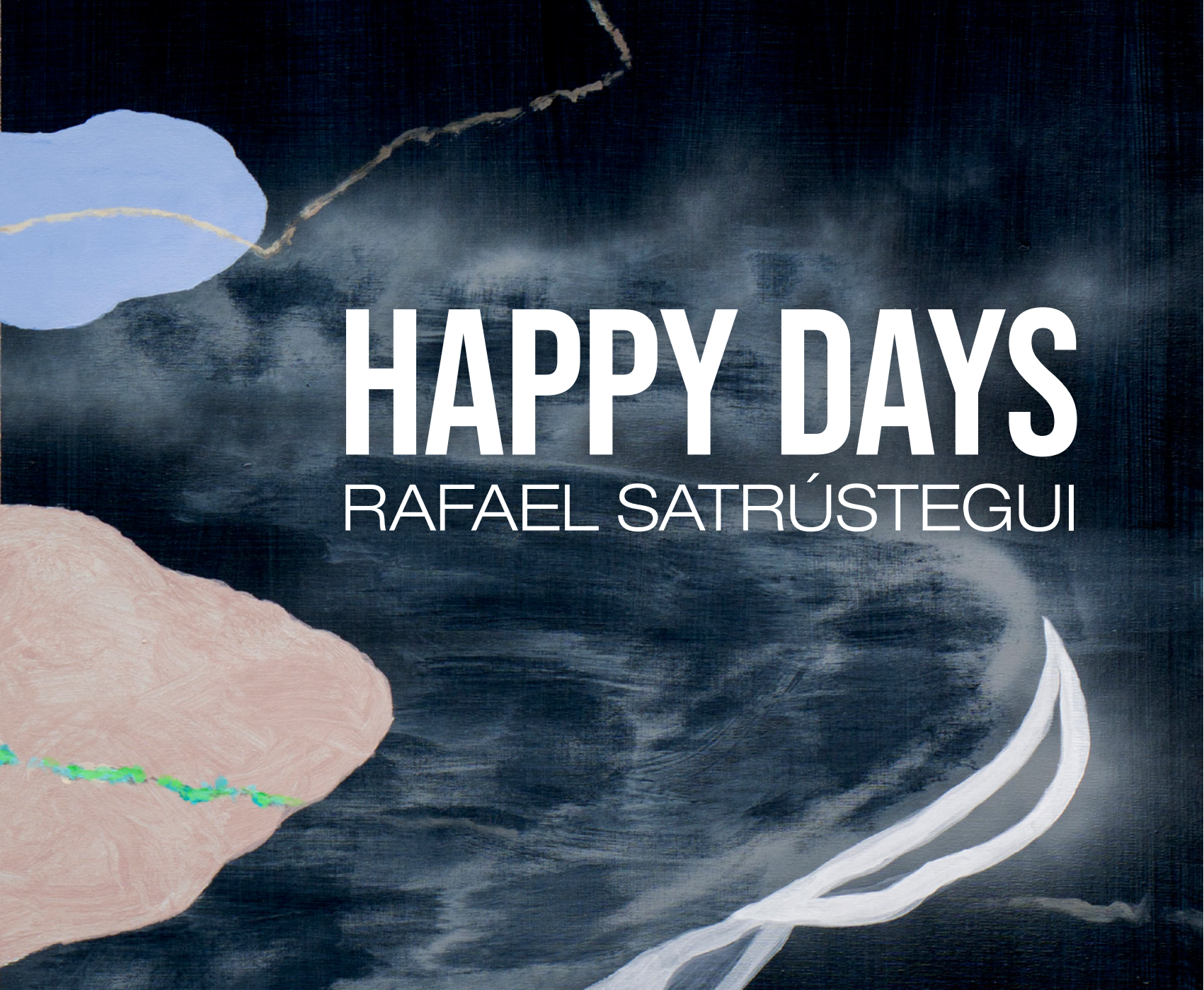

An abstract painting with a dark, textured blue background. In the top left, there is a light blue, cloud-like shape. A thin, golden-brown line extends from this shape across the top. In the bottom left, there is a large, textured, light brown shape. A bright, curved, white and yellow shape, resembling a comet or a stylized bird, is in the bottom right. The text 'HAPPY DAYS' is centered in the upper half in a large, white, sans-serif font. Below it, the name 'RAFAEL SATRÚSTEGUI' is written in a smaller, white, sans-serif font.

HAPPY DAYS

RAFAEL SATRÚSTEGUI

Primera edición: abril de 2025

© de los textos: Luis Francisco Pérez
© de las pinturas: Rafael Satrústegui

© Galería Luis Burgos
www.art20xx.com
Mail: luisburgos@art20xx.com
Tel: (+34) 91 781 18 55
Plaza de Cataluña nº 1, 28002. Madrid (España)

Diseño y maquetación: Andrés Pérez

HAPPY DAYS

RAFAEL SATRÚSTEGUI

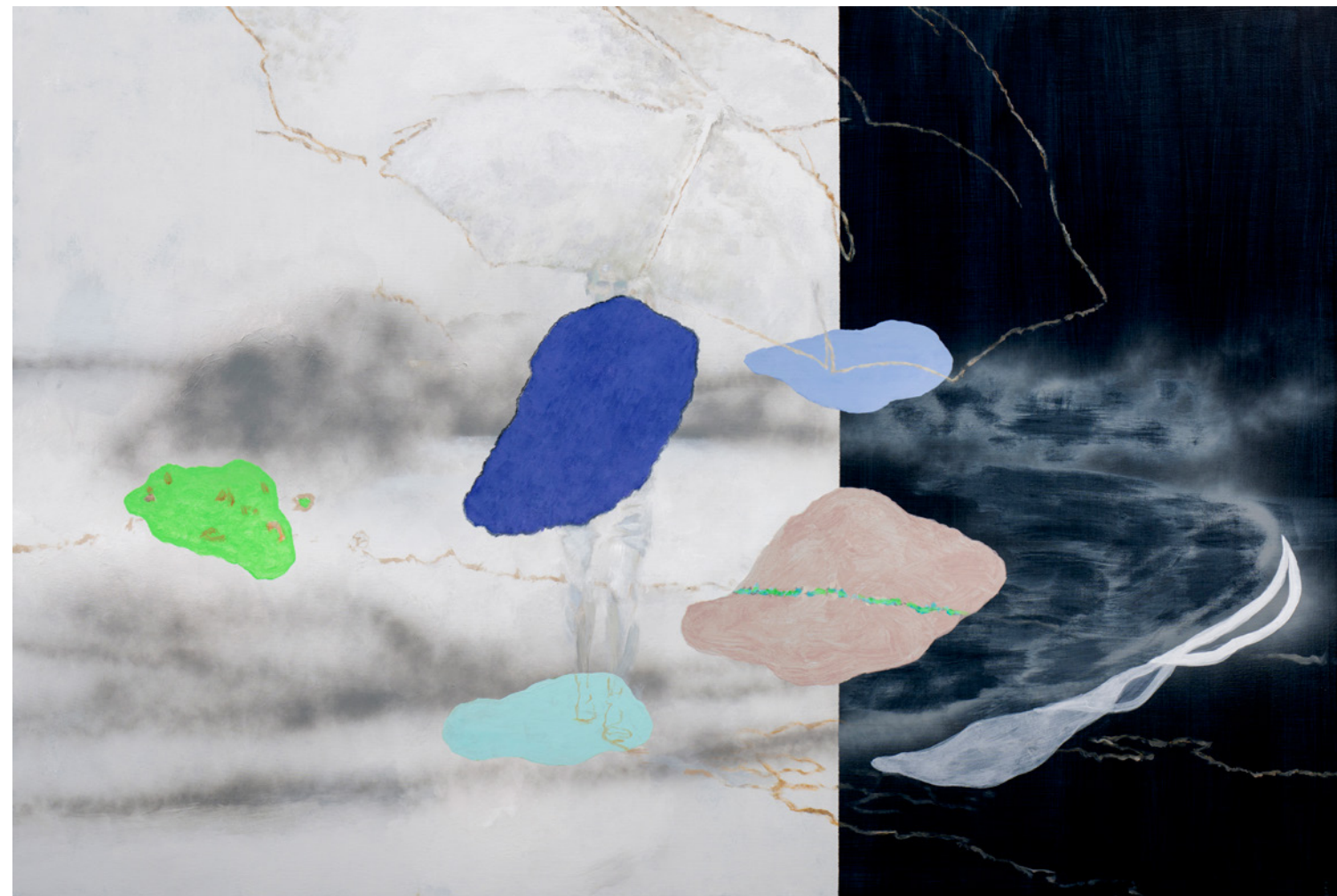
HAPPY DAYS VII

A PUNTO DE UNA NOCHE AMERICANA

130 x 195 cm

Técnica mixta sobre tela

2025

LA ABSTRACCIÓN PICTÓRICA COMO ENIGMA DE LO VISIBLE

Lunes, 22 de mayo. A las nueve de la mañana parecía que iba a aclarar por completo, cosa que, de hecho, ocurrió, aunque con interrupciones; la región inferior de la atmósfera continuaba oscura por acción de la niebla ascendente. En algunos breves momentos se veían nubes más altas que se mostraban más constantes. Lo mismo a intervalos hasta la noche¹.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
El juego de las nubes

Entre las diferentes cualidades, o rasgos de personalidad creativa, que encontramos en la pintura Rafa Satrústegui, una de las más sugerentes y seductoras sea probablemente la sofisticada dialéctica que establece entre una idea de abstracción pictórica (en su sentido más ajustado a la consideración “*popular*” de esta gran corriente pictórica), y una cierta intuición sobre la imposibilidad de una abstracción pura sin la ayuda de una previa imagen “figurativa”, la cual surge de la evocación afectiva de la memoria y de determinadas “representaciones” de un pasado que, se diría, ahora únicamente puede ser interpretado desde la meditación y práctica abstractas. Contemplada esta “ecuación de contrarios” como una brillante estrategia conceptual en su pintura (lo es), cabe preguntarse (y ello iría en el haber discursivo del artista) por los fundamentos estéticos inherentes y participativos en el discurrir poético y presencial de sus respectivos universos, como también por la relación y el compromiso que ambos territorios de diferente significado estilístico mantienen con el *Tiempo* en tanto que “hacedor” (*otro*, invisible y paralelo al del propio artista) en la construcción formal de la obra.

Happy Days es el título dado por Rafa Satrústegui a las pinturas y papeles que ahora podemos contemplar, obras realizadas entre 2022 y el presente, si bien la mayoría de ellas corresponden a los últimos meses como preparación de esta muestra. *Happy Days* es, en esencia, dos palabras que forman una frase, la cual posee un determinado sentido: el que el artista desea otorgarle, pero también el que los espectadores queramos atribuirle en tanto que libre ejercicio interpretativo de una imagen concreta surgida del lenguaje. Ahora bien, la *imagen* que nos devuelve la frase es también, naturalmente, una *figura* y una *representación*. Y aquí es donde retomamos la “ecuación de contrarios” a la que ya nos hemos referido entre abstracción y representación en la pintura de nuestro artista.

Por descontado, ambas realidades (pues de “realidades” artísticas se trata) son “poéticas”, y lo son a la manera que Barthes entendía el concepto de “poesía en arte”: la búsqueda del sentido inalienable de las cosas. Ciertamente, pinturas en tela o papel son “cosas”, realidades, hechos que, bajo una misma dimensión, se auto presentan como creadores de *espacio* tanto como de *tiempo* en su sentido musical: la obra *vive* mientras es interpretada por medio

de la visión, al igual que sucede en un concierto. Pero es únicamente en la abstracción donde el *Tiempo/Espacio* decide instalarse en una emoción perceptiva carente de brújula alguna, asesinados los puntos cardinales que siempre son “lugar en la historia”, a favor de una dimensión oceánica (que sin duda también es un “lugar”, pero no reconocible: un “no-sitito”) que reestructure la idea misma del “ver”. Pero hay un punto donde abstracción y figuración sí se reconocen y se justifican mutuamente, y ello sucede en un fugaz plano/contraplano, para “verse” ante una misma reflexión. Sería el que se establece por el común deseo de no dejar escapar, tal como Pavese magníficamente lo expuso en *El oficio de vivir* que “ningún pensamiento, por fugitivo, por inconfesable que sea, pasa por el mundo sin dejar huella”². Esas huellas, pensamientos y recuerdos son los causantes de las puras abstracciones que contemplamos en *Happy Days*, pues surgen de figuraciones y representaciones del paisaje marítimo de San Sebastián. Un inciso a este respecto. Las telas, no así los dibujos, llevan un subtítulo que, a modo de discreta obertura, y no exenta de un humor entre familiar y surrealista, nos *transporta* a otra realidad que, paradójicamente, no es menos *abstracta* que aquello que la misma pintura nos

ofrece. Mostremos algunos ejemplos de esos subtítulos, pues nos sitúan ante un posible escenario de una obra de teatro de Samuel Beckett, precisamente la que lleva el mismo título de esta muestra, *Happy Days*: “*Bochorno, bahía y calcetines blancos*”, “*A punto de una noche americana*”, “*Corrigiendo recuerdos*”...

Creo recordar que mientras veíamos y comentábamos las obras en el estudio, Rafa utilizó la palabra “formalismo”, que, en ese momento, y sin tiempo para pensar en el contexto o circunstancia en que lo expresaba, me pareció una opinión, si no “rara”, si al menos lo suficientemente singular como para reparar en ella a posteriori, al menos contemplada desde la teoría del arte. Bajo este prisma, entonces, el formalismo puede ser descrito como el estudio de una determinada producción artística (principalmente en pintura) del análisis comparativo en forma y estilo, pero igualmente la composición de los elementos que confluyen en el plano pictórico formalizando una imagen concreta: distribución de los planos o bloques del color, la línea, la forma, la textura y otros aspectos perceptivos más que el contexto histórico y social. En su extremo, el formalismo, y más dentro de la corriente abstracta, postula que todo lo necesario para comprender

una obra de arte está dentro de la misma obra. Llegados a este punto bien podemos pensar o creer que la pintura de Rafa Satrústegui siempre será una demostración *formalista* por su misma esencia o deducción interna, como si fuera una “*mise en abyme*”, o construcción en abismo, de sus principales elementos estructuradores de sentido visual (y sin duda también en cuanto a organización *mental* de lo contemplado).

Mirando con detenimiento estas telas y papeles, pues de alguna manera *exigen* un tiempo lento en su recepción ocular, diría que son pinturas que están como “escondidas” de y en sí mismas, pero en la medida que, en arte, toda “ocultación” es siempre la compleja expresión de una afirmación productiva, de un planteamiento que avanza incansable en la búsqueda de un no saber exactamente qué, pero muy seguro de su existencia. Son, indudablemente, bellas y duras y secas pinturas que defienden la autonomía “abstracta” de la obra de arte, recurriendo a la ironía por igual trágica y dialéctica, y a la memoria rescatada y defensora de una tradición universal. Son hermosas pinturas realizadas con la ayuda del tiempo y la pasión. Son memoria anticipada de sueño y deseo. De ahí que sin cansancio alguno insistan en bus-

car siempre un equilibrio entre forma y expresividad, o entre carácter y proposición, o entre análisis conceptual y fisicidad matérica.

Decía Paul Valéry en uno de sus refinados ensayos sobre poesía y estética que “*Es necesario ser leve, pero no como la pluma, sí como el vuelo del pájaro en el espacio*”³. Si hemos utilizado un apunte de Goethe sobre las nubes, para nada desentona esta opinión de Valéry sobre la importancia de la levedad en la creación artística, al menos la que él practicaba y defendía. Quiero creer que así también lo piensa Rafa Satrústegui en esta exposición, pues su pintura es una reflexión acerca del espacio y las relaciones que se establecen entre éste, la materia y el color. Es un juego de sutiles equilibrios que se enfrentan entre sí: colores que se oponen en sus respectivos universos cromáticos mientras sentimos diferentes sensaciones de frialdad y calidez. La ausencia de formas y el vacío de significados visuales reconocibles suponen enfrentarnos a una pintura pura, a una abstracción, enigma de lo visible, que si logramos captarla en toda su profundidad nos proporciona una intensa experiencia artística y estética. Experiencia en la cual asistimos al despliegue y desarrollo, en el espacio y en el tiempo, de una brillante gestua-

lidad pictórica no dirigida a la razón, pero sí a la inteligencia de los sentidos y a la recepción de una muy laboriosa *razón estética*. Todas y cada una de las obras expuestas son procesos del inconsciente creativo, y en los que cobra especial relevancia el placer desinteresado que produce, en el arte, el juego inteligente del azar y la memoria, de la contingencia y el recuerdo, de los aciertos simbólicos y los recursos creativos. *Días felices*, en efecto.

LUIS FRANCISCO PÉREZ
Madrid, primavera 2025

1. Johann Wolfgang von Goethe, *El juego de las nubes*, Edit. Nórdica, Madrid, 2011.
2. Cesare Pavese, *El oficio de vivir*, Seix Barral, Barcelona, 2001.
3. Paul Valéry, *De Poe a Mallarmé. Ensayos de poética y estética*, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2010.

HAPPY DAYS III

BOCHORNO, BAHÍA Y CALCETINES BLANCOS

Técnica mixta sobre tela

89 × 116 cm

2022

HAPPY DAYS III

TODO SE ME VUELVE BAHÍA

Técnica mixta sobre tela
89 x 116 cm
2022

HAPPY DAYS VIII

CON LA BAHÍA VINIÉNDOSE ARRIBA

Acrílico sobre tela
130 x 195 cm
2025

HAPPY DAYS VI

EN RESUMIDAS CUENTAS

Técnica mixta sobre tela
114 × 146 cm
2024

HAPPY DAYS V

CORRIGIENDO RECUERDOS

Técnica mixta sobre tela

180 × 180 cm

2024

S/T

Acrílico y carboncillo sobre papel
100 x 70 cm
2024

S/T

Acrílico y carboncillo sobre papel
100 x 70 cm
2024

S/T

Acrílico y carboncillo sobre papel
100 x 70 cm
2024

S/T

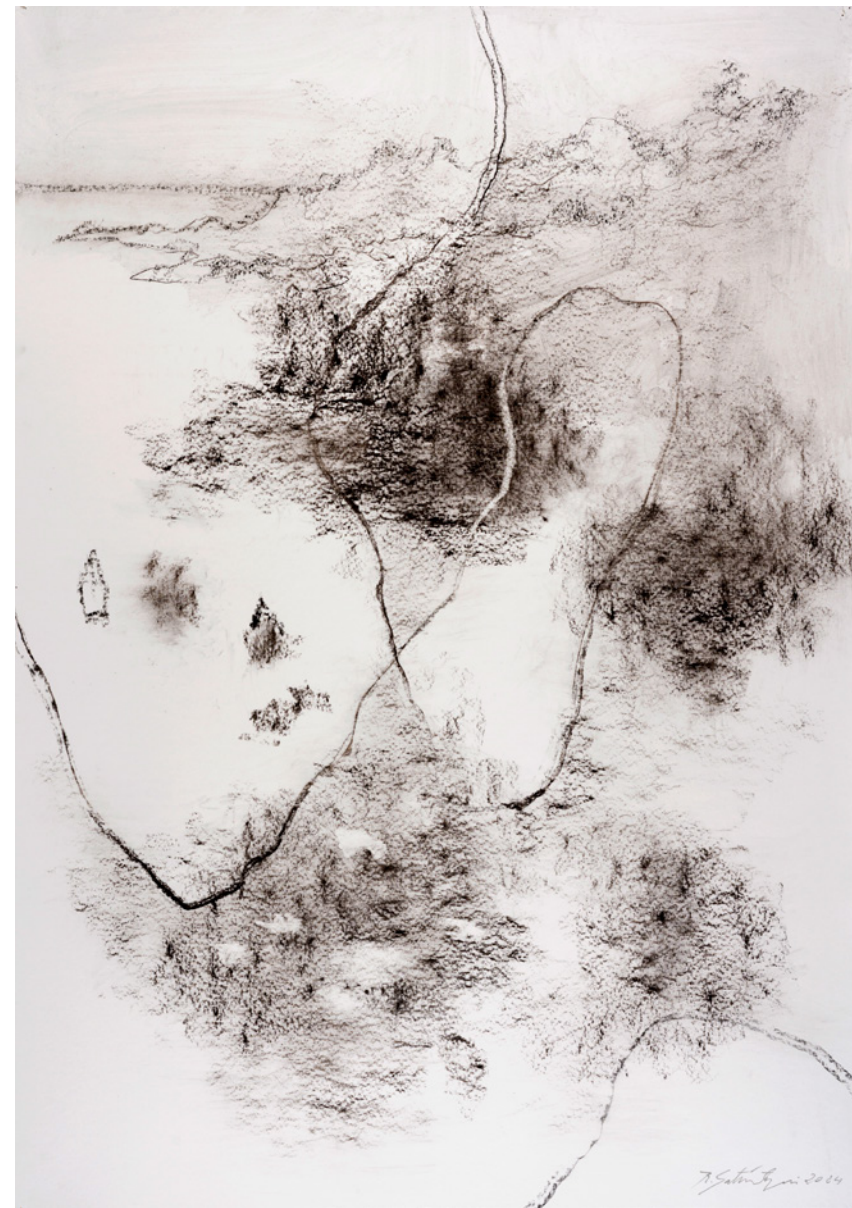
Acrílico y carboncillo sobre papel
100 x 70 cm
2024

S/T

Carboncillo sobre papel

100 x 70 cm

2024

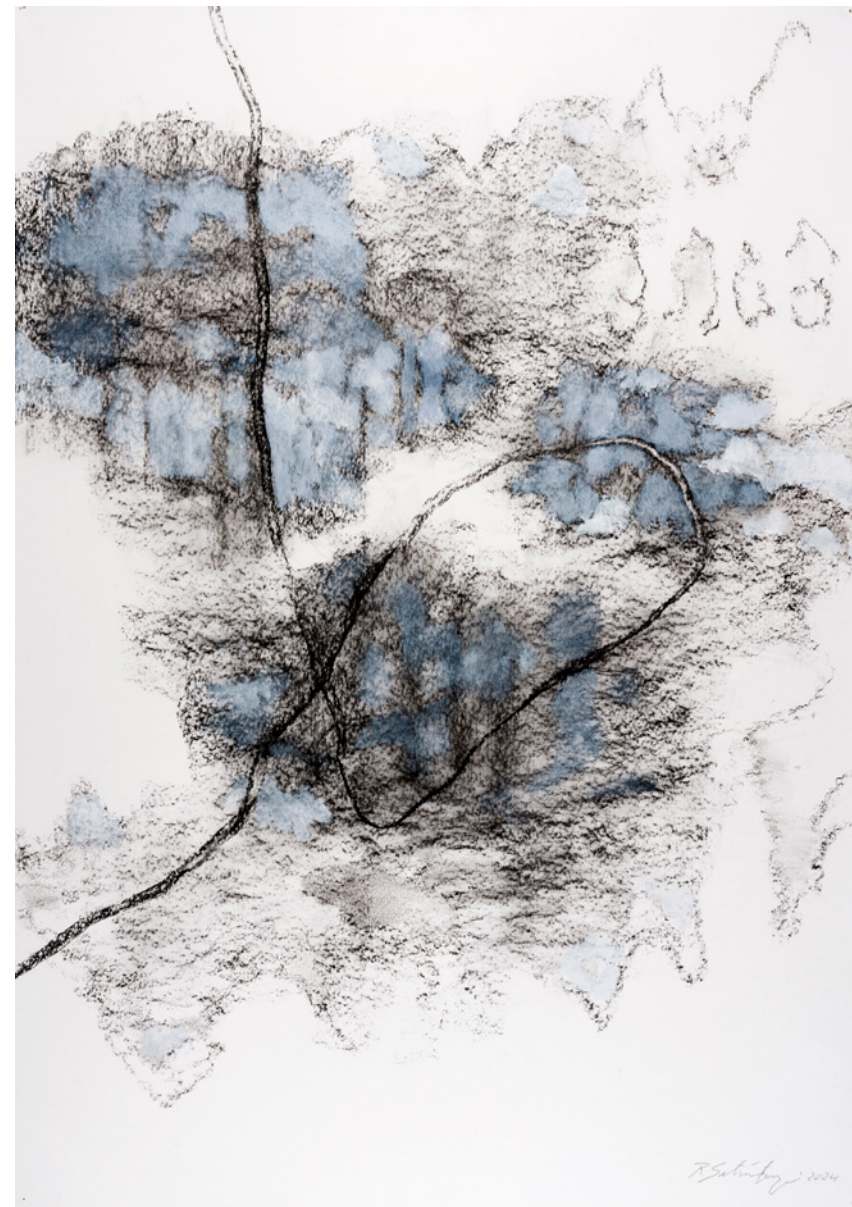

S/T

Carboncillo sobre papel

100 x 70 cm

2024

S/T

Carboncillo sobre papel

100 × 70 cm

2024

**BORRASCA DOMÉSTICA
PARA UN BONSAÍ
SOBREVENIDO**

Acrílico y carboncillo sobre papel
100 x 70 cm
2024

S/T

Acrílico y carboncillo sobre papel
100 x 70 cm
2024

S/T

Acrílico sobre papel
100 x 70 cm
2024

S/T

Acrílico sobre papel
100 x 70 cm
2024

S/T

Acrílico y carboncillo sobre papel

100 x 70 cm

2024

PLEAMAR CENTAL

Acrílico y carboncillo sobre papel

100 x 70 cm

2024

HAPPY DAYS

AYB

Acrílico y carboncillo sobre papel
100 × 70 cm (cada uno).
2024

RAFAEL SATRÚSTEGUI

Nace en Madrid en **1960**

FORMACIÓN ARTÍSTICA

- 1984** Licenciado en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de Madrid.
- 1985** Talleres de Arte Actual. Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Darío Villalba.
- 1987** “Arteleku”, Diputación de Guipúzcoa, Taller con Darío Villalba.
- 1996** “Arteleku”, Diputación de Guipúzcoa, Taller de Litografía con Don Herbert.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1982** Galería Alga. San Sebastián, Guipúzcoa.
- 1983** Becado por la Diputación de Guipúzcoa con un stand en “Arteder-83”. Bilbao.
- 1988** Galería 16 . San Sebastián, Guipúzcoa. Galería Ariadne. Viena, Austria. Galeria Emilio Navarro. Madrid.
- 1990** Galería 16. San Sebastián, Guipúzcoa.
- 1992** Galería Emilio Navarro. Madrid.
- 1992** Espacio Caja Burgos. Burgos.
- 1993** Galería 16. San Sebastián, Guipúzcoa.
- 1994** Galería Trazos Tres. Santander.
- 1995** Galería Fernando Latorre. Zaragoza.

- 1996** Galería EGAM. Madrid. Galería Barcelona. Barcelona.
- 1997** Galería 16 San Sebastián, Guipúzcoa.
- 1998** Galería Barcelona. Barcelona.
- 1999** Galería Astarté. Madrid.
- 2001** Galería Astarté. Madrid.
- 2004** Galería 16. San Sebastián, Guipúzcoa.
- 2005** Galería Luis Burgos. Madrid.

- 2014** Galería Julia Dorsch, Berlín.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

(SELECCIÓN)

- 1977** Museo de San Telmo. San Sebastián. Asociación Artística de Guipúzcoa.
- 1985** “Talleres de Arte Actual”. Círculo de Bellas Artes. Madrid. “Síntesis : Arte Joven”. Galería Juana Mordó. Madrid.
- 1987** “9 Pintores jóvenes guipuzcoanos”. Museo de San Telmo, San Sebastián, Guipúzcoa. “La Generación de los 80”. Pintura del Museo de Bellas Artes de Alava.

1988 “9 Pintores”. Galería Emilio Navarro.
1989 “Propuesta 89”. 5 años de “Talleres de Arte Actual”, Círculo de Bellas Artes. Madrid.
(Exposición itinerante: Casa de España, París y Museo de Bellas de Alava). Galería Rafael Ortiz. Sevilla.
III Bienal de Pintura de Murcia.
“Cosa de España”, Bienal Internacional de Arte de Valparaiso. Chile.
1990 “Gran Formato”. Sala de Exposiciones Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Sevilla.
1991 “Huellas en el tiempo de un taller de Dario Villalba”. Museo de Bellas Artes de Santander.
“Propuesta 91”. Círculo de Bellas Artes.
1992 Premio Internacional de Pintura Ybarra. Sevilla.
1993 III Mostra Unión FENOSA de Pintura y Escultura. La Coruña.
Propuesta 92”. Arti et Amicitiae. Holanda. (Organizada por el Círculo de BB.AA. Madrid).
Arts & Dialogues Européens Maison Des Arts George Pompidou. Cajarc (Francia).
1994 “Realidad-Abstracción”. Hotel Arts, Barcelona.

Certamen Plástica Contemporánea “Vitoria-Arte-Gasteiz”.
1995 “Exposición Homenaje a Martín Bartolomé”. Círculo de BBAA. Madrid.
1996 “Líricos de fin de siglo”. Museo Español de Arte Contemporáneo. Madrid.
III Certamen Cultural Fundación de Fútbol Profesional. Madrid.
1997 Galería EGAM. Madrid.
Galería Barcelona. Barcelona.
1998 Premio FOCUS de Pintura **1997**. Fundación Fondo de Cultura de Sevilla.
Colectiva IV Aniversario. Galería Astarté. Madrid.
1999 VI Certamen Cultural Premio de Pintura y Escultura Fundación de Futbol Profesional. Madrid.
2004 IV Certamen de Pintura Contemporánea Fundación Wellington. Territorios de silencio. La Colección (3). Centro de Arte Caja de Burgos.
2004 VI Edición Premios Angel de Pintura **2005** Galería Luis Burgos, Madrid (junio-septiembre).
Galería Luis Burgos, Madrid (diciembre-enero).
2017 Exposición “ARTRES”, 13 - 19 Noviembre, Velázquez 12, Madrid.

FERIAS INTERNACIONALES

1989 Art London.
1990 ARCO. Madrid. Galería Emilio Navarro.
1991 Chicago International Art Exposition. Galería Emilio Navarro.
Art Cologne, Colonia. Galería Emilio Navarro.
1992 Art Basel 92. Basilea. Suiza. Emilio Navarro.
1993 ARCO, Madrid. Galería Emilio Navarro.
1994 ARCO, Madrid. Stand individual. Galería 16.
1995 ARCO, Madrid. Galería 16. San Sebastián.
1996 ARCO, Madrid. Galería Barcelona.
2005 ART Chicago, Chicago, EE.UU. Galería Luis Burgos, Madrid.
2006 ARTMADRID, Madrid. Galería Luis Burgos, Madrid.
ART Chicago, Chicago, EE.UU. Galería Luis Burgos, Madrid.

MUSEOS Y COLECCIONES

Colección Banco de España. Madrid.
Colección La Caixa de Cataluña. Barcelona.
Colección Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Madrid.
Colección Caja Madrid. Madrid.
Colección Banco de Vitoria. Madrid.
Colección Telefónica.
Colección Diputación de Guipúzcoa. Arteleku. San Sebastián.
Colección Banco de Vitoria. San Sebastián, Guipúzcoa.
Colección Caja de Ahorros Municipal de Burgos.
Colección Diputación de Huelva.
Colección Diputación de Murcia.
Colección de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco. San Sebastián.
Museo de Arte Contemporáneo de Extremadura. Badajoz.
Museo de Vitoria. Alava.
Ayuntamiento de Alcobendas. Madrid.
Ayuntamiento de Alcorcón. Madrid.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Alava.
Colección “Nordstern Allgemeine Versiche”. Alemania.
Colección Hotel Arts. Barcelona.
Colección CajaMadrid. Madrid.

BECAS Y PREMIOS

- 1983

Becado por la Diputación de Guipúzcoa con un stand individual en Arteder-83, Bilbao.
- 1989

Adquisición de obra en la “III Bienal de Pintura de Murcia”.
- 1991

Adquisición de obra en el Premio “Daniel Vázquez Díaz”. Huelva.
Adquisición de obra en el “VIII Salón Nacional de Artes Plásticas”, Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid.
- 1993

Adquisición de obra en el “XII Certamen Nacional «Ciudad de Alcorcón»”.
Adquisición en el “XI Premio Constitución”, Consejería de Cultura y Patrimonio, Junta de Extremadura.
- 1995

Premio Adquisición en el Certamen de Plástica Contemporánea Vitoria - Arte - Gazteiz.
Beca de Creación en Artes Plásticas, Colegio de España de París, París.

GALERÍA LUIS BURGOS