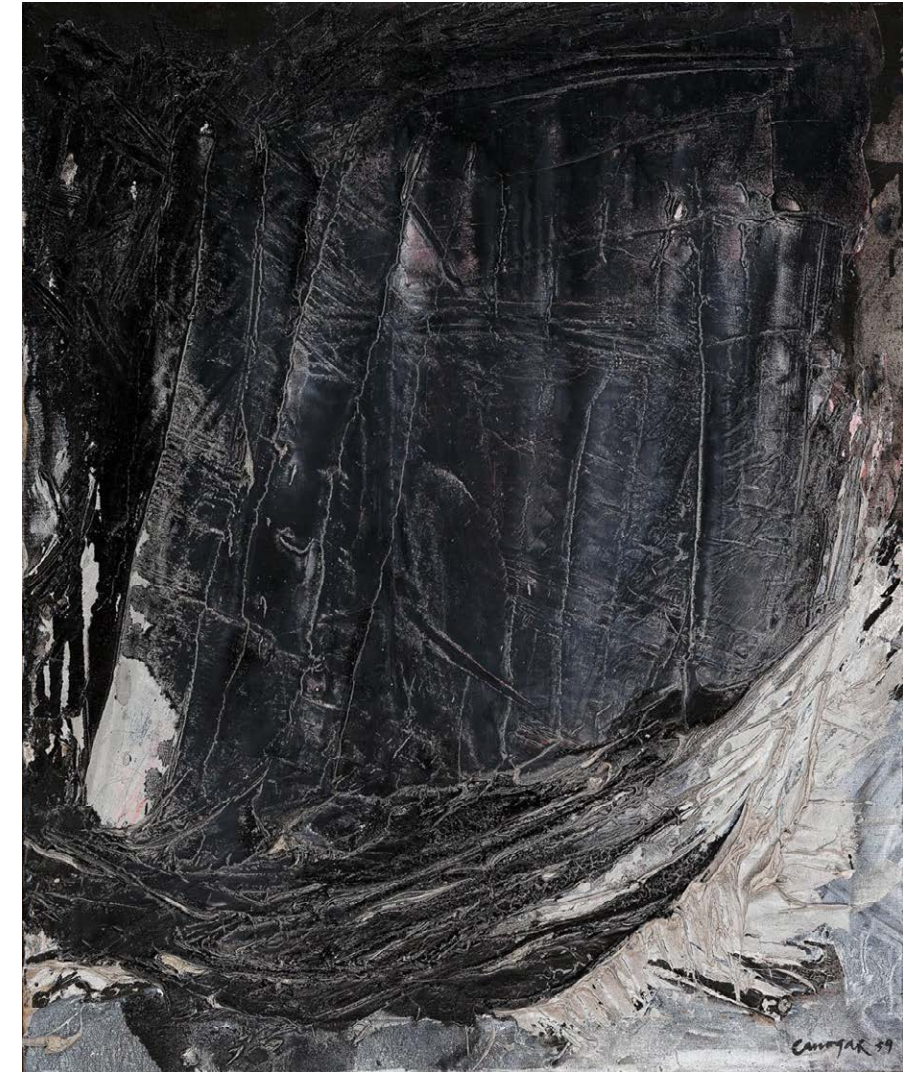
Mak van Waay, Amsterdam

Acquired from the above in the 70s

Private Collection, The Netherlands; then

By descent to the present owner

Archive number: 1959-104

Serie Negra no. 7

1960

Oil on canvas

97 x 130 cm

38 1/4 x 51 1/8 inches

Signed and dated lower right; signed, titled and dated on reverse

Provenance

Galeria L'Attico, Rome

Collection Bruno Sargentini, Rome, 1982

Private Collection, Italy, 1987

Private Collection, 1992

Exhibited

Berlin, AMT für Kunst, *Arte actual. Zeitgenössische spanische Malerei*, 26 Sep - 30 Oct 1960

Madrid, Salas de la Biblioteca Nacional, *Rafael Canogar, 25 años de pintura*, Sep - Oct 1982

Paris, Paris Art Center, *Rafael Canogar*, 12 Mar - 30 Apr 1987 travelling to;

Bochum, Germany, Museum Bochum Kunstsammlung, 5 Sep - 11 Oct 1987

Milan, Galería Arte 92, *Rafael Canogar, Opere 1957-1964*, 1 Feb -30 Mar 1991

Literature

Arcangeli, Francesco, *Canogar*, Madrid, Galería Biosca, 1963, cit. s/page

Arcangeli, Francesco, *Sin título*, in Arcangeli, Francesco: *Peintures récentes de Rafael Canogar*, Paris, Galerie

Rive Gauche, 1963, cit. s/page

Quintavalle, Arturo Carlo: *Rafael Canogar, Schermo e metaphora civile*, Parma, Istituto di Storia dell'Arte

dell'Università di Parma, 1971, cit. p. 102

Crispoli, Enrico, Logroño, Miguel and Padorno, Manuel: *Rafael Canogar. 25 años de pintura*, Madrid,

Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, 1982, ill. b/w p. 57

D'amico, Fabricio, *Rafael Canogar, Opere 1957-1964*, Milan, Electa, 199, ill. colour p. 37, no. 9

Glibota, Ante, Spielmann, Peter and Xuriguera, Gérard, *Rafael Canogar*, Paris, Paris Art Centre, 1987,

ill b/w, p. 73, no. 2

Canogar; Catálogo General, Barcelona, Ediciones Ibérico 2 Mil, 1992, 2 vols, ill. colour p. 64; cit. p. 240,

Reg. N. 6018, vol. 2

Pasini, Roberto, *L'Informale*, Stati Uniti, Europe, Italy, Bologna, Clueb Cooperativa Libreria Universal Editrice

Bolonia, 1995, Serie Arte Contemporanea, ill. 5 colour n.s/page, plate XXXVII, with title *Serie negra*

Arcangeli, Francesco, *Rafael Canogar*, Rome, La Fornarina Edizioni d'Arte, 1964, cit. s/page

Arte Español, Madrid, Christie's, 5 October 2005, ill. colour p. 75; cit. p. 74, lot 54

Archive number: 1960- 053

Estandarte

1962

Oil on canvas

150 x 200 cm

59 x 78 3/4 inches

Signed and dated lower right

Provenance

Bruno Sargentini Collection, Rome, 1982

Private collection, 1987

Galería La Aurora, Murcia

Exhibited

Rome, Galleria L'Attico, *K.O. Götz, Mafai, Matta, Bendini, Bogart, Canogar, Hiltmann, Hoehme, Raspi*, from 6 October 1962

Madrid, Salas de la Biblioteca Nacional, *Rafael Canogar*, 25 años de pintura, September-October 1982

Paris, Paris Art Center, *Rafael Canogar*, 12 March – 30 April 1987, travelling to Bochum, Germany, Museum

Bochum Kunstsammlung, 5 September – 11 October 1987

Literature

Calvesi, Maurizio: *K.O. Götz, Mafai, Matta, Bendini, Bogart, Canogar, Hiltmann, Hoehme, Raspi*. Rome,

Galleria L'Attico, 1962, ill. B. & W. n. s/page

L'Attico 1962-63 / 1963-64, S.I., s.f., ¿1965?, ill. b/w, n. s/page

Ferrer, Roberto, Coord, Canogar, Rafael, Crispolti, Enrico, Nieto Alcaide, Víctor, Paricio, Javier and Cirlot, Juan Eduardo: *Rafael Canogar, Informalismo*, 1955-1965, Madrid, Roberto Ferrer, 2008 ill.

colour, p.15

Crispolti, Enrico, Logroño, Miguel and Padorno, Manuel: *Rafael Canogar. 25 años de pintura*, Madrid,

Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1982 ill. colour, p. 72, with Jesuit title, dimensions 81 x 100 cm

Guadalimar, Revista de las Artes, Madrid, year VIII, no. 69, October - November 1982 ill. colour, fragment – cover

Glibota, Ante, Spielmann, Peter and Xuriguera, Gérard: *Rafael Canogar*. Paris, Paris Art Centre,

1987 ill. b/w p.82

Canogar, Catálogo General, Barcelona, Ediciones Ibérico 2 Mil, 1992, 2 vols, ill. colour p. 114; cit.

p. 243, Reg. N. 623, vol. 1

Nieto Alcaide, Víctor: *Untitled*. In Nieto Alcaide, Víctor: *Canogar 1957-1997*, Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1997, Colección Arte e Imagen,

no. 2, cit. p.26

Nieto Alcaide, Víctor: *Rafael Canogar, El paso de la pintura*, Donostia-San Sebastián, Nerea, S.A.,

2006, cit. p. 73-74

Nieto Alcaide, Víctor: *La orilla otra*, en Ferrer, Roberto ,Coord, Canogar, Rafael, Crispolti, Enrico, Nieto

Alcaide, Víctor, Paricio, Javier and Cirlot Juan Eduardo: *Rafael Canogar. Informalismo, 1955-1965*, Madrid,

Roberto Ferrer, 2008, cit. p. 52

Archive number: 1962-007

List of Works

p. 23 *Pintura no. 18*
1958
Oil on canvas
120 x 80 cm
47 1/4 x 31 1/2 inches

p. 25 *Pintura no. 21*
1958
Oil on canvas
160 x 130 cm
63 x 51 1/8 inches

p. 27 *Pintura no. 23*
1958
Oil and acrylic on canvas
162 x 130 cm
63 3/4 x 51 1/8 inches

p. 29 *Jaque*
1959
Oil on canvas
130 x 97 cm
51 1/8 x 38 1/4 inches

p. 31 *Nudo*
1959
Oil on canvas
162 x 130 cm
63 3/4 x 51 1/8 inches

p. 33 *Pintura no. 28*
1959
Oil on canvas
195 x 130 cm
76 3/4 x 51 1/8 inches

p. 35 *Pintura*
1959
Oil on canvas
61 x 74 x 2 cm
24 x 29 1/8 x 3/4 inches

p. 37 *Pintura*
1959
Oil on canvas
195 x 130 cm
76 3/4 x 51 1/8 inches

p. 39 *Pintura*
1959
Oil on canvas
60 x 73 cm
23 5/8 x 28 3/4 inches

p. 41 *Huella*
1959
Oil on canvas
50 x 33.5 cm
19 3/4 x 13 1/4 inches

p. 43 *Untitled*
1959
Oil on canvas
60 x 73 cm
23 5/8 x 28 3/4 inches

p. 45 *Pintura no. 46*
1959
Oil on canvas
74 x 60 cm
29 1/8 x 23 5/8 inches

p. 47 *Serie Negra no. 7*
1960
Oil on canvas
97 x 130 cm
38 1/4 x 51 1/8 inches

p. 49 *Estandarte*
1962
Oil on canvas
150 x 200 cm
59 x 78 3/4 inches

Biography

1935	Born in Toledo, Spain, on 17 May.
1948	Starts studying painting under Daniel Vázquez Díaz in Madrid.
1954	First solo show at Galería Altamira in Madrid.
1955	First abstract paintings, influenced by the work of Miró. Meets Luis Feito. Travels to Paris, where he has a solo show at Galerie Arnaud. Participates at the Hispano-American Biennale in Barcelona.
1956	Travels to Italy. Solo show at Galleria Numero in Florence. Participates in the XXVIII Venice Biennale, where the Spanish Pavilion shows for the first time works by a group of Spanish abstract painters, and in the Alexandria Biennale.
1957	Founds with other Spanish artists the group <i>El Paso</i> in Madrid. Participates in several exhibitions of the group across Spain.
1958	Participates in the Venice and Alexandria Biennales and selected for the Pittsburgh International Exhibition of Contemporary Painting and Sculpture. Starts working with Galleria L'Attico in Rome.
1959	Exhibits with other <i>El Paso</i> members in Galería Gaspar in Barcelona, where he meets Miró. Lives and works in Rome for several months, where he collaborates with Enrico Crispolti.
1960	Solo exhibition at Galerie d'Aujourd'hui in Brussels promoted by Crispolti. Dissolution of El Paso, which holds their last show at Galleria L'Attico, organised by Canogar. Travels to New York, where his work is shown at the MoMA and Guggenheim Museum. Show at Pierre Matisse Gallery in New York.
1961	Invited to the Venice Biennale where he is given a special exhibition space. Exhibits at galleries in Bologna, Cologne and Milan.
1964	Recognition of his work in the United States, with several institutional exhibitions. Quits informalism and starts practicing narrative chronicle painting.
1965	Invited as Visiting Professor to the Mills College in Oakland, where he stays for more than a year.
1966	Shows in Venice, Pittsburgh and Florida.
1967	His art keeps evolving. Wood, polyester and fiberglass are the main materials for his works. Exhibits with Juana Mordó in Madrid.
1968	Participates in the Venice Biennale with a special exhibition room.

1969	Solo shows in Los Angeles, Chicago and Brussels. Receives the first prize at the XI Festival International de la Peinture in Cagnes-sur-Mer.
1971	Retrospective exhibition in Parma. Participates in the XI São Paulo Biennale where he receives the Itamaraty Grand Prize.
1972	Retrospective exhibition in the Museum of Contemporary Art of Madrid.
1975	Major show at the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, which then travels to Lund and Oslo. His work takes a new direction, leaving social chronicle and returning to abstraction, with a focus on materials.
1982	Received the National Fine Arts Award by the Spanish government and the Grand Prix of the International Triennale of Painting in Sofia. Retrospective exhibition at the Biblioteca Nacional in Madrid.
1985	Named Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres by the French government.
1987	Retrospective exhibition at the Paris Art Center, which then travels to the Bochum Museum.
1990	Retrospective exhibition at the Galleria Civica d'Arte Moderna in Ferrara. Retrospective show of his printed work at the Museum of Fine Arts of Bilbao. Solo shows at the Galerie Lina Davidov in Paris, as well as at galleries in Lyon and Oporto.
1996	Elected member of the Spanish Royal Academy of Fine Arts.
1997	Retrospective exhibitions in Burgos, Toledo (travelling to other Spanish cities) and Marbella.
2001	Retrospective exhibition at the Reina Sofia Museum in Madrid.
2003	Awarded the Fine Arts Gold Merit Medal by the Spanish government.
2010	Awarded the Grand Prize of the Spanish Art Critics Association. Retrospective exhibition in Oporto.
2011	Publication of the Catalogue Raisonné of the artist. Retrospective exhibition in Toledo.
2012	Awarded the Spanish National Engraving Prize.
2013	Retrospective exhibition at the IVAM in Valencia.

- 2018 Awarded the Medal of Honor by the Spanish Association of Painters and Sculptors (Asociación Española de Pintores y Escultores AEPE), in recognition for his artistic production.
- 2021 Receives Barón de Forna Prize at the San Fernando Academy of Fine Arts. May 2021.
- 2022 The Scientific and Literary Athenaeum of Toledo awards him the first Alfonso X el Sabio Prize for Arts and Sciences in recognition of his long and fruitful artistic career, as well as for being one of the best and most renowned representatives of the city in the world through the arts.
- Publication of the book: PÉREZ SEGURA, Javier: “Canogar. Matter, form, figure”. Ediciones Asimétricas, 2022.
- 2024 Inauguration of the “Rafael Canogar Space” a permanent exhibition dedicated to the artist at the *Tallerón de Roca Tarpeya building*, overlooking the Tagus river, headquarters of the Royal Toledo Foundation and the Victorio Macho Museum, Toledo. March 2024.
- 2025 Retrospective exhibition at CentroCentro in Madrid

Rafael Canogar, *Estandarte (detalle)*, 1962

Biografía

1935	Nace el 17 de mayo en Toledo, España.
1948	Empieza a estudiar pintura con Vázquez Díaz en Madrid
1954	Realiza su primera exposición individual en la Galería Altamira, en Madrid.
1955	Realiza sus primeras pinturas abstractas, influenciado por la obra de Miró. Conoce a Luis Feito. Viaja a París, donde expone individualmente en la Galerie Arnaud. Participa en la Bienal Hispanoamericana de Barcelona.
1956	Viaja a Italia. Realiza una exposición individual en la Galleria Numero en Florencia. Participa en la XXVIII Bienal de Venecia donde, por primera vez, el pabellón de España muestra obra de artistas abstractos; también en la Bienal de Alejandría.
1957	Funda el grupo El Paso en Madrid, junto con otros artistas españoles. Participa en diversas exposiciones del grupo por toda España.
1958	Participa en las Bienales de Venecia y Alejandría y es seleccionado para la Exposición Internacional de Pintura y Escultura Contemporánea de Pittsburgh. Empieza a trabajar con la Galleria l'Attico en Roma.
1959	Expone con otros miembros de El Paso en la Galería Gaspar en Barcelona, donde conoce a Miró. Vive y trabaja en Roma durante varios meses, donde colabora con Enrico Crispolti.
1960	Exposición individual en la Galerie d'Aujourd'hui en Bruselas, promovida por Crispolti. Disolución del grupo El Paso tras una última exposición en la Galleria l'Attico, organizada por el propio Canogar. Viaje a Nueva York, donde muestra su obra en el MoMA y el Museo Guggenheim. Expone en la Galerie Pierre Matisse en Nueva York.
1961	Es invitado a la Bienal de Venecia, donde se le cede un espacio expositivo propio. Expone en diversas galerías en Bolonia, Colonia y Milán.
1964	Reconocimiento de su obra en Estados Unidos, donde realiza diversas exposiciones institucionales. Abandona el Informalismo y empieza a realizar obras de crónica narrativa.
1965	Es invitado como profesor visitante en el Mills College de Oakland, donde permanece durante un año.
1966	Expone en Venecia, Pittsburgh y Florida.
1967	Su arte sigue evolucionando. Ahora la madera, el polyester y la fibra de vidrio son los materiales principales de su obra. Expone con Juana Mordó en Madrid.

1968	Participa en la Bienal de Venecia, con una sala expositiva especial.
1969	Exposiciones individuales en Los Angeles, Chicago y Bruselas. Recibe el primer premio en el <i>XI Festival International de la Peinture</i> en Cagnes-sur-Mer.
1971	Exposición retrospectiva en Parma. Participa en la XI Bienal de São Paulo, donde recibe el Gran Premio <i>Itamaraty</i> .
1972	Exposición retrospectiva en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
1975	Importante exposición en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, que viajará a Lund y Oslo. Su obra toma una nueva dirección, abandonando la crónica social para volver a la abstracción, con el foco en los materiales.
1982	Recibe el Premio Nacional de Bellas Artes otorgado por el gobierno de España y también el Gran premio de la Trienal de Pintura de Sofía. La Biblioteca Nacional de España, en Madrid, le dedica una exposición retrospectiva.
1985	Es nombrado <i>Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres</i> por el gobierno francés.
1987	Realiza una exposición retrospectiva en el Paris Art Center, que viajará al museo de Bochum.
1990	Exposición monográfica en la Galleria Civica d'Arte Moderna de Ferrara. Retrospectiva de su obra gráfica en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Exposición individual en la Galerie Lina Davidov en París, así como en galerías en Lyon y Oporto.
1996	Es elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de España.
1997	Exposiciones retrospectivas en Burgos, Toledo (que viaja a otras ciudades españolas) y Marbella.
2001	Exposición retrospectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid.
2003	Es galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del gobierno de España.
2010	Recibe el Gran Premio de la Crítica de la Asociación de Críticos de España. Expone una muestra retrospectiva en Oporto.
2011	Se publica el Catálogo Razonado del artista. Exposición retrospectiva en Toledo.
2012	Es galardonado con el Premio Nacional de Grabado otorgado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
2013	Exposición retrospectiva en el IVAM de Valencia.

- 2018 Recibe la Medalla de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores AEPE, en reconocimiento de su producción artística.
- 2021 Recibe el Premio Barón de Forna en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
- 2022 Ateneo Científico y Literario de Toledo le concede el primer premio Alfonso X el Sabio de Artes y Ciencias en mérito a su dilatada y fructífera carrera artística.
Publicación del libro: PÉREZ SEGURA, Javier: “Canogar. Materia, forma, figura”. Ediciones Asimétricas, 2022.
- 2024 Inauguración del “Espacio Rafael Canogar” sala permanente dedicada al artista, a el edificio del Tallerón de Roca Tarpeya, sede de la Real Fundación de Toledo y del Museo Victorio Macho.
- 2025 Exposición retrospectiva en CentroCentro en Madrid.

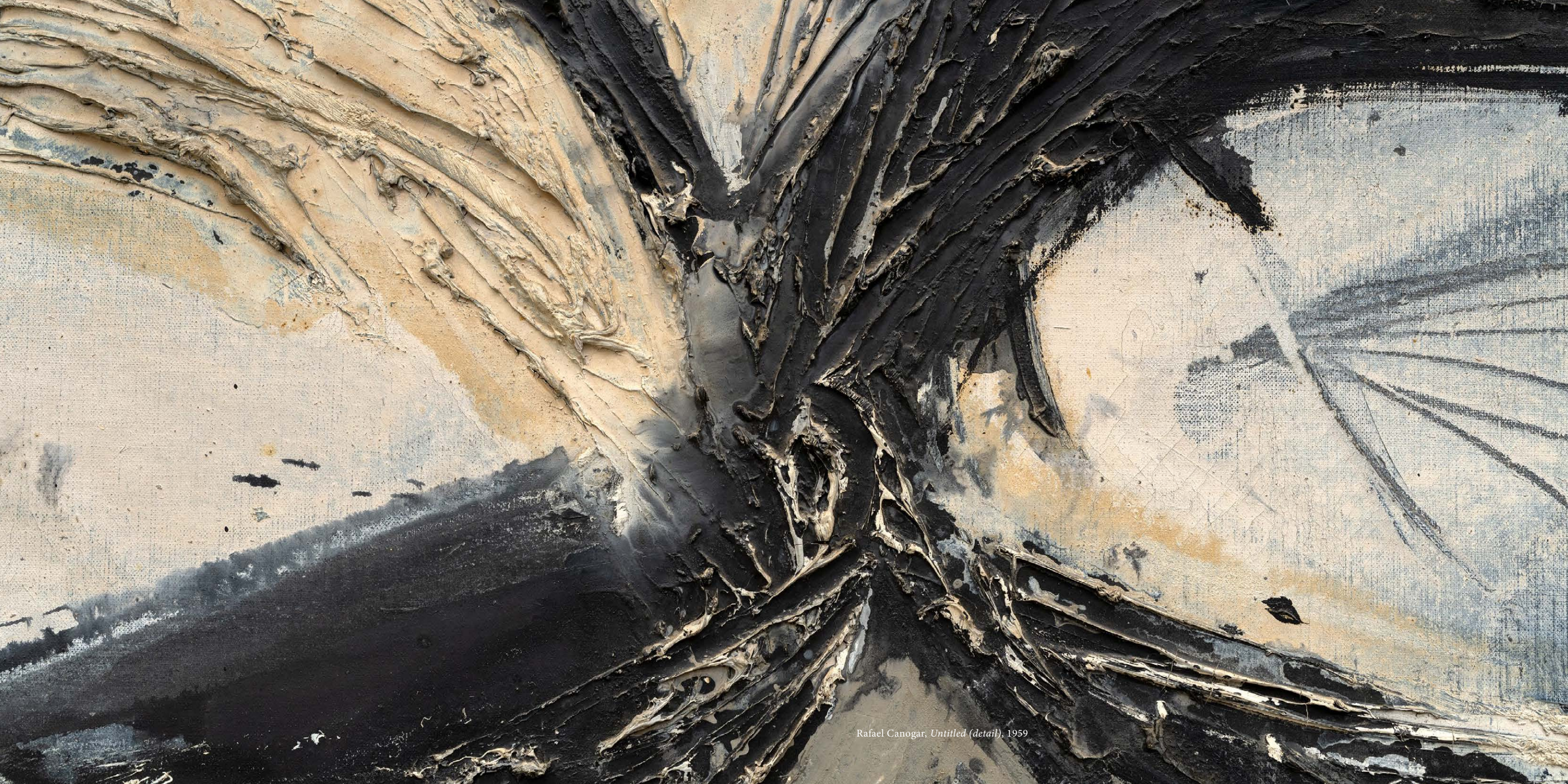
Rafael Canogar in front of *Pintura No. 18*

Selected Exhibitions

2025	CentroCentro, Madrid
2023	Museo Carmen Thyssen Málaga, Málaga
2017	Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART), Madrid
2013	Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencia
2012	Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid
2011	Centro Cultural San Marcos, Toledo
2009	Archivio di Stato di Firenze, Florence
2005	Pelaires Centre Cultural Contemporani, Mallorca Fundación Caixa Galicia, Santiago de Compostela
2004	Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo Centro Cultural de Cascais, Lisbon
2003	National Museum, Warsaw Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires
2001	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
1990	Galleria Civica d’Arte Moderna, Ferrara Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao
1987	Paris Art Center, Paris Museum Bochum Kunstsammlung, Bochum
1983	Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid
1982	Biblioteca Nacional, Madrid
1975	Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris Sonia Henie-Niels Onstad Fondations, Oslo Lund Konsthall, Lund
1972	Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid
1971	Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Parma, Parma
1966	The Young Memorial Museum, San Francisco

Museums and Collections

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Fundación Juan March, Cuenca
Carnegie Institute, Pittsburgh
Museum of Modern Art (MoMA), New York
Norton Simon Museum, Pasadena
Centre Pompidou, Paris
Fundação de Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Oporto
Museum Bochum Kunstsammlung, Bochum
Museum für Moderne Kunst, Frankfurt
Hamburger Kunsthalle, Hamburg
Museu de Arte Moderna de São Paulo
Contemporary Art Museum of Seoul
Aarhus Kunstmuseum, Aarhus
Kunsthaus Zurich
Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Mexico City
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino

Rafael Canogar, *Untitled (detail)*, 1959

THE MAYOR GALLERY

9 Bury Street, St James's
London SW1Y 6AB
T: +44 (0)20 7734 3558
info@mayorgallery.com
www.mayorgallery.com

Guillermo de Osma
GALERÍA

Claudio Coello, 4
28001 Madrid
T: +34 91 435 59 36
info@guillermodeosma.com
www.guillermodeosma.com

Printed on the occasion of the exhibitions:

Rafael Canogar: Imprints (Paintings 1958–1962)
The Mayor Gallery: 5 June – 25 July 2025

Huellas (Pinturas 1958–1962)
Galería Guillermo de Osma: 19 November 2025 – 23 January 2026

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, recording or otherwise without the prior permission of the publishers or copyright holders.

Edition of 500

Introduction (c) Robert Brown, 2025
Interview, *Painting in its Reality* (c) Amalia García Rubí, 2025
Photography (c) Courtesy of the artists and copyright holders. Reproduced with permission, 2025

Special thanks to Amy Baker, Robert Brown, Christine Houdé, Leonor de Osma, Amalia García Rubí, Carlos García-Osuna Rodríguez, Vanessa and Raquel García-Osuna Sabio, Nieves Montero, Miriam Sainz de la Maza, Pedro Marín and Miguel Madueño

All dimensions of works are given height before width

The colour reproduction in this catalogue is representative only

Cover: Rafael Canogar, *Pintura*, 1959, Oil on canvas, 195 x 130 cm, 76 3/4 x 51 1/8 inches

Design by Stephen Draycott

ISBN: 978-1-9163595-8-1

