

RAFAEL FUSTER

*Le Louvre.
La folie du voir.*

RAFAEL FUSTER

*Le Louvre.
La folie du voir.*

RAFAEL FUSTER
Le Louvre. La folie du voir

Du 5 au 30 juin 2024
COLEGIO DE ESPAÑA

CRÉDITS CATALOGUE

Textes:
Miguel Ángel Hernández

Traduction:
Stéphanie Migniot

Conception graphique et mise en forme:
javieribanez.es

Photographie:
Rafael Fuster

Traitement d'images:
Rafael Fuster

Editeur:
Colegio de España

ISBN:
978-2-9590528-6-6

COLEGIO DE ESPAÑA

Directeur:
Justo Zambrana

Responsable des activités culturelles:
Stéphanie Migniot

Colegio de España
Cité internationale universitaire de Paris
7E boulevard Jourdan - 75 014 Paris
01 40 78 32 00

www.colesp.org
colesp@colesp.org
<http://www.facebook.com/colesp.org>

Indice

Le Louvre. La folie du voir	7
Version espagnole	22
Biographie	37

LE LOUVRE LA FOLIE DU VOIR

*Est-il possible de peindre avec la
lumière elle-même, de travailler le
clair-obscur sans utiliser la palette du
peintre, en utilisant la lumière réelle et
non les pigments ?*

*C'est en quelque sorte ce que fait
Rafael Fuster : peindre avec la lumière.
Regarder en clair-obscur.*

LOU

WRE

Parce qu'il semble que le peintre regarde directement avec la lumière et l'ombre.

D'une certaine manière, la caméra est un œil, et la lumière et l'ombre sont des pigments. Il s'agit d'un regard qui se fixe sur les détails, un regard qui encadre, qui crée des volumes, qui pense en formes. Un regard qui suspend la narration pour montrer un présent fugace empli de profils, de fragments, d'ombres, de figures évanescences qui passent habituellement inaperçus.

Presque un inconscient optique dans lequel la réalité devient abstraite.

La lumière la modifie.

Et aussi le cadrage.

Il se produit un processus de re-encadrement du réel qui fonctionne presque

comme une forme de réappropriation du monde.

Portrait of **Leandro BASTAN**,
of **TAHUEN**, **Atah**
by **Francisco de Soto**
17th century
Copper
Height: 15 cm
Weight: 100 g

Portrait of **FRANCISCO** (Don Francisco)
by **Francisco de Soto**
17th century
Copper
Height: 15 cm
Weight: 100 g

Regarder ici n'est plus seulement voir.

L'artiste regarde avec la caméra comme s'il était un peintre. Regarder, dans ce travail, c'est aussi peindre.

Et peindre ne signifie plus utiliser des pigments, des supports et des techniques concrètes. Mais peindre est un état du regard, un filtre de compréhension du réel, un dispositif mental. Regarder, c'est projeter une tradition, une façon de voir -celle de l'histoire de la peinture- sur le monde.

Fuster brise clairement les disciplines. Il peint avec la caméra. Ou, mieux, il peint avec le regard. Douglas Crimp soutenait dans son célèbre texte «Images» que l'artiste contemporain n'était plus jamais un peintre, un sculpteur ou un photographe, mais un «producteur d'images». Les disciplines ne sont plus soumises à une technique. La peinture n'a plus besoin de pigments. Peindre, comme je le disais, est une façon de voir, une modalité d'expérience.

C'est ainsi que Fuster a peint le Louvre. De la peinture elle-même. Mais d'une peinture émancipée, d'une peinture devenue pure image. Pas seulement concept. Leonardo disait, nous le savons, que *la pittura è cosa mentale*. Un concept, une invention. Celle de Fuster l'est certainement. Mais encore plus. Il y a quelque chose qui est au-delà du concept. Ce n'est pas de la rationalité pure, mais qui fait appel aux sens. Et ici nous revenons au baroque (mais un baroque minimaliste, austère, qui a éliminé la saturation et l'exubérance et l'a laissé dans l'essentiel : dans le jeu de lumières et d'ombres, dans ce que Buci-Glucksman appelait *la folie du voir*, et aussi dans le passage du temps, l'empire de l'éphémère).

L'expérience du sensible. Parce qu'à la fin c'est ce que nous trouvons devant ces images du Louvre. Des expériences sensuelles. Une lumière passagère, des ombres qui semblent s'être indépendantisées de leurs objets, qui dansent comme des spectres du passé. Une vanitas. L'expérience de la durée. Non plus l'instant arrêté, éternel et impassible, mais l'impression fugitive du temps.

D'un temps qui devient lent, qui s'épaissit et devient perceptible, mais qui ne plus d'interruption, ni d'éternité, mais fugacité, continuité, caducité. Un temps possède et nous imprègne de sa densité.

Un temps qui nous conduit inexorablement vers un endroit dont nous ne sav

*s'arrête jamais totalement, car il n'y a
pas, une lumière, une ombre, qui nous*

ons pas trop comment nous échapper.

La Joconde (Monna Lisa)
Salle 6

LE LOUVRE LA FOLIE DU VOIR

¿Es posible pintar con la propia luz, trabajar el claroscuro sin necesidad de usar la paleta del pintor, usando la luz real y ya no los pigmentos?

*En cierto modo esto es lo que hace Rafael Fuster: pintar con luz.
Mirar en claroscuro.*

En cierta manera, la cámara es un ojo, y la luz y la sombra son pigmentos.

Se trata de una mirada que se fija en los detalles, una mirada que enmarca, que crea volúmenes, que piensa en mostrar un presente fugaz lleno de perfiles, fragmentos, sombras, figuras evanescentes que habitualmente en el que la realidad se vuelve abstracta. La luz la modifica.

Y también el encuadre. Se produce un proceso de re-enmarcado de lo real que funciona casi como una m

sa en formas. Una mirada que suspende la narración para
ente pasan desapercibidos. Casi un inconsciente óptico

manera de reapropiación del mundo.

Mirar aquí ya no es sólo ver. El artista mira con la cámara como si fuera un pintor. Mirar, en este trabajo, e pintar es un estado de la mirada, un filtro de comprensión de lo real, un dispositivo mental.

Mirar es proyectar una tradición, un modo de ver –el de la historia de la pintura– sobre el mundo.

es también pintar. Y pintar ya no quiere decir utilizar pigmentos, soportes y técnicas concretas. Sino que

Fuster claramente rompe las disciplinas.

Pinta con la cámara. O, mejor, pinta con la mirada.

Argumentaba Douglas Crimp en su célebre texto "Imágenes" que el artista contemporáneo ya no era nunca más un pintor, un escultor o un fotógrafo, sino un "productor de imágenes". Las disciplinas ya no están sujetas a una técnica. La pintura ya no necesita pigmentos. Pintar, como decía, es un modo ver, una modalidad de experiencia.

Es así como Fuster ha pintado el Louvre. Desde la propia pintura. Pero de una pintura emancipada, de una pintura que se ha convertido en pura imagen. No sólo concepto. Decía Leonardo, lo sabemos, que *la pittura è cosa mentale*. Un concepto, una invención. La de Fuster, sin duda, lo es. Pero aún más. Hay algo que está más allá del concepto. No es pura racionalidad, sino que apela a los sentidos. Y aquí volvemos de nuevo al barroco (pero un barroco minimalista, austero, que ha eliminado la saturación y la exhuberancia y lo ha dejado en lo esencial: en el juego de luces y sombras, en eso que Buci-Glucksman llamó *la folie du voir*, y también en el paso del tiempo, el imperio de lo efímero).

La experiencia de lo sensible.

Porque al final es eso lo que nos encontramos ante estas imágenes del Louvre. Experiencias sensoriales. Luz pasajera, sombras que parecen haberse independizado de sus objetos, que bailan como espectros del pasado. Una vanitas..

La experiencia de la duración.

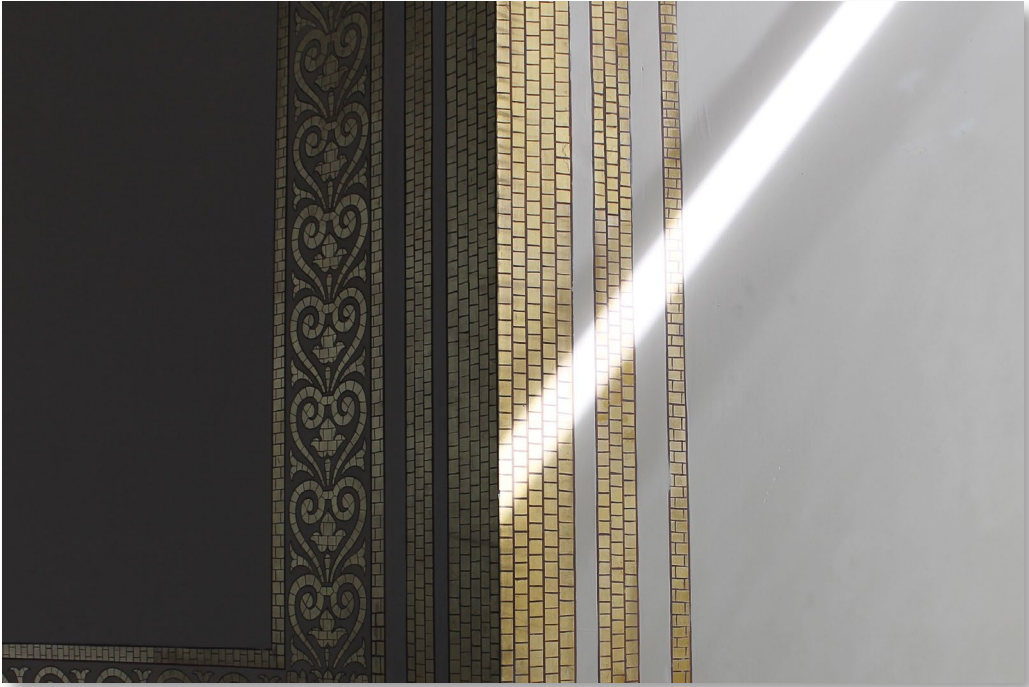
Ya no el instante detenido, eterno e impasible, sino la impresión fugitiva del tiempo.

De un tiempo que se hace lento, que se espesa y se vuelve perceptible, pero que nunca se detiene del todo, porque ya no hay interrupción, ni eternidad, sino fugacidad, continuidad, caducidad.

Un tiempo –una luz, una sombra– que nos posee y nos impregna con su densidad.

Un tiempo que nos conduce inexorablemente hacia un lugar del que no sabemos demasiado bien cómo escapar.

Rafael Fuster (Murcie, 1978)

Formation artistique

Licence, Ecole des beaux-arts en 2002, Universidad de Granada, Cours de doctorat, département de sculpture, 2005, Universidad Complutense de Madrid; Escuela de artes y oficios, Murcie. 1995/1997.

Expositiones individuales

Musée de la Universidad de Murcia. 2023; *La piel de la pintura*, galerie Antonia Puyó, Saragosse. 2021; *Maniera Antica*, galerie Antonia Puyó, Saragosse. 2018; *Esculturas*. Galerie Art Nueve 2017; *Le Louvre*. Les Bernardes, Girona 2017; *Escultura en hierro*. Centro Párraga, Murcie 2015; *Le Louvre, la mirada de un pintor*, Puertas de Castilla, Murcie 2015; *Vie Coite (Vida inmóvil)*, Galerie Art Nueve. Murcie. Octubre 2012; *Pintura, dibujos y grabados*, Fundación Caja Murcia, Lorca 2011; Galerie Chys, Murcie 2007; Salle Luis Garay de la Universidad de Murcia 2006; Galerie Chys, Murcie 2006; *Escultura en hierro*. Fundación Caja Murcia. Cedaceros. Madrid 2005; *Mágico papel*, Carmen de la Victoria 2003; *Vida inmóvil*. Escuela de Balinas, Grenade 2003; *Trampa y cartón*. Galería Contemporánea, Grenade 2002.

Expositiones colectives

Just Madrid. Galerie Antonia Puyó. Febrero de 2022; XX Premio Pintura Universidad de Murcia. Palacio Almodí y Fundación P.C ano (Blanca) 2020; LI Certamen Nacional de Arte. Luarca. Asturias, marzo 2021; Another Fair. Galerie Antonia Puyó. Décembre 2020; Bodegas Fariñas. Prix de Peinture. 2020; Bodegas Enate. Prix de Peinture. De janvier à août 2020; XIX Premio Pintura Universidad de Murcia. Palacio Almodí y Fundación P.C ano (Blanca) 2019; 80 Premio Internacional Artes Plásticas de Valdapeñas, Ciudad Real 2019; Feria de estampa, Galería Antonia Puyó 2018; Obra Abierta, Extrémadure 2018; Residual, MUA, Alicante 2018; POP UP, Finlande 2018; Pueblos en arte. 4 Espacio, Saragosse. 2017; Puertas Film Festival, Asturias. Août 2016; Louvre, Musée Nelimarkka, Alajärvi, Finlande. 2015; XVI Premio pintura Universidad de Murcia. Palacio Almodí y Fundación P.C ano (Blanca) 2015; AVOIMET OVET, Résidence Nelimarkka, Alajärvi, Finlande 2015; XV Premio pintura Universidad de Murcia. Palacio Almodí 2014; Espaces Ouverts Cité Internationale Universitaire de Paris. Juin 2014; Espaces Ouverts. Cité Internationale Universitaire de Paris. Mai 2013; CALL, Convocatoria Internacional Galería Luis Adelantado, Valence 2012; Galerie Art-Nueve 2012; Open Studio, Forte Marghera. Venise 2011; Museo de la Ciudad Murcia 2010; Casa de Vacas en el Parque del Buen Retiro de Madrid, XXI Premio de Pintura BMW 2007; XI Premio de Pintura Universidad de Murcia en el Palacio Almodí 2006; Premio de Pintura Cámara de Comercio. Murcie 2007; Jóvenes Creadores Sala de exposiciones Cámara de Comercio en Murcia 2005; Fundación Antonio Gala, Cordoue 2005; Sensxperiment en el Castillo de Lucena, Cordoue 2002; Artistas de la Universidad de Granada en La Corrala de Santiago 2003; Galería Contemporánea, Grenade 2002; Proceso, Carmen de los Mártires, Grenade 2002; Veinticuatro. Claustro de San Bartolomé y Santiago, 2001, Grenade; Los Molinos del Río, Murcie, ganadores del Creajoven, 1995.

Prix et bourses

LI Certamen Nacional de Arte de Luarca 2020; Proyecto reactivos culturales Ayuntamiento de Murcia 2020; Beca VEGAP, Ayudas a la Creación 2020; Selectionné pour le Premio de Pintura Universidad de Murcia 2020; Selectionné pour le Premio de Pintura Fariñas 2020; Selectionné pour le Premio de Pintura la Rural 2020; Finaliste Premio de Pintura Bodegas Enate, 2020; Selectionné XIX Premio Universidad Murcia 2019; Selectionné 80 Premio internacional Artes Plásticas de Valdapeñas, Ciudad Real 2019; Ganador CRISÁSILA, proyecto mecenazgo. Signo editores 2018; Selectionné pour Obra Abierta 2018; Bourse de résidence artistique PLUS, MUA Museo Arte Moderno de Alicante 2018; Residencia Pueblos en Arte, Valtorres, Saragosse 2017; Ganador Convocatoria "Cuarto de invitados", Madrid. Noviembre 2016; Mención especial del Jurado COCEF París, XVIII concurso de Artes Plásticas y Fotografía 2016; Résidence Museo Nelimarkka de Finlande. Mai 2015; Accésit de Artes Plásticas y Fotografía de la COCEF y el Colegio de España Paris 2015; Résidence artistique du Cuartel de Artillería. Ayuntamiento de Murcia 2014/2017; FORMARTE. Ministerio de Cultura y Educación. Beca Colegio de España en París. 2012-2013; Selectionné en CALL, Convocatoria Internacional Galería Luis Adelantado, Valence 2012; Bourse internationale pour les artistes dans les ateliers de Forte Marghera de Venecia Galería A+A 2011-2012; Bourse de recherche artistique de la Universidad Murcia. Professeur ane universitaire 2005-2006; Selectionné XXI Premio BMW pintura; Selectionné VI Premio Universidad Murcia 2005; Selectionné au concours Madrid ART-PROCESS 2011; Selectionné au IV Premio Cámara Comercio Murcia 2004; Lauréat meilleur dessinateur Crea-Joven.

Collections

Fundación Caja Murcia; Universidad de Granada; Universidad de Murcia; Fundación New Castle; One Shot hotels; Museo Nelimarkka Finlandia; Colegio de España; MUA Alicante; CENDEAC

LOU

Rafael Fuster (Murcia, 1978)

Formación artística

Licenciado en Bellas Artes en 2002 por la Universidad de Granada, Cursos de doctorado en el departamento de escultura, 2005, Universidad Complutense de Madrid; Escuela de artes y oficios Murcia. 1995/1997.

Exposiciones individuales

Museo de la Universidad de Murcia. 2023; *La piel de la pintura*, galería Antonia Puyó, Zaragoza. 2021; *Maniera Antica*, galería Antonia Puyó, Zaragoza. 2018; *Esculturas*. Galería Art Nueve 2017; *Le Louvre*. Les Bernardes, Girona 2017; *Escultura en hierro*. Centro Párraga, Murcia 2015; *Le Louvre, la mirada de un pintor*, Puertas de Castilla, Murcia 2015; *Vie Coite (Vida inmóvil)*, Galería Art Nueve. Murcia. Octubre 2012; *Pintura, dibujos y grabados*, Fundación Caja Murcia, Lorca 2011; Galería Chys, Murcia 2007; Sala Luis Garay de la Universidad de Murcia 2006; Galería Chys, Murcia 2006; *Escultura en hierro*. Fundación Caja Murcia. Cedaceros. Madrid 2005; *Mágico papel*, Carmen de la Victoria 2003; *Vida inmóvil*. Escuela de Balinas, Granada 2003; *Trampa y cartón*. Galería Contemporánea, Granada 2002.

Exposiciones colectivas

Just Madrid. Galería Antonia Puyó. Febrero de 2022; XX Premio Pintura Universidad de Murcia. Palacio Almodí y Fundación P.C ano (Blanca) 2020; LI Certamen Nacional de Arte. Luarca. Asturias, marzo 2021; Another Fair. Galería Antonia Puyó. Diciembre 2020; Bodegas Fariñas. Premio de Pintura. 2020; Bodegas Enate. Premios de Pintura. De enero a agosto de 2020; XIX Premio Pintura Universidad de Murcia. Palacio Almodí y Fundación P.C ano (Blanca) 2019; 80 Premio Internacional Artes Plásticas de Valdapeñas, Ciudad Real 2019; Feria de Arte Estampa, Galería Antonia Puyó 2018; Obra Abierta, Extremadura 2018; RESIDUAL, MUA, Alicante 2018; POP UP, Finlandia 2018; Pueblos en arte. 4 Espacio, Zaragoza. 2017; Puertas Film Festival, Asturias. Agosto 2016; Louvre, Museo Nelimarkka, Alajärvi, Finlandia. 2015; XVI Premio pintura Universidad de Murcia. Palacio Almodí y Fundación P.C ano (Blanca) 2015; AVOIMET OVET, Residencia Nelimarkka, Alajärvi, Finlandia 2015; XV Premio pintura Universidad de Murcia. Palacio Almodí 2014; Espaces Ouverts. Cité Internationale Universitaire de Paris. Junio 2014; Espaces Ouverts. Cité Internationale Universitaire de Paris. Mayo 2013; CALL, Convocatoria Internacional Galería Luis Adelantado, Valencia 2012; Galería Art-Nueve 2012; Open Studio, Forte Marghera. Venecia 2011; Museo de la Ciudad Murcia 2010; Casa de Vacas en el Parque del Buen Retiro de Madrid, XXI Premio de Pintura BMW 2007; XI Premio de Pintura Universidad de Murcia en el Palacio Almodí 2006; Premio de Pintura Cámara de Comercio. Murcia 2007; Jóvenes Creadores Sala de exposiciones Cámara de Comercio en Murcia 2005; Fundación Antonio Gala. Córdoba 2005; Sensxperiment en el Castillo de Lucena, Córdoba 2002; Artistas de la Universidad de Granada en La Corrala de Santiago 2003; Galería Contemporánea, Granada 2002; Proceso, Carmen de los Mártires, Granada 2002; Veinticuatro. Claustro de San Bartolomé y Santiago, 2001, Granada; Los Molinos del Río, Murcia, ganadores del Creajoven, 1995.

Premios y becas

LI Certamen Nacional de Arte de Luarca 2020; Proyecto reactivos culturales Ayuntamiento de Murcia 2020; Beca VEGAP, Ayudas a la Creación 2020; Seleccionado en el Premio de Pintura Universidad de Murcia 2020; Seleccionado en el Premio de Pintura Fariñas 2020; Seleccionado en el Premio de Pintura la Rural 2020; Finalista Premio de Pintura Bodegas Enate, 2020; Seleccionado XIX Premio Universidad Murcia 2019; Seleccionado 80 Premio Internacional Artes Plásticas de Valdapeñas, Ciudad Real 2019; Ganador CRISÁSILA, proyecto mecenazgo. Signo editores 2018; Seleccionado en Obra Abierta 2018; Beca residencia artística PLUS, MUA Museo Arte Moderno de Alicante 2018; Residencia Pueblos en Arte, Valtorres, Zaragoza 2017; Ganador Convocatoria "Cuarto de invitados", Madrid. Noviembre 2016; Mención especial del Jurado COCEF París, XVIII concurso de Artes Plásticas y Fotografía 2016; Residencia Museo Nelimarkka de Finlandia. Mayo de 2015; Accésit de Artes Plásticas y Fotografía de la COCEF y el Colegio de España París 2015; Residencia artística en el Cuartel de Artillería. Ayuntamiento de Murcia 2014/2017; FORMARTE. Ministerio de Cultura y Educación. Beca Colegio de España en París. 2012-2013; Seleccionado en CALL, Convocatoria Internacional Galería Luis Adelantado, Valencia 2012; Beca Internacional para artistas en los talleres de Forte Marghera de Venecia Galería A+A 2011-2012; Beca de Investigación Artística de la Universidad Murcia. Profesor en cursos 2005-2006; Seleccionado XXI Premio BMW pintura; Seleccionado VI Premio Universidad Murcia 2005; Seleccionado concurso Madrid ART-PROCESS 2011; Seleccionado en IV Premio Cámara Comercio Murcia 2004; Ganador mejor dibujante Crea-Joven.

Colecciones

Fundación Caja Murcia; Universidad de Granada; Universidad de Murcia; Fundación New Castle; One Shot hotels; Museo Nelimarkka Finlandia; Colegio de España París; MUA Alicante; CENDEAC

