The background is an abstract painting with a rich, textured surface. It features a dominant palette of deep reds and earthy browns, with subtle accents of green and blue. The brushstrokes are visible, creating a sense of movement and depth. The overall effect is a complex, layered composition that changes as the viewer's perspective shifts.

Reto Casanova

Katalog 2007–2008

Reto Casanova

Katalog 2007–2008

Inhalt

Einleitung	7
Tafeln	11
Skizzen und Entwürfe	77
Biographie	91

Zwischen Gesetz und Ordnung

Reto Casaova erinnert sich, wie er vor zwanzig Jahren ganz plötzlich und ohne konkreten Anlass mit dem Malen begonnen hat und neben dem Brotberuf etwas ganz Anderes versuchte. Und grundsätzlich ist für ihn seine Kunst immer dies geblieben: ein Ausbruch aus dem Alltäglichen, eine Gegenwelt zu ihm. In den ersten Jahren betont farbenfroh, wurden seine Bilder später dunkler bis düster, um sich dann in letzter Zeit erneut aufzuhellen: natürlich keine gradlinige Entwicklung, sondern eine mit zahlreichen Seitenwegen und Zwischentönen.

Lebhaft erinnert sich der Künstler auch an jene Zufallsbegegnung, die sich dann im Nachhinein als entscheidender Schaffensimpuls erwies: die Wiederentdeckung des in der Schulzeit benützten und seither in Vergessenheit geratenen Farbkastens. Und mit ihm zeigt sich der überraschende Beginn aus dem Nichts heraus nur noch bedingt als ein solcher, erscheint auch als ein wohl unbewusstes Anknüpfen an die Malversuche als Jugendlicher – und das Erwachen einer lange brachliegenden Begabung, eines Könnens, das bei diesem Autodidakten offenbar einfach schon da war. Auch heute malt Reto Casanova jedenfalls mit Wasserfarben, aber natürlich mit einem ganz anderen Anspruch – und einer ganz eigenen Technik. Er trägt die Acrylfarbe mit dem Pinsel oder dem Spachtel auf das Papier oder auf die Leinwand auf und verdünnt sie, reduziert sie immer wieder mit Wasser, legt so eine dünne Schicht über die andere, zehn bis fünfzig insgesamt, bis das Werk «gefällt», vollendet ist. Den richtigen Augenblick dazu muss er intuitiv erkennen, um nicht weiterzumalen. Denn bei dieser Technik lässt sich nichts rückgängig machen, und das Bild ist verloren.

Es gibt in diesen Bildern nichts Gegenständliches, keinen Bezug zur sichtbaren Wirklichkeit, der über die Assoziationen hinausgeht, die sie bei den Betrachtenden erwecken mögen. Doch sie sind von einer polaren Spannung erfüllt. Die Nähe zum abstrakten Expressionismus war in manchen früheren Werken noch augenfälliger; diejenige zu den Konkreten aber bestimmt den Bildaufbau und damit den Beginn des Schaffensprozesses. Die Fläche wird zunächst aufgeteilt und dadurch auch dynamisiert mit einer Rechteckkomposition, die dann unter der Malerei, vor allem wenn diese immer wieder zur Monochromie tendiert, weitgehend verschwindet, zuweilen mehr

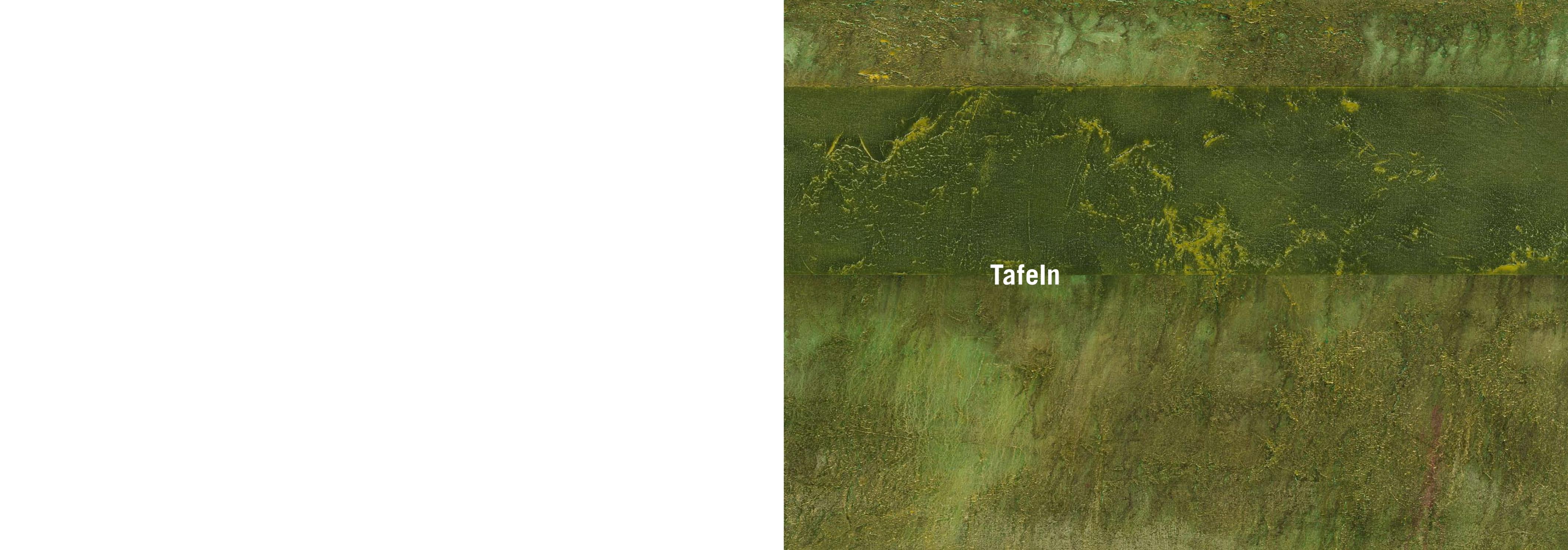
erahbar als wirklich sichtbar bleibt. Ein in der heutigen Kunst (und Wirklichkeit) allgegenwärtiger Wertgegensatz wird damit thematisiert, derjenige zwischen Gesetz und Ordnung, verkörpert in der strengen Geometrie, und individueller Freiheit, welche der Maler mit seiner Handschrift ins Bild einbringt.

Aber es ist noch ein anderer, kunstimmanenter Gegensatz, den Reto Casanova malend reflektiert, derjenige zwischen color und paint. Er tut dies am auffälligsten dort, wo er auf zwei benachbarte Flächen dieselbe Farbmaterie aufträgt und dabei, durch die andere Art des Auftrags, doch zwei ganz unterschiedliche Farbwirkungen erzielt. Farbe erscheint also gleichzeitig als das, was der Künstler benützt, wie als das, was er erschafft. Gerade die weitgehend monochromen Kompositionen verdanken diesen subtil differenzierten Oberflächenwirkungen ihre eigene Spannung.

Wenn hier das Wesentliche, das Charakteristische im Schaffen von Reto Casanova festgehalten werden soll, muss zugleich betont werden dass die dabei erkennbaren Regeln nicht ohne Abweichung sind. So gradlinig der Künstler an sich seinen Weg verfolgt, so klar seine Vorgaben sind, bleibt er doch immer offen für Experimente, für spontane, spielerische Einfälle. So verwendet er als Malgrund gerne auch Zigarrenschachteln und Ähnliches, was das Bild zum Bildobjekt werden lässt und der Farbe eine ganz andere Präsenz verleiht. Oder er fügt in seine abstrakten Kompositionen Buchstaben ein, die aber geometrische Zeichen bleiben, keineswegs auf Sprachreflexion oder gar Inhaltliches zielen. Und selbst Farbresten, farbiger Abfall gewissermassen, können zu malerischen Miniaturen werden. Dies alles erscheint eher atypisch und ist doch wesentlich für einen Künstler, der sich dem vielleicht schicksalshaften Ein- und Zufall, wie er ihn einst zu seinem Tun führte, auch heute nicht verschliesst.

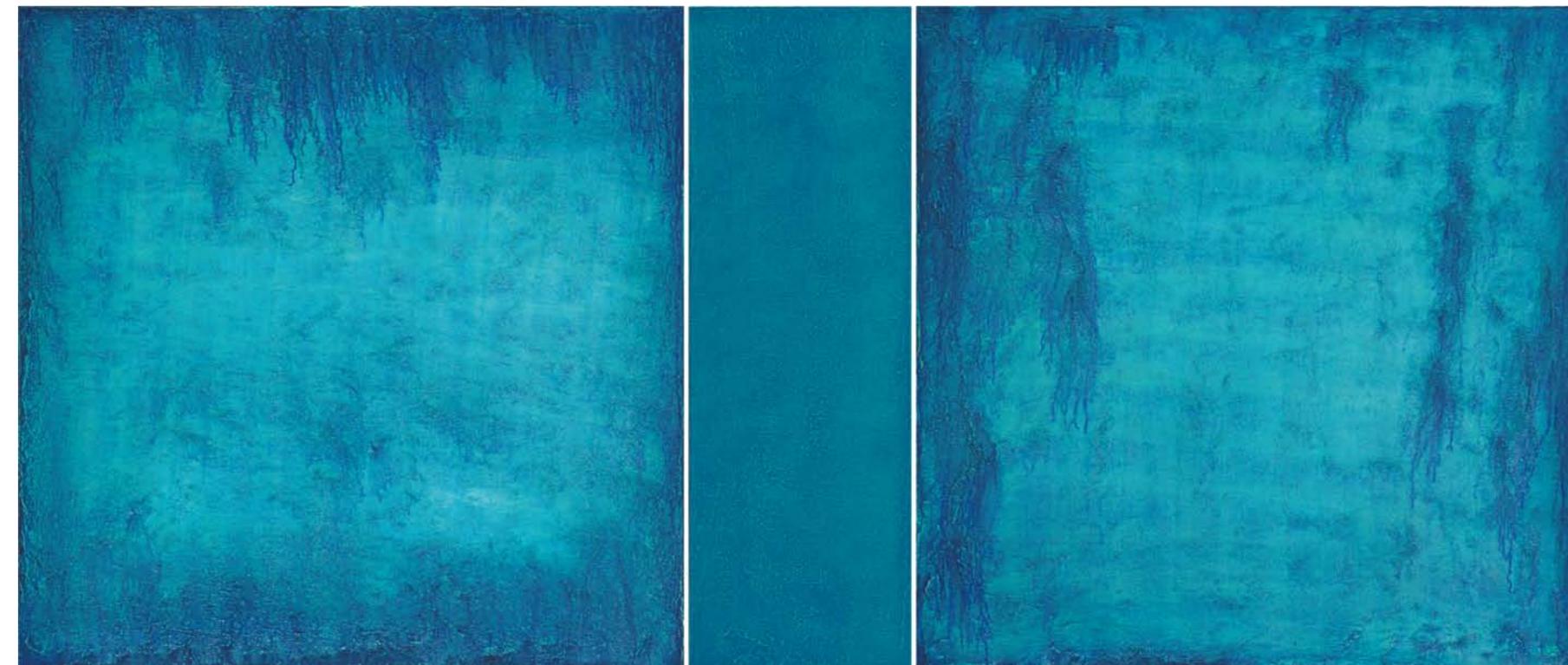
Martin Kraft
Kunstkritiker und -publizist, Zürich

The image features a dark green, textured background that resembles a coarse fabric or heavy paper. The texture is uneven, with variations in the shade of green and some lighter, yellowish-green spots. A white text label is centered horizontally and vertically on the image.

Tafeln

Tafel 07 | 001 Acryl auf Leinwand 108x252cm

Tafel 07 | 002 Acryl auf Leinwand 108x252cm

Tafel 07 | 005 Acryl auf Leinwand 108x108cm

Tafel 07 | 007 Acryl auf Leinwand 70×108cm

Tafel 07 | 008 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 07 | 009 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 07 | 011 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 07 | 015 Acryl auf Leinwand 54x108cm

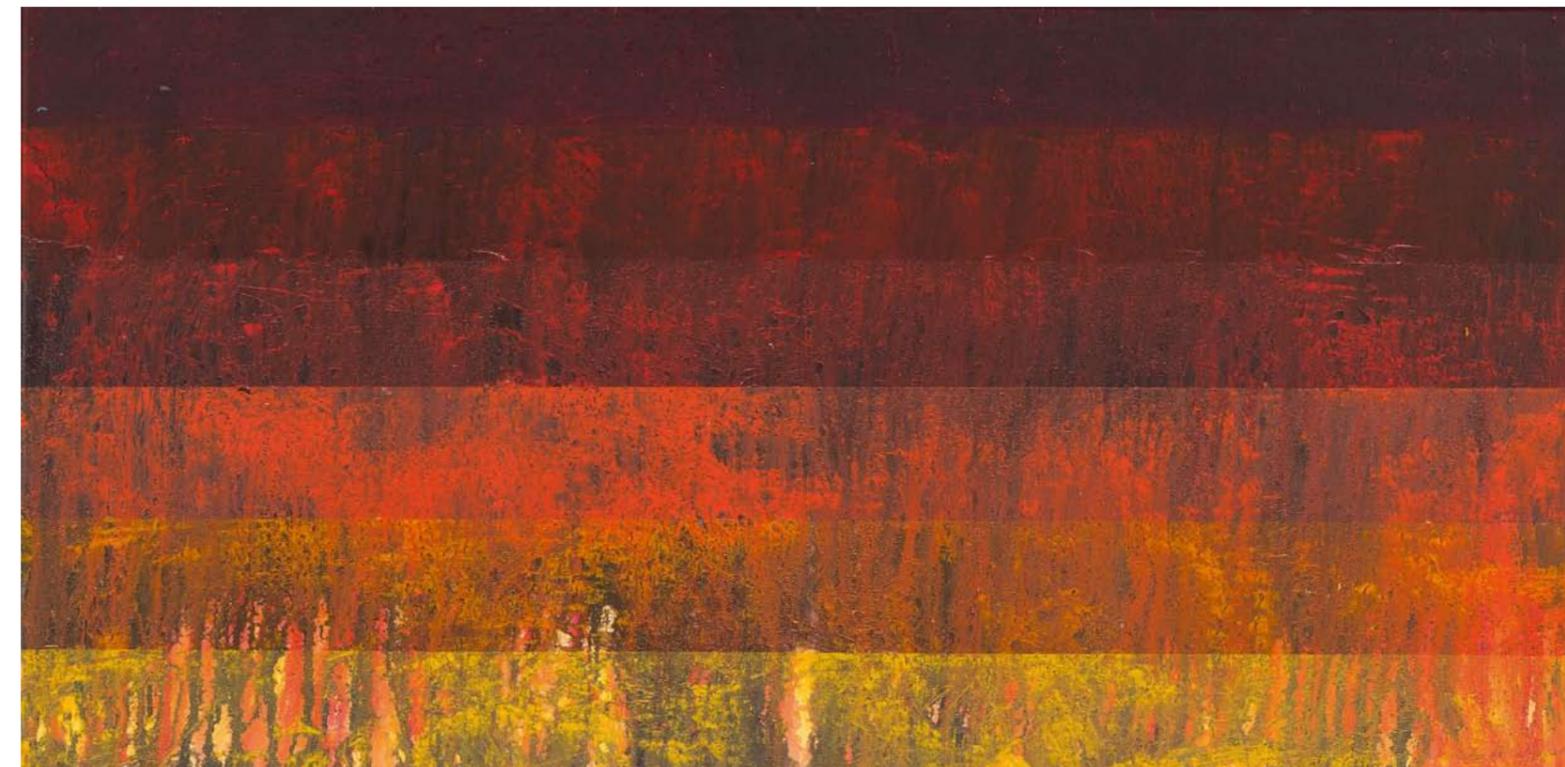
Tafel 07 | 017 Acryl auf Leinwand 54×108cm

Tafel 07 | 018 Acryl auf Leinwand 54x108cm

Tafel 07 | 019 Acryl auf Leinwand 54x108cm

Tafel 07 | 020 Acryl auf Leinwand 54×108cm

Tafel 07 | 023
Acryl auf Leinwand
24×48cm

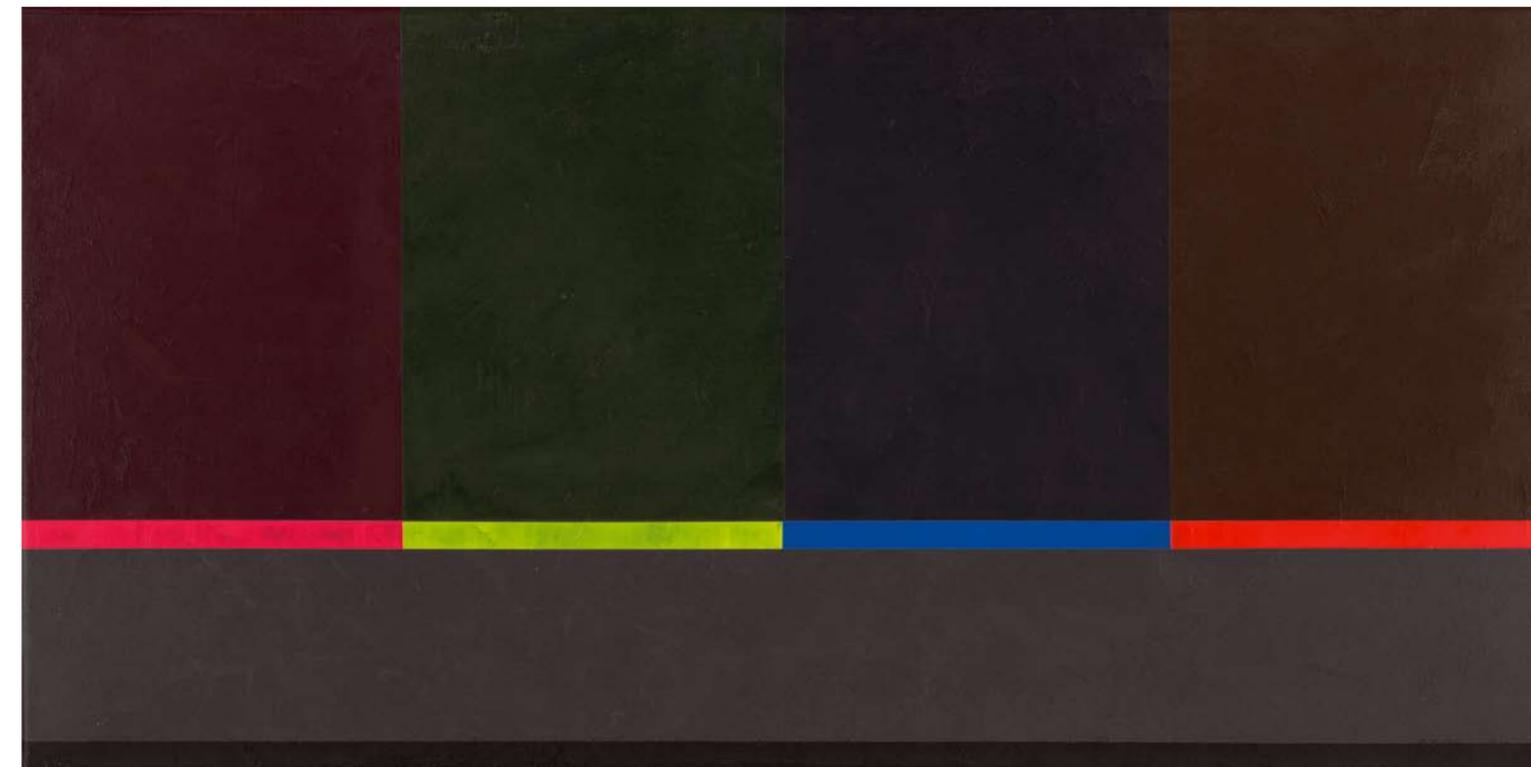
Tafel 07 | 025
Acryl auf Leinwand
24×48cm

Tafel 07 | 026
Acryl auf Leinwand
24×48cm

Tafel 07 | 027
Acryl auf Leinwand
24×48cm

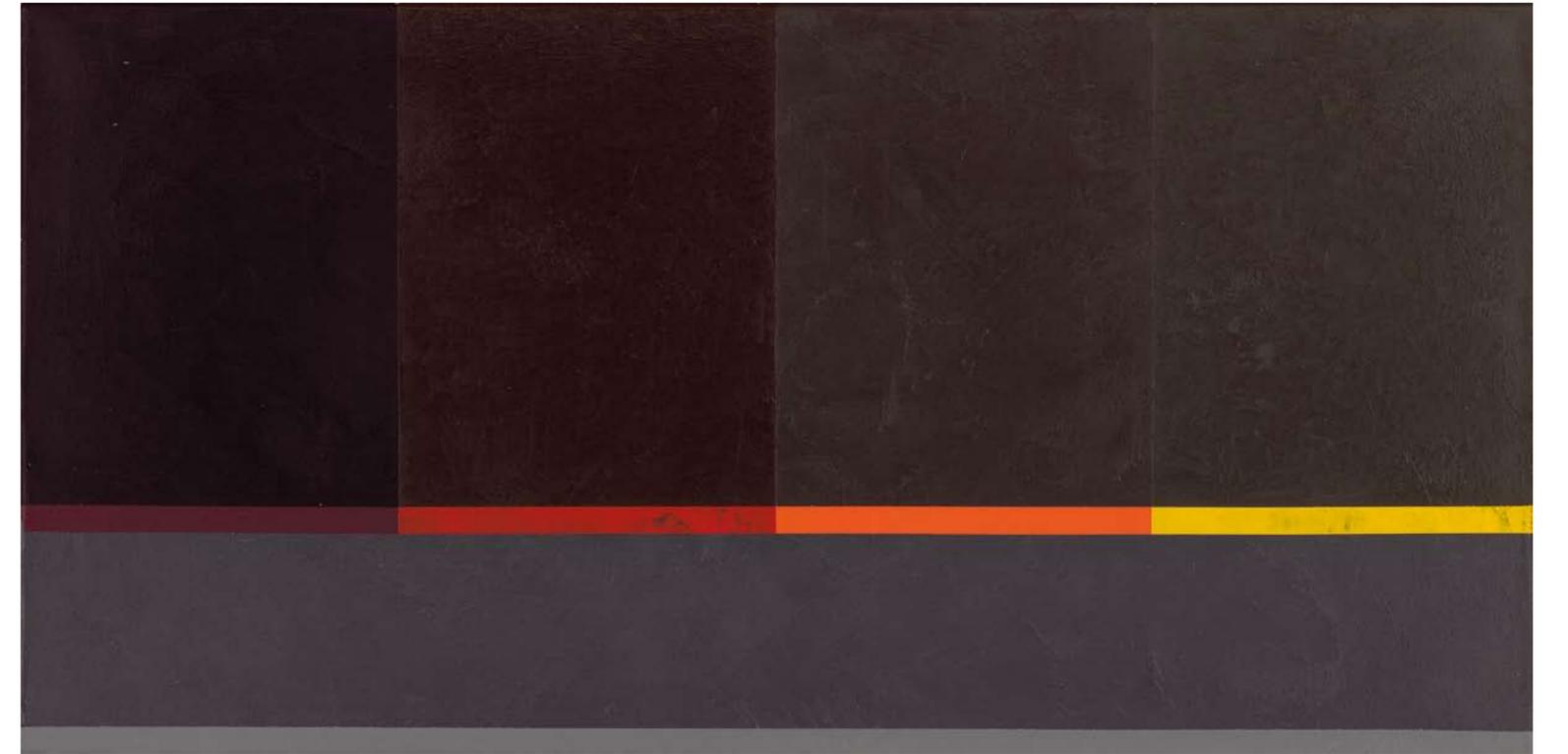
Tafel 07 | 031 Acryl auf Leinwand 54×108cm

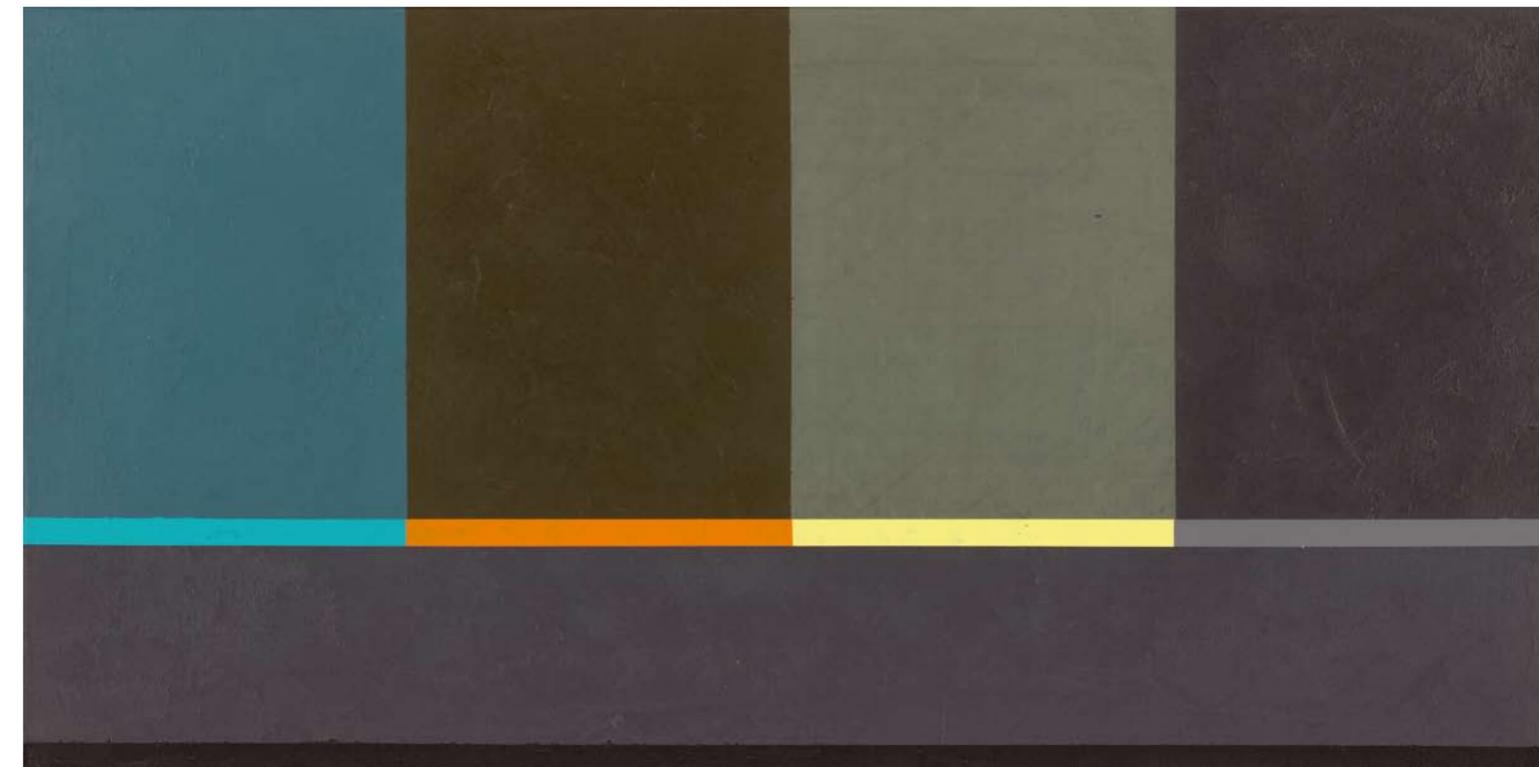
Tafel 07 | 032 Acryl auf Leinwand 54×108cm

Tafel 07 | 035 Acryl auf Leinwand 54x108cm

Tafel 07 | 036 Acryl auf Leinwand 54x108cm

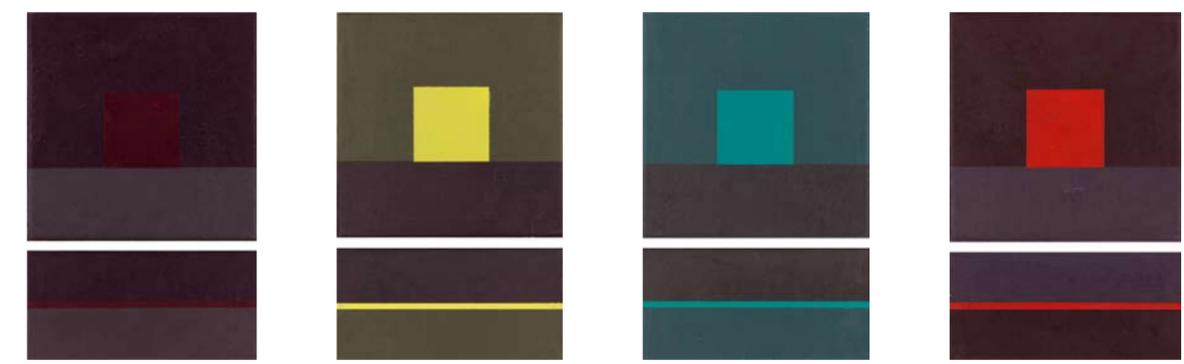

Tafel 07 | 051
Acryl auf Leinwand
36×24cm

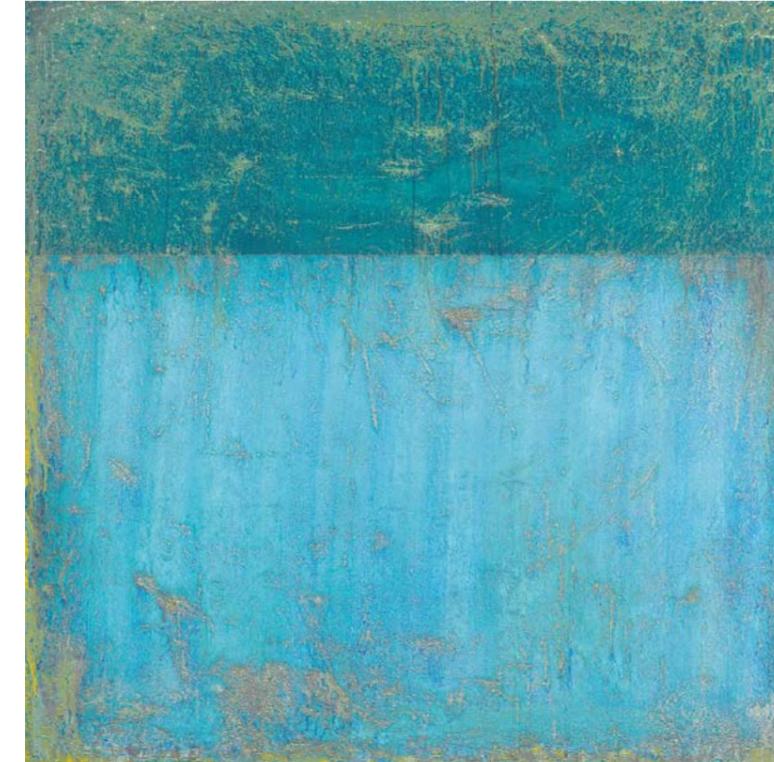
Tafel 07 | 052
Acryl auf Leinwand
36×24cm

Tafel 07 | 053
Acryl auf Leinwand
36×24cm

Tafel 07 | 054
Acryl auf Leinwand
36×24cm

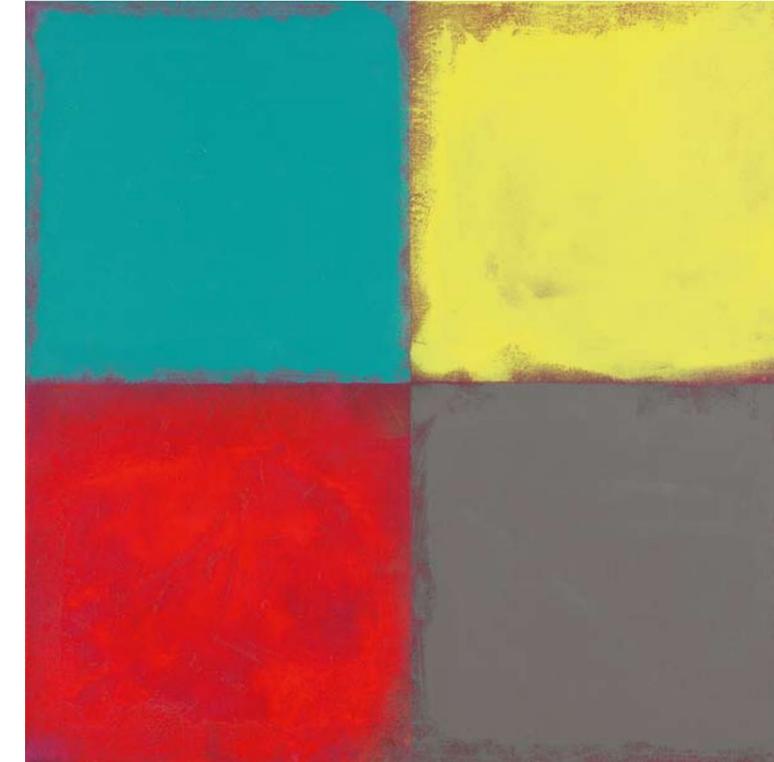
Tafel 08 | 002 Acryl auf Leinwand 108x108cm

Tafel 08 | 003 Acryl auf Leinwand 108x108cm

Tafel 08 | 005 Acryl auf Leinwand 108x108cm

Tafel 08 | 007 Acryl auf Leinwand 108x108cm (Privatsammlung)

Tafel 08 | 008 Acryl auf Leinwand 72x144cm

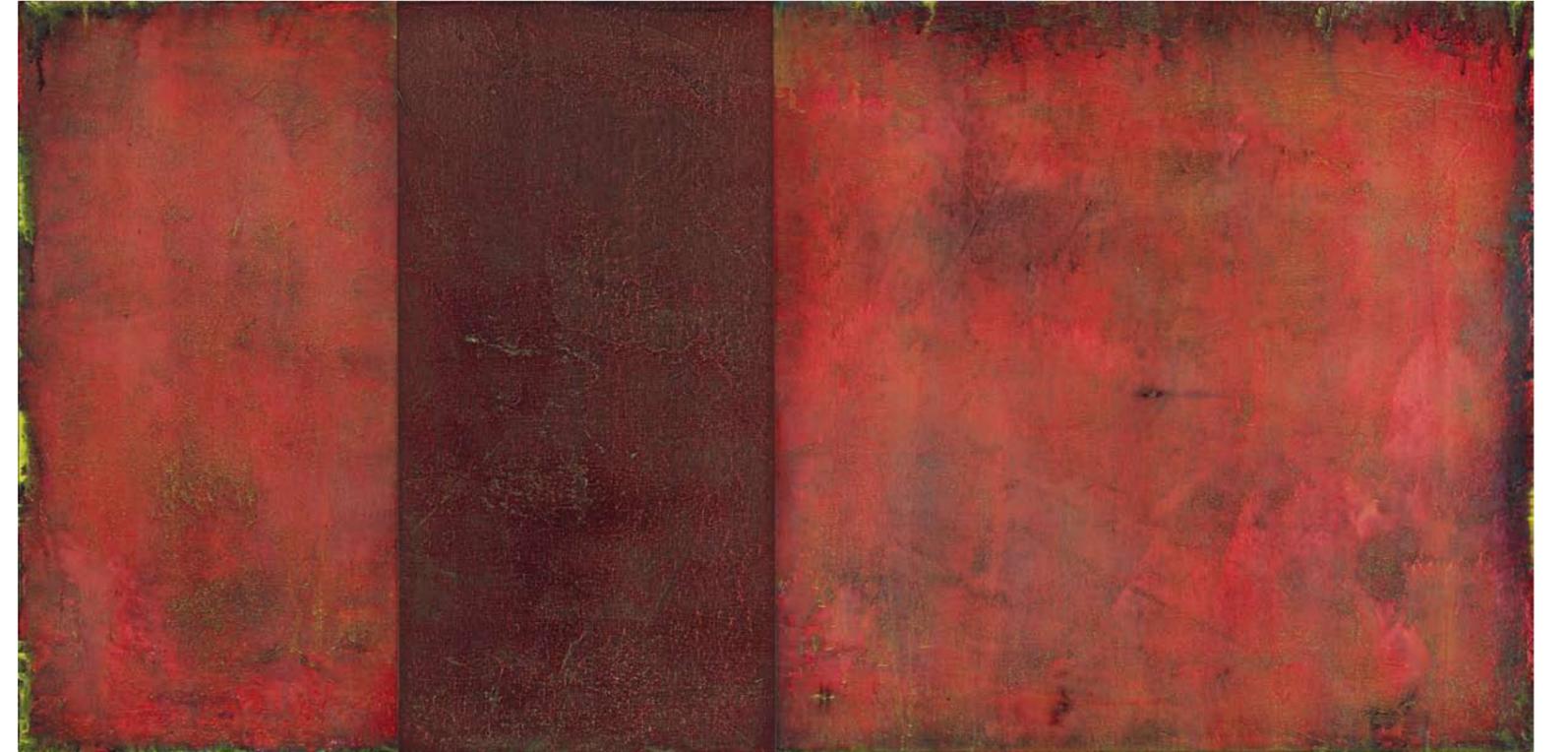
Tafel 08 | 009 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 08 | 011 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 08 | 012 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 08 | 013 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 08 | 016 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 08 | 018 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 08 | 019 Acryl auf Leinwand 72x144cm

Tafel 08 | 023 Acryl auf Papier 72x108cm

Tafel 08 | 025
Acryl auf Leinwand
36×36cm

Tafel 08 | 026
Acryl auf Leinwand
36×36cm

Tafel 08 | 027
Acryl auf Leinwand
36×36cm

Tafel 08 | 028
Acryl auf Leinwand
36×36cm

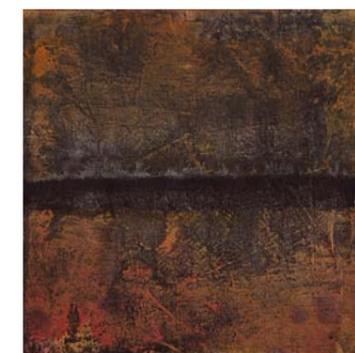
Tafel 08 | 029
Acryl auf Leinwand
36×36cm

Tafel 08 | 030
Acryl auf Leinwand
36×36cm

Tafel 08 | 031
Acryl auf Leinwand
36×36cm

Tafel 08 | 032
Acryl auf Leinwand
36×36cm

Tafel 08 | 033
Acryl auf Leinwand
36×36cm

Skizzen und Entwürfe

Handwritten signature or text in the bottom right corner.

Blatt 07 | 01.01
Acryl auf Leinwand
12x24cm

Blatt 07 | 01.02
Acryl auf Leinwand
12x24cm

Blatt 07 | 01.03
Acryl auf Leinwand
12x24cm

Blatt 07 | 01.04
Acryl auf Leinwand
12x24cm

Blatt 07 | 02.01
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.02
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.09
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.10
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.03
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.04
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.11
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.12
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.05
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.06
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.13
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.14
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.07
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.08
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.15
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 02.16
Acryl auf Papier
12x24cm

Blatt 07 | 03.01
Acryl auf Papier
24x12cm

Blatt 07 | 03.02
Acryl auf Papier
24x12cm

Blatt 07 | 03.03
Acryl auf Papier
24x12cm

Blatt 07 | 03.04
Acryl auf Papier
24x12cm

Blatt 08 | 01.01
Acryl auf Leinwand
24×24 cm

Blatt 08 | 01.02
Acryl auf Leinwand
24×24 cm

Blatt 08 | 01.03
Acryl auf Leinwand
24×24 cm

Blatt 08 | 02.01
Acryl auf Leinwand
12x24cm

Blatt 08 | 02.02
Acryl auf Leinwand
12x24cm

Blatt 08 | 02.03
Acryl auf Leinwand
12x24cm

Blatt 08 | 02.04
Acryl auf Leinwand
12x24cm

Blatt 08 | 03.01
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.02
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.03
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.04
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.05
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.06
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.07
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.08
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.09
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.10
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.11
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.12
Acryl auf Papier
24×12 cm

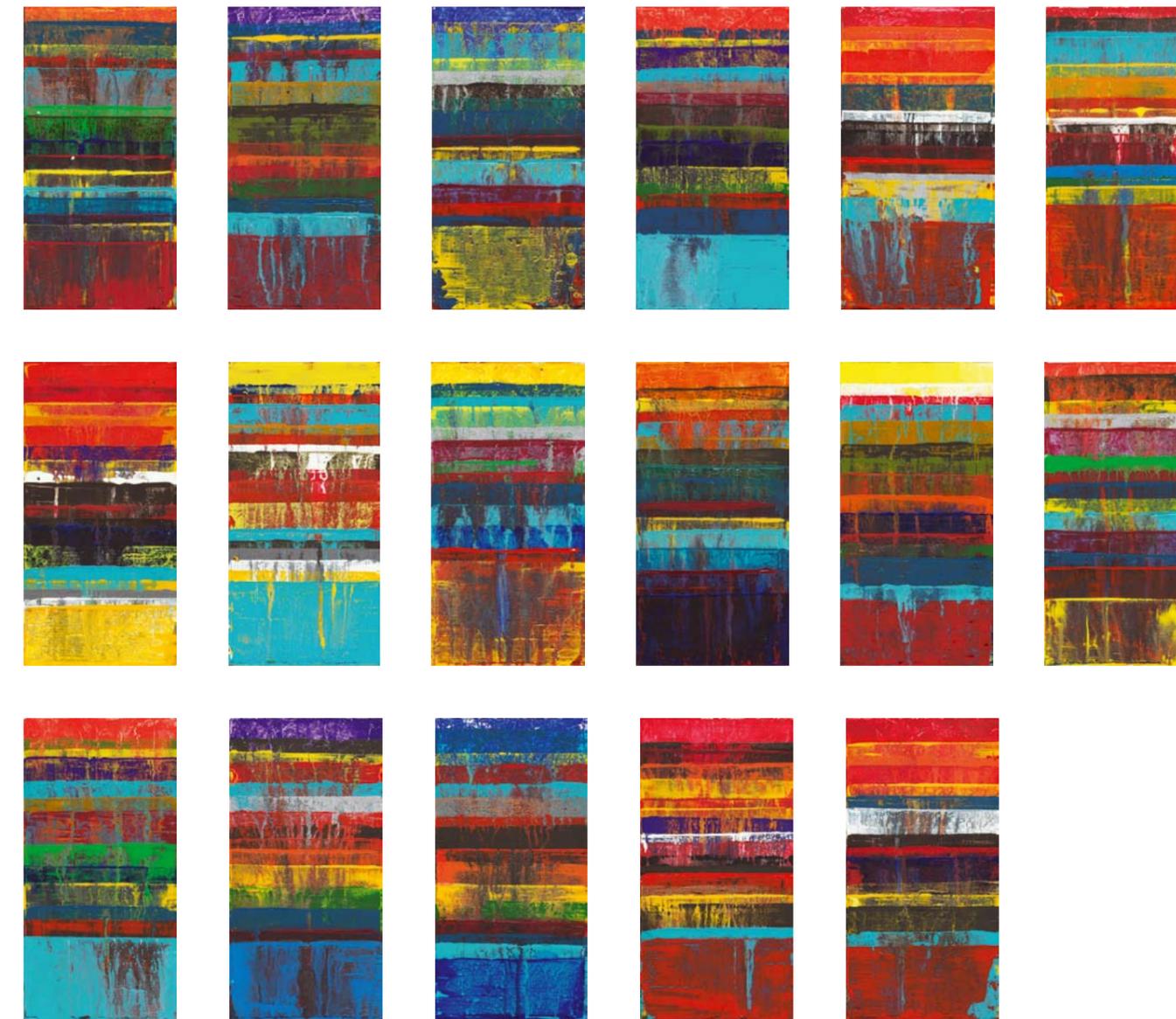
Blatt 08 | 03.13
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.14
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.15
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.16
Acryl auf Papier
24×12 cm

Blatt 08 | 03.17
Acryl auf Papier
24×12 cm

Reto Casanova

Reto Casanova, *1950, promovierte in Psychologie an der Universität Zürich.
Heute ist er hauptberuflich als Kommunikationsberater tätig.

Ausstellungen

2004	Expomobilia, Effretikon
2005	Galerie Wagner, Wallisellen Haus der Farbe, Zürich (<i>Gruppenausstellung</i>) Qualidata, Geroldswil
2006	Kunstdach, Uster Marita Grande, Zürich
2009	Galerie Pérez Rojaz, Zürich

Publikationen

Katalog 1992–2003 (*vergriffen*)
Katalog 2003–2004 (*vergriffen*)
Katalog 2005–2006
Katalog 2007–2008

Weitere Informationen zu Reto Casanova und seinen Bildern
können unter www.retocasanova.ch abgerufen werden.

Redaktion Reto Casanova, Zürich
Text Dr. phil. Martin Kraft, Kunstkritiker und -publizist, Zürich
Gestaltung Frameset Kommunikationsdesign, Zürich
Fotografie Doris Signer, Zürich, Jürg Schneebeil, Zürich

© 2009: Reto Casanova, Zürich

