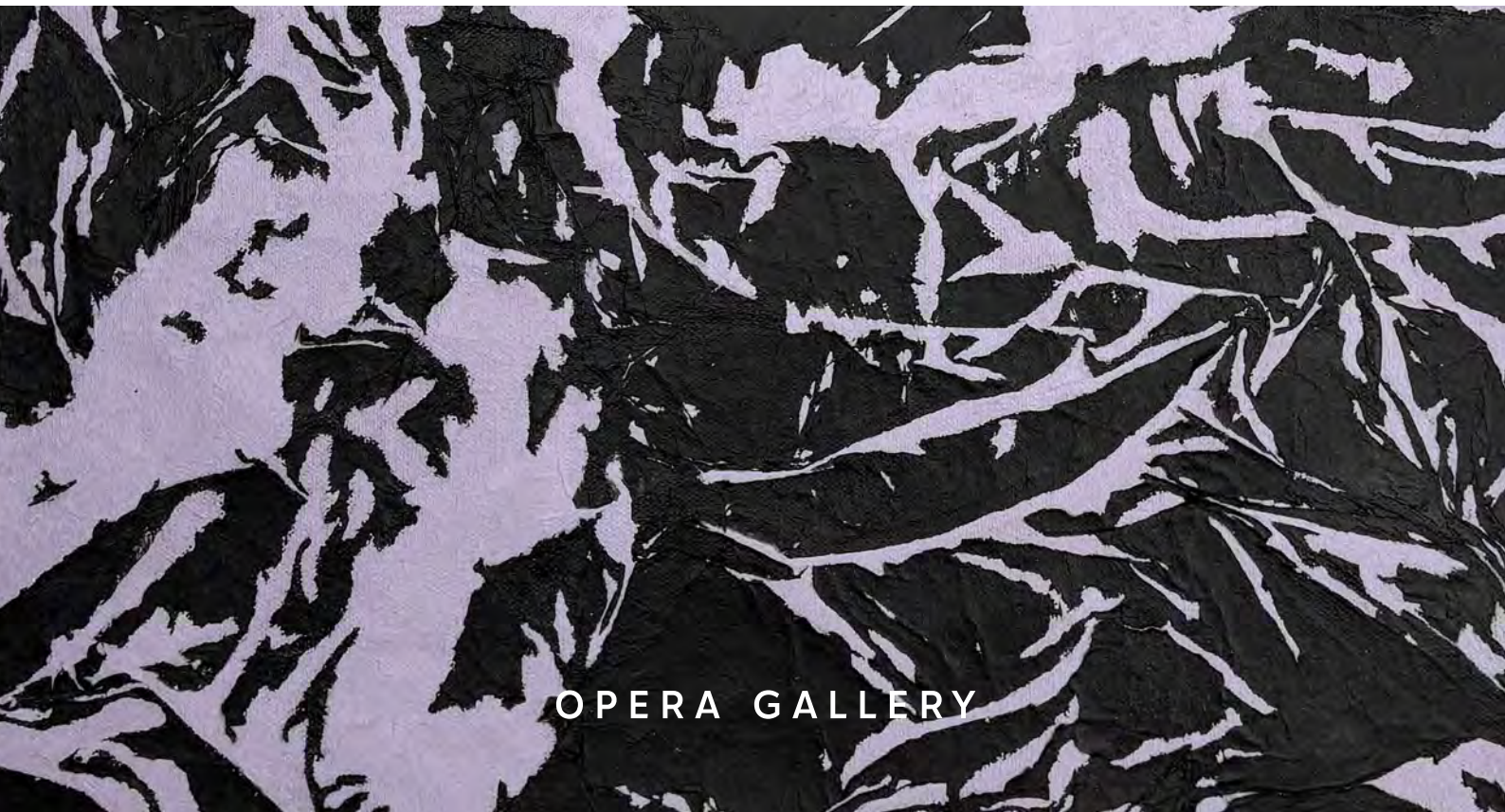

Obels – Rubat
A Dialogue

OPERA GALLERY

Obels – Rubat
A Dialogue

11 September – 18 October 2025

MADRID

OPERA GALLERY

FOREWORD

At first glance, the works of Julien Rubat and Pieter Obels occupy different worlds: one rooted in the pictorial and the paper-bound, the other forged in steel. But within ‘Obels – Rubat: A Dialogue’, what emerges is not contrast, but conversation—an encounter shaped by shared impulses toward movement, materiality, and transformation.

This exhibition invites viewers into a subtle exchange between two distinct artistic languages. Rubat, through textured layers of paper, collage, and pigment, constructs compositions that feel at once fleeting and fossilised, dense with accumulated decisions yet seemingly effortless. His process is cyclical, meditative, ruled by rhythms of action and pause, where the surface becomes a site of imprint, erasure, and return. Obels, by contrast, engages with mass and balance, coaxing Corten steel into organic forms that defy their industrial origin. His sculptures invite motion, not through mechanics but by their presence; they ask to be walked around, to be read in space and time.

In both practices, there is a deep respect for the nature of materials, whether steel that weathers with the rain or paper that records touch and tension. Each artist speaks of control and surrender, of working with, rather than against, the unpredictable, and of forms that arise from an intuitive negotiation with process. Though their mediums differ, both Rubat and Obels create works that feel alive: temporal, responsive, and always in flux.

The dialogue here is not just between painting and sculpture, or between two artists, but between motion and stillness, spontaneity and structure, the organic and the constructed. It is a conversation that continues with every step taken through the gallery, every glance across surface or shadow, and every lingering moment of looking.

We are honoured to present this exhibition in Madrid and to offer a space where the distinct voices of Rubat and Obels resonate together—echoing, overlapping, and unfolding anew.

Gilles Dyan
Founder and Chairman
Opera Gallery Group

Belén Herrera Ottino
Director
Opera Gallery Madrid

PRÓLOGO

A primera vista, las obras de Julien Rubat y Pieter Obels parecen habitar mundos distintos: uno arraigado en lo pictórico y en el papel, el otro forjado en acero. Pero en ‘Obels – Rubat: A Dialogue’, lo que emerge no es el contraste, sino la conversación: un encuentro moldeado por impulsos compartidos hacia el movimiento, la materialidad y la transformación.

Esta exposición invita al espectador a un intercambio sutil entre dos lenguajes artísticos. Rubat, a través de capas de papel y pigmento, construye composiciones que parecen, a la vez, efímeras y fosilizadas; cargadas de decisiones acumuladas y, sin embargo, ligeras. Su proceso es cíclico, meditativo, regido por ritmos de acción y pausa, donde la superficie se convierte en un lugar de huella, borrado y retorno. Obels, en cambio, trabaja con la masa y el equilibrio, moldeando acero Corten en formas orgánicas que contradicen su origen industrial. Sus esculturas invitan al movimiento, no mediante mecanismos, sino por su presencia; exigen ser rodeadas, leídas en el espacio y el tiempo.

En ambas prácticas existe un profundo respeto por la naturaleza de los materiales, ya sea el acero que se oxida con la lluvia o el papel que registra el tacto y la tensión. Cada artista habla de control y de entrega, de trabajar con lo impredecible, más que contra ello, y de formas que surgen de una negociación intuitiva con el proceso. Aunque sus medios sean distintos, tanto Rubat como Obels crean obras que se sienten vivas: temporales, receptivas y siempre en transformación.

El diálogo aquí no es solo entre pintura y escultura, ni únicamente entre dos artistas, sino entre el movimiento y la quietud, la espontaneidad y la estructura, lo orgánico y lo construido. Es una conversación que continúa con cada paso dentro de la galería, cada mirada sobre una superficie o una sombra, y cada instante prolongado de contemplación.

Es un honor presentar esta exposición en Madrid y ofrecer un espacio donde las voces singulares de Rubat y Obels resuenen juntas—eco tras eco, superponiéndose y desplegándose de nuevo—.

Gilles Dyan
Fundador y Presidente
Opera Gallery Group

Belén Herrera Ottino
Directora
Opera Gallery Madrid

INTERVIEW/ <i>ENTREVISTA</i>	8-35
PIETER OBELS	36-81
JULIEN RUBAT	82-127

INTERVIEW

← Detail of Julien Rubat, *Painting 1006.10*, 2025
Detaille de Julien Rubat, *Painting 1006.10*, 2025

1. WHAT DOES THE IDEA OF "A DIALOGUE" MEAN IN THE CONTEXT OF YOUR WORK? DO YOU SEE YOUR PRACTICES AS BEING IN CONVERSATION, WITH MATERIALS, WITH VIEWERS, OR WITH BROADER VISUAL OR CONCEPTUAL LANGUAGES?

OBELS

This is a broad question, because as an artist I'm in conversation with my sculptures and viewers, but in different stages. When working on a sculpture it's only me and the steel, there is no other influence. Unless I make a commissioned sculpture for someone I know or a place I know, then this is constantly in my mind, like I'm at this spot, walking around. And the last dialogue is when the finished work is exhibited, and I meet the viewers or when it has found a definite place. My dialogue ends but my sculpture keeps on having this contact.

↑ Pieter Obels in his studio in Tilburg, The Netherlands, February 2025 © René van der Hulst

RUBAT

My practice is a constant dialogue, mostly with the materials themselves. Their resistance, fluidity, and unpredictability guide the work at every stage. As I go along, each painting builds on the last, contributing to the evolution of my visual language. Externally, I'm influenced by my environment, art history, and how viewers interpret the work. This ongoing conversation shapes how the work is experienced, between the materials, the context, and the viewer.

2. YOUR WORKS BOTH SEEM TO CONTAIN MOTION, EVEN WHEN PHYSICALLY STILL. HOW DO YOU THINK ABOUT MOVEMENT IN YOUR PRACTICES?

OBELS

There is a lot of motion in all I do. What I find important in sculpting is that there is not only one view of the work. The true emotion comes from walking around and familiarising yourself with the space it embraces. This is what happens when I work on the sculpture, I walk around, exploring the many different possibilities and spaces that I create, in and around the piece. The physical force I need when sculpting is integral to the work, even when it's standing still in its space.

RUBAT

Movement comes from the relationship between density and emptiness, with neutral tones creating rhythms and pauses. The forms in relation to open space make the composition feel organic, almost like it's evolving naturally. It's not literal movement, but the dynamic between the elements creates a feeling of change, a sense of evolution.

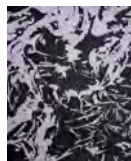
3. MATERIAL IS CENTRAL TO HOW YOUR WORK IS EXPERIENCED. WHAT QUALITIES DO YOU BOTH LOOK FOR IN THE MATERIALS OR MEDIUMS YOU USE, AND HOW DO THEY SHAPE THE WORK?

OBELS

I mainly work in Corten steel. A material that gives me endless possibilities to form my ideas. Its sturdiness allows for large monumental sculptures and small delicate balancing pieces. During the building process it gives me the freedom to play. It's a great feeling to change the perspectives on steel, an industrial material that is usually seen as very hard and difficult to form, and make something fluid and light, giving it a completely different character.

RUBAT

I'm drawn to materials like paper and acrylic because of how they interact in unexpected ways. The diluted paint bleeds through the fibres of the paper, creating layers of color and depth. The collage process adds texture, giving the work a tactile dimension that paint alone can't achieve. It allows me to shape the composition in new ways, pushing beyond traditional painting.

4. HOW DO YOUR WORKS COME INTO BEING? CAN YOU BOTH DESCRIBE THE RHYTHM OF YOUR PROCESS, FROM FIRST IMPULSE TO FINAL RESULT?

OBELS

Since I'm very experienced in using this material I'm free to use it in an unusual way. I don't make sketches or models when I start building a new sculpture, even when it becomes a monumental piece. Every sculpture has to be a new adventure, a surprise for the artist. This way it never gets boring. I have a rough idea of the sculpture I want to make. I start with a form and then constantly react to what happens, what the steel wants, and what curl comes next. This is the most exciting stage of sculpting. When I am satisfied with the form, the real hard work starts; welding, grinding, welding and grinding. It is a moment to experience what I made and forge ideas for sculptures to come.

RUBAT

My process unfolds in phases. It starts with intense, physical moments, especially when working with large imprints or paper transfers, followed by quieter, more focused stages of refining the image. It's not a linear process; it evolves back and forth, with layers added and removed. Often, elements from one painting flow into the next, creating a connection between them that contributes to my broader practice.

↑ Julien Rubat working in his studio, France, 2024, courtesy of the artist

5. THERE'S A CERTAIN TENSION IN BOTH OF YOUR PRACTICES, BETWEEN CONTROL AND SPONTANEITY, STRUCTURE AND GESTURE. HOW DO YOU NAVIGATE THAT BALANCE?

OBELS

My work comes from spontaneity, I have an idea and I react. I'm skilled in working in steel so I know what can be done technically. But I don't think too much about this when I'm working. I manipulate the steel and try to immerse myself in the moment. How much further can I go in shaping it? When do I lose control, when will it break? This constant balance drives me to create even more exciting sculptures.

↑ Pieter Obels in his studio in Tilburg, The Netherlands, February 2025 © René van der Hulst

RUBAT

I follow a structured method I've developed over time, with one key technique being the transfer of painted and collaged paper onto canvas. The paper adheres in irregular ways, leaving behind unexpected traces. While it might look spontaneous, it's grounded in a rule-based system and careful interaction with the materials. This balance between control and unpredictability is where the energy comes from, the interplay between spontaneous gestures and carefully crafted details, and the tension between randomness and decision.

6. DOES NATURE INFORM YOUR WORKS IN ANY WAY? IF SO, IS IT A DIRECT INFLUENCE, OR SOMETHING MORE ATMOSPHERIC OR FORMAL?

OBELS

Nature and the world around me are a constant influence on what I do. I have a small city garden where I can see the changing of the seasons and the vegetation, what it looks like in winter and grows in an overwhelming green and coloured scheme throughout the next months. It influences me by showing how beautiful things grow in an organic way, with a plan but never in a straight line. The wisteria that searches for support, around and within itself. I don't want to copy what I see but it helps me to form the steel in an organic way.

RUBAT

Nature influences me, but not in a direct way. I live in the Alps, and while my work has always been abstract, it's evolved since I moved here. It's not about replicating nature, but rather how it influences textures and forms that might feel organic or mineral, though not quite real. What interests me is creating something that feels alive and autonomous, evolving with its own internal logic and presence.

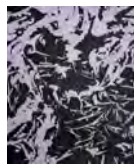
7. SURFACE PLAYS A STRONG ROLE IN HOW YOUR WORKS IS PERCEIVED—WHETHER TACTILE, REFINED, RAW, OR LAYERED. HOW DO YOU BOTH APPROACH THE FINISH OR TEXTURE OF YOUR PIECES?

OBELS

I choose to work with Corten steel because it has a very nice patina. The colour looks great with the sculptures I form. The industrial steel gives a nice and soft organic look that looks perfect with my sculptures. And because it's a completely natural process I only put the sculptures outside and the rain works for me.

RUBAT

I create my paintings by layering paper and making imprints, which results in a textured surface that feels almost sculptural. I use various self-made tools to shape and carve the surface, adding depth and complexity. I avoid visible brushstrokes, focusing instead on a finish that feels like it came together naturally, without exposing the labour behind it.

↑ Julien Rubat, *Painting 908.21*, 2024

8. HOW DOES TIME FACTOR INTO YOUR WORKS? DO YOU CONSIDER THE DURATION OF VIEWING, THE TRACE OF MAKING, OR THE LIFE OF THE WORK BEYOND THE STUDIO?

OBELS

I have never given this much thought. When I work on a sculpture it takes time of course, but when the piece is finished I forget about that. The only thing that remains is the sculpture. What happens after is up to the viewer, the collector, and what they do with it. Under the best conditions it provides lasting satisfaction to be enjoyed over time.

↑ Pieter Obels, *Don't pull me backwards*, 2024

RUBAT

The process moves in rhythms, with intense periods of work focused on the present moment, followed by long stretches of waiting for the paint to dry. The weather and seasons also affect how the materials behave. I have to plan and organize my schedule around these cycles, which become moments for reflection and meditation, and sometimes doubt or frustration. But these moments also offer clarity and direction, creating space for me to slow down and observe. Painting is a long-term journey, a commitment shaped by patience, attention, and the ability to stay open as things evolve.

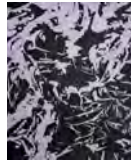
9. DO YOU SEE YOUR WORKS AS SELF-CONTAINED, OR PART OF A WIDER SYSTEM, WHETHER CONCEPTUAL, SPATIAL, OR SERIAL?

OBELS

I think it's impossible not to be part of a wider system. The world comes in every day and every moment. What I see influences me even when I'm not aware. When I'm at work in my studio I don't think about what's outside and feel self-contained. But that is something to think about for the beholder.

RUBAT

My paintings exist within a larger ecosystem. Each one is self-contained, but they're connected through shared materials, processes, and incremental development. The timestamp titles place each painting within a precise timeline, contributing to the continuity of my work. I archive everything involved, substrates, templates, offcuts, and these fragments are reintroduced into future works, forming a growing collection that carries its own memory, ensuring a continuous dialogue within my practice.

↑ Julien Rubat in his studio at Vermont Studio Center in 2022, courtesy of the artist

ENTREVISTA

← Detail of Pieter Obels, *I started something*, 2025
Detalle de Pieter Obels, I started something, 2025

1. ¿QUE SIGNIFICA LA IDEA DE "DIÁLOGO" EN EL CONTEXTO DE VUESTRO TRABAJO? ¿VEIS VUESTRA PRÁCTICA COMO UNA CONVERSACIÓN CON LOS MATERIALES, CON LOS ESPECTADORES, O CON LENGUAJES VISUALES O CONCEPTUALES MÁS AMPLIOS?

OBELS

Es una pregunta amplia, porque como artista estoy en conversación con mis esculturas y con los espectadores, pero en diferentes etapas. Cuando trabajo en una escultura, solo estamos el acero y yo, no hay otra influencia. A menos que sea una escultura por encargo, para alguien o para un lugar que conozco, entonces eso está constantemente en mi mente, como si ya estuviera en ese sitio, caminando alrededor. Y el último diálogo ocurre cuando la obra terminada se exhibe y me encuentro con los espectadores, o cuando la escultura encuentra un lugar definitivo. Mi diálogo termina, pero mi escultura continúa teniendo ese contacto.

↑ Pieter Obels en su estudio en Tilburg, Países Bajos, Febrero 2025 © René van der Hulst

RUBAT

Mi práctica es un diálogo constante, principalmente con los propios materiales. Su resistencia, fluidez e imprevisibilidad guían el trabajo en cada etapa. A medida que avanzo, cada pintura se construye sobre la anterior, contribuyendo a la evolución de mi lenguaje visual. Externamente, me influye mi entorno, la historia del arte y cómo los espectadores interpretan la obra. Esta conversación continua da forma a cómo se genera el trabajo, entre los materiales, el contexto y el espectador.

2. VUESTRAS OBRAS PARECEN CONTENER MOVIMIENTO INCLUSO ESTANDO FÍSICAMENTE QUIETAS. ¿CÓMO PENSÁIS EL MOVIMIENTO EN VUESTRA PRÁCTICA?

OBELS

Hay mucho movimiento en todo lo que hago. Considero importante que no exista un único punto de vista en la obra. La verdadera emoción viene de caminar alrededor y familiarizarse con el espacio que la abraza. Eso es lo que ocurre cuando trabajo en la escultura: camino en torno a ella, explorando las múltiples posibilidades y espacios que se generan dentro y fuera de la pieza. La fuerza física que necesito al esculpir es parte integral de la obra, incluso cuando permanece en su lugar.

RUBAT

El movimiento surge de la relación entre densidad y vacío, con tonos neutros que crean ritmos y pausas. Las formas en relación con el espacio abierto hacen que la composición adquiera un carácter orgánico, casi como si evolucionara de forma natural. No es un movimiento literal, pero la dinámica entre los elementos genera una sensación de cambio, una impresión de evolución.

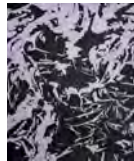
3. EL MATERIAL ES PRIMORDIAL EN LA FORMA EN QUE SE EXPERIMENTA VUESTRO TRABAJO. ¿QUÉ CUALIDADES BUSCÁIS EN LOS MATERIALES O MEDIOS QUE USÁIS, Y CÓMO MOLDEAN LA OBRA?

OBELS

Trabajo principalmente con acero Corten. Es un material que me brinda infinitas posibilidades para dar forma a mis ideas. Su solidez permite tanto la creación de esculturas monumentales como piezas pequeñas y delicadamente equilibradas. Durante el proceso de construcción me ofrece libertad para jugar. Es una gran sensación transformar la perspectiva del acero, un material industrial que generalmente se percibe como duro y difícil de moldear, y convertirlo en algo fluido y ligero, dándole un carácter completamente distinto.

RUBAT

Me atraen materiales como el papel y el acrílico por cómo interactúan de formas inesperadas. La pintura diluida se filtra a través de las fibras del papel, creando capas de color y profundidad. El proceso de collage añade textura, añadiendo una dimensión táctil imposible de lograr solo con pintura". Me permite dar forma a la composición de nuevas maneras, yendo más allá de la pintura tradicional.

4. ¿CÓMO NACEN VUESTRAS OBRAS? ¿PODÉIS DESCRIBIR EL RITMO DE VUESTRO PROCESO, DESDE EL PRIMER IMPULSO HASTA EL RESULTADO FINAL?

OBELS

Tengo mucha experiencia trabajando con este material, eso me permite la libertad de utilizarlo de forma poco convencional. No hago bocetos ni modelos cuando empiezo una nueva escultura, incluso cuando va a ser monumental. Cada escultura tiene que ser una nueva aventura, una sorpresa también para el propio artista. Así nunca se vuelve aburrido. Tengo una idea general de la escultura que quiero hacer. Comienzo con una forma y luego reacciono constantemente a lo que ocurre, a lo que el acero quiere y a cuál será el siguiente giro. Esta es la etapa más emocionante del proceso escultórico. Cuando estoy satisfecho con la forma, empieza el trabajo duro: soldar, pulir, soldar y volver a pulir. Es un momento para experimentar lo que he creado y forjar ideas para esculturas futuras.

RUBAT

Mi proceso se desarrolla en fases. Comienza con momentos intensos y físicos, especialmente al trabajar con grandes impresiones o transferencias sobre papel, seguidos de etapas más tranquilas y enfocadas en definir los detalles. No es un proceso lineal; evoluciona hacia adelante y hacia atrás, con capas que se añaden y eliminan. A menudo, elementos de una pintura fluyen hacia la siguiente, creando una conexión entre ellas que contribuye a mi práctica en general.

↑ Julien Rubat en su estudio, Francia 2024, cortesía del artista

5. HAY UNA CIERTA Tensión EN VUESTRA PRÁCTICA ENTRE EL CONTROL Y LA ESPONTANEIDAD, LA ESTRUCTURA Y EL GESTO. ¿CÓMO GUIÁIS ESE EQUILIBRIO?

OBELS

Mi trabajo surge de la espontaneidad, tengo una idea y reacciono. Mi conocimiento del acero y habilidades con el material, permiten que sepa lo que se puede hacer técnicamente. Pero no pienso demasiado en eso mientras trabajo. Manipulo el acero e intento sumergirme en el momento. ¿Hasta dónde puedo llegar al formar? ¿Cuándo pierdo el control? ¿Cuándo se romperá? Es un equilibrio constante y una forma de lograr esculturas aún más emocionantes.

↑ Pieter Obels en su estudio en Tilburg, Países Bajos, Febrero 2025 © René van der Hulst

RUBAT

Sigo un método estructurado que he desarrollado con el tiempo, siendo una técnica clave la transferencia de papel pintado y en collage sobre lienzo. El papel se adhiere de manera irregular, dejando trazos inesperados. Aunque pueda parecer espontáneo, está basado en un sistema de reglas y una interacción cuidadosa con los materiales. Ese equilibrio entre control e imprevisibilidad es donde surge la energía, en el diálogo entre gestos espontáneos y detalles meticulosamente elaborados, y en la tensión entre azar y decisión.

6. ¿LA NATURALEZA INFLUYE EN VUESTRO TRABAJO DE ALGUNA MANERA? SI ES ASÍ, ¿ES UNA INFLUENCIA DIRECTA, O ALGO MÁS ATMOSFÉRICO O FORMAL?

OBELS

La naturaleza y el mundo que me rodea son una influencia constante en lo que hago. Tengo un pequeño jardín en la ciudad donde puedo ver el cambio de estaciones y la vegetación, cómo se ve en invierno y cómo crece en una abrumadora gama de verdes y colores en los meses siguientes. Me influye al mostrarme cómo las cosas bellas crecen de manera orgánica, con un plan pero nunca en línea recta. La glicina que busca soporte, alrededor y dentro. No quiero copiar lo que veo, pero me ayuda a formar el acero de una manera orgánica.

RUBAT

La naturaleza me influye, pero no de forma directa. Vivo en los Alpes y, aunque mi trabajo siempre ha sido abstracto, ha evolucionado desde que me mudé aquí. No se trata de replicar la naturaleza, sino de cómo influye en las texturas y formas que pueden parecer orgánicas o minerales, aunque no del todo reales. Me interesa crear algo que se sienta vivo y autónomo, que evolucione con su propia lógica interna y presencia.

Julien Rubat in his studio, France, 2024, courtesy of the artist
Julien Rubat en su estudio, Francia 2024, cortesía del artista

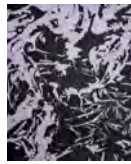
7. LA SUPERFICIE JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN CÓMO SE PERCIBE LA OBRA -YASEA TÁCTIL, REFINADA, CRUDA O ESTRATIFICADA. ¿CÓMO ABORDÁIS EL ACABADO O LA TEXTURA DE VUESTRAS PIEZAS?

OBELS

Elijo trabajar con acero Corten porque tiene una pátina muy bonita. El color combina muy bien con las esculturas que formo. El acero industrial da una apariencia orgánica suave que queda perfecta en mis esculturas. Y como es un proceso completamente natural, solo tengo que colocar las esculturas afuera y dejar que la lluvia haga su trabajo.

RUBAT

Creo mis pinturas mediante capas de papel e impresiones, lo que da como resultado una superficie texturizada que casi se siente escultórica. Utilizo varias herramientas hechas por mí para moldear y tallar la superficie, añadiendo profundidad y complejidad. Evito las pinceladas visibles, enfocándome en un acabado que parezca haberse formado de manera natural, sin revelar el proceso que lo ha generado.

↑ Julien Rubat, *Painting 908.21*, 2024

8. ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL TIEMPO EN VUESTRO TRABAJO? ¿CONSIDERÁIS LA DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN, EL RASTRO DEL PROCESO O LA VIDA DE LA OBRA MÁS ALLÁ DEL ESTUDIO?

OBELS

Nunca lo he pensado mucho. Cuando trabajo en una escultura, obviamente lleva tiempo, pero cuando la pieza está terminada, me olvido de eso. Lo único que queda es la escultura. Lo que ocurra después depende del espectador, del coleccionista y de lo que hagan con ella. En las mejores condiciones, ofrece suficiente confort para ser disfrutada durante mucho tiempo.

↑ Pieter Obels, *Don't pull me backwards*, 2024

RUBAT

El proceso se mueve en ritmos, con períodos intensos de trabajo centrados en el momento presente, seguidos de largos intervalos de espera para el secado de la pintura. El clima y las estaciones también afectan cómo se comportan los materiales. Tengo que planificar y organizar mi calendario en torno a estos ciclos, que se convierten en momentos de reflexión y meditación, y a veces de duda o frustración. Pero esos momentos también ofrecen claridad y dirección, creando espacio para que pueda detenerme y observar. Pintar es un viaje a largo plazo, un compromiso moldeado por la paciencia, la atención y la capacidad de mantenerse abierto a medida que todo evoluciona.

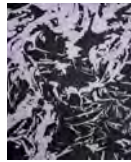
9. ¿VEIS VUESTRAS OBRAS COMO PIEZAS INDEPENDIENTES O COMO PARTE DE UN SISTEMA MÁS AMPLIO, YA SEA CONCEPTUAL, ESPACIAL O SERIAL?

OBELS

Creo que es imposible no ser parte de un sistema más amplio. El mundo entra cada día y en cada momento. Lo que veo me influye incluso cuando no soy consciente de ello. Cuando estoy trabajando en mi estudio no pienso en lo que hay afuera y me siento autosuficiente. Pero eso es algo que debe considerar el espectador.

RUBAT

Mis pinturas existen dentro de un ecosistema más amplio. Cada una es autónoma, pero están conectadas por materiales compartidos, procesos y un desarrollo incremental. Los títulos con marcas de tiempo sitúan cada pintura dentro de una línea temporal precisa, lo que contribuye a la continuidad de mi trabajo. Archivo todo lo que se involucra: soportes, plantillas, recortes, y estos fragmentos se reintroducen en obras futuras, formando una colección en crecimiento que porta su propia memoria, asegurando un diálogo continuo dentro de mi práctica.

↑ Julien Rubat en su estudio en el Vermont Studio Center en 2022, cortesía del artista

(B. 1968)

Pieter Obels

BIOGRAPHY

Pieter Obels, born in 1968 in Kruisland and later studying at the Academy for Fine Arts in Tilburg in 1992, is an artist whose sculptures challenge the conventional perception of steel as an austere and rugged material. Despite working primarily with Corten steel, known for its robustness, Obels' creations defy expectations by embodying a sense of lightness and grace through intricate, delicate, and sinuous shapes.

In contrast to the imposing and weighty steel sculptures of artists like Richard Serra, Obels' works present a striking departure, almost like witnessing the yin and yang of steel. Through a skilful blend of rigidity and dynamism, his sculptures occupy a unique realm between weight and weightlessness, confounding traditional notions of steel's limitations. The bends and curves in his pieces challenge the perceived boundaries of the material, aiming to craft organic forms with a natural, innate sense of plasticity.

One of Obels' remarkable abilities lies in seamlessly integrating his sculptures into natural surroundings. Instead of imposing themselves, his artworks mirror the softness and balance often found in nature, establishing a harmonious connection with the environment through their rusty brown colouration and flowing shapes.

Working independently, without assistants, Obels' creations possess an elegiac quality, evoking a nostalgic yearning for an era that favoured poetry over power, fragility over industrial noise, and balance over force. Despite their contemporary nature, Obels' artworks reflect an aspirational world—a realm dominated by beauty, attuned to nature, and embracing the gentle curve over the rigid line. They resonate with a desire for a more harmonious coexistence, where balance and beauty reign supreme, fostering an environment where dialogue and agreement perpetually thrive.

Pieter Obels currently resides and works in Tilburg in the Netherlands.

BIOGRAFÍA

Pieter Obels, nacido en 1968 en Kruisland y formado en la Academia de Bellas Artes de Tilburg en 1992, es un artista cuyas esculturas desafían la percepción convencional del acero como un material austero y rígido. Aunque utiliza principalmente acero Corten, conocido por su robustez, las creaciones de Obels contradicen las expectativas al encarnar una sensación de ligereza y gracia mediante formas intrincadas, delicadas y sinuosas.

En contraste con las esculturas de acero imponentes y pesadas de artistas como Richard Serra, las obras de Obels representan una marcada desviación, casi comparable al yin y el yang del acero. Mediante una hábil combinación de rigidez y dinamismo, sus esculturas ocupan un espacio singular entre el peso y la ingravidez, desafiando las nociones tradicionales sobre las limitaciones del material. Las curvas y torsiones de sus piezas cuestionan los límites percibidos del acero, con el objetivo de crear formas orgánicas con un sentido natural e innato de plasticidad.

Una de las habilidades más destacables de Obels es la capacidad de integrar sus esculturas sin fisuras en entornos naturales. En lugar de imponerse, sus obras reflejan la suavidad y el equilibrio propio de la naturaleza, estableciendo una conexión armónica con el entorno gracias a su pátina marrón oxidada y a sus formas orgánicas.

Trabajando de forma independiente, sin asistentes, las creaciones de Obels poseen una cualidad elegíaca, que evoca una nostálgica añoranza por una época que privilegiaba la poesía sobre el poder, la fragilidad sobre el ruido industrial y el equilibrio sobre la fuerza. A pesar de su carácter contemporáneo, las obras de Obels reflejan un mundo aspiracional: un reino dominado por la belleza, en sintonía con la naturaleza, y que prefiere la curva suave a la línea rígida. Resuenan con el deseo de una coexistencia más armoniosa, donde reinen el equilibrio y la belleza, fomentando un entorno donde el diálogo y el entendimiento prosperen continuamente.

Pieter Obels reside y trabaja actualmente en Tilburg, Países Bajos.

Portrait of Pieter Obels © René van der Hulst →
Retrato de Pieter Obels © René van der Hulst

Pieter OBELS (b. 1968)

Wentelende weerschijn

2018

Corten steel
Acero Corten
Unique piece

110 x 70 x 40 cm | 43.3 x 27.6 x 15.7 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

Klaterende beminning

2018

Corten steel
Acero Corten
Unique piece

135 x 85 x 85 cm | 53.1 x 33.5 x 33.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

“I’m always trying to test how far I can go, technically speaking, and what is most impactful. An exciting, organic way of working, shaping the solid industrial steel into a dancing, swirling sculpture.”

↑ Pieter Obels, *Till I see you again*, 2025

«Siempre estoy explorando mis propios límites, tanto técnicos como creativos, buscando lo que tiene mayor impacto. Es una forma de trabajar viva y orgánica, en la que el acero industrial se convierte en una escultura que parece bailar y girar».

Pieter OBELS (b. 1968)

All I ever am

2024

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

175 x 80 x 60 cm | 68.9 x 31.5 x 23.6 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

Don't pull me backwards

2024

Corten steel
Acero Corten
Unique piece
Signed

190 x 250 x 140 cm | 74.8 x 98.4 x 55.1 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

Somewhere in between

2024

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

220 x 120 x 130 cm | 86.6 x 47.2 x 51.2 in

PROVENANCE
Artist's studio

“Their creation entails far more than converting the contortions in my mind into the complicated structures that are the result. The work also requires considerable physical effort. I shape the steel by rolling, bending, grinding, welding and scouring it.”

«Crear no es solo traducir las ideas que giran en mi mente en estructuras complejas. También requiere mucho esfuerzo físico. Trabajo el acero enrollándolo, doblándolo, puliéndolo, soldándolo y esmerilándolo».

↑ Pieter Obels, *Tell me I never knew that*, 2025

Pieter OBELS (b. 1968)

Where I'm coming from

2024

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

260 x 90 x 110 cm | 102.4 x 35.4 x 43.3 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

A different side of us

2025

Corten steel
Acero Corten
Unique piece
Signed

182 x 200 x 120 cm | 71.7 x 78.7 x 47.2 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

*Before you,
I just forget*

2025

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

220 x 145 x 120 cm | 86.6 x 57.1 x 47.2 in

PROVENANCE
Artist's studio

“My inspiration is derived from the nature surrounding me as I cycle along, and in the seclusion of my small garden. Here, I observe how plants grow and change over the seasons.”

↑ Pieter Obels, *A different side of us*, 2025

«La naturaleza que me rodea mientras voy en bicicleta y la tranquilidad de mi pequeño jardín, son una fuente constante de inspiración. Allí observo cómo las plantas crecen y se transforman con las estaciones».

Pieter OBELS (b. 1968)

I started something

2025

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

190 x 57 x 55 cm | 74.8 x 22.4 x 21.7 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

*In the moonlight,
I saw her*

2025

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

210 x 121 x 129 cm | 82.7 x 47.6 x 50.8 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

Little bit closer

2025

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

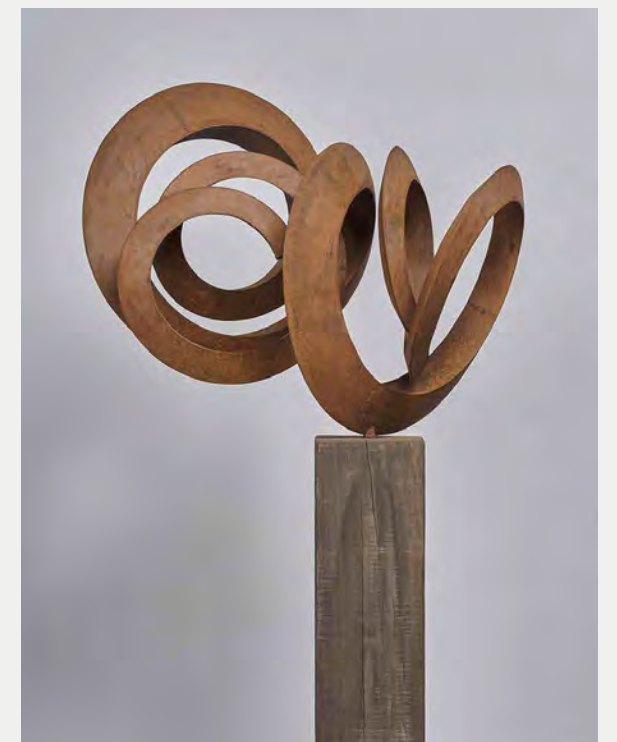
182 x 65 x 63 cm | 71.7 x 25.6 x 24.8 in

PROVENANCE
Artist's studio

“I see Nature changing and feel the warmth of the sun and the chill of the rain and wind. And I take these experiences with me into my studio, deriving the inspiration to create.”

«Veo cómo cambia la naturaleza y siento el calor del sol, el frescor de la lluvia y el viento. Me llevo todas esas sensaciones conmigo al estudio, y de ahí nace la inspiración para crear».

↑ Pieter Obels, *All I ever am*, 2024

Pieter OBELS (b. 1968)

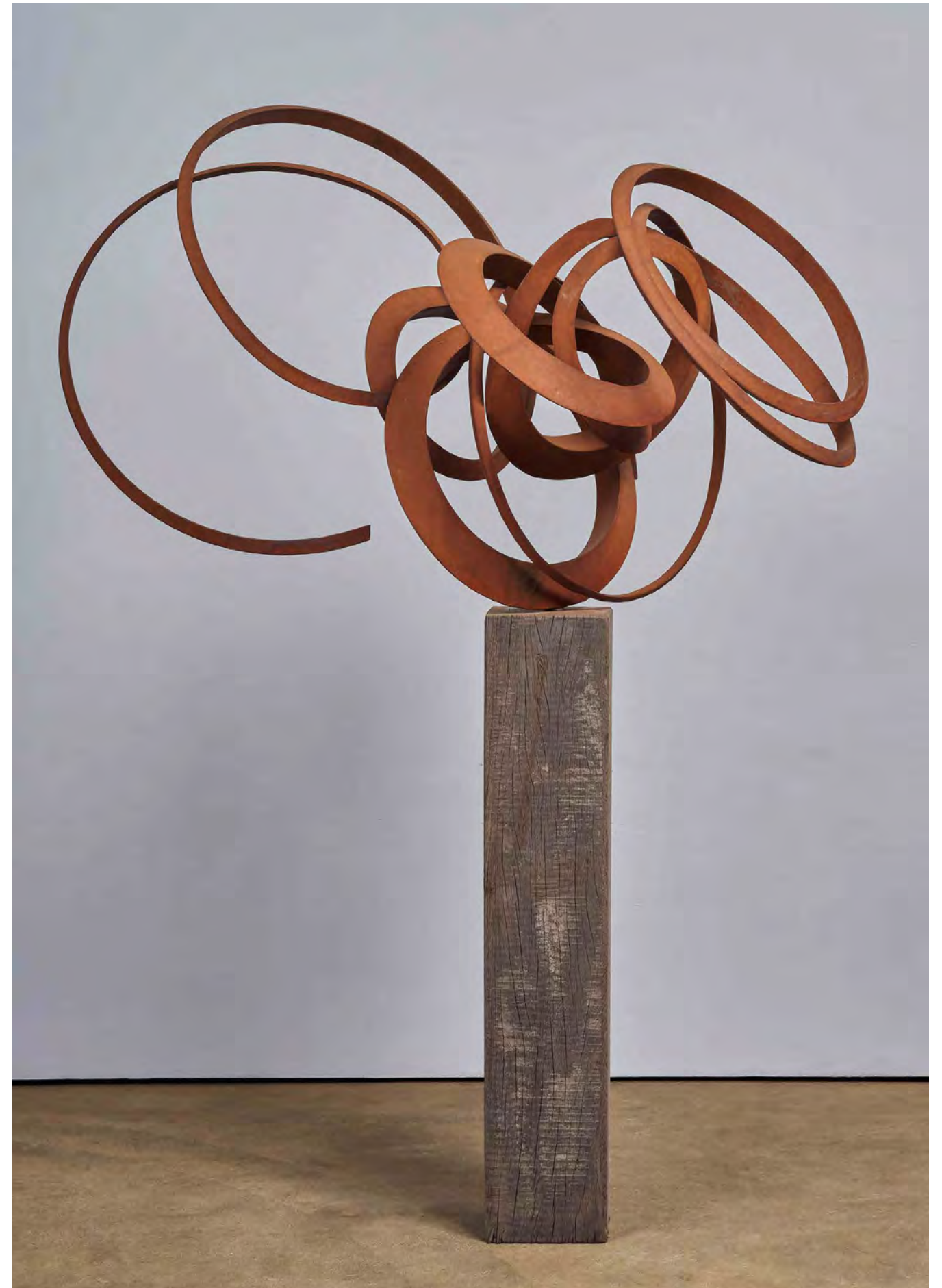
Tell me I never knew that

2025

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

182 x 125 x 75 cm | 71.7 x 49.2 x 29.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

The unconscious echo

2025

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

216 x 108 x 95 cm | 85 x 42.5 x 37.4 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

Till I see you again

2025

Corten steel on wooden base
Acero Corten sobre base de madera
Unique piece
Signed

198 x 125 x 130 cm | 78 x 49.2 x 51.2 in

PROVENANCE
Artist's studio

“Finding one’s own way – I apply that in my creations. I work intuitively, don’t make sketches or models beforehand. I have an overall idea and let the process take its course.”

↑ Pieter Obels, *Little bit closer*, 2025

«Encontrar el propio camino: es algo que aplico en todas mis creaciones. Trabajo de forma intuitiva, sin bocetos ni modelos previos. Tengo una idea general y dejo que el proceso fluya por sí solo».

Pieter OBELS (b. 1968)

Paper works // 2401

2024

Ink on paper

Tinta sobre papel

Signed and dated '24' on the centre left

97 x 79 x 4 cm | 38.2 x 31.1 x 1.6 in

PROVENANCE

Artist's studio

Pieter OBELS (b. 1968)

Paper works // 2402

2024

Ink on paper

Tinta sobre papel

Signed and dated '24' on the lower centre

136 x 96 x 4 cm | 53.5 x 37.8 x 1.6 in

PROVENANCE

Artist's studio

(B. 1980)

Julien Rubat

← Detail of Julien Rubat, *Painting 1001.93*, 2025
Detalle de Julien Rubat, Painting 1001.93, 2025

BIOGRAPHY

French artist Julien Rubat borrows techniques from printmaking and sculpture to create many-layered paintings that explore the intersection of chance and design.

Following a rich international tradition in abstract painting that includes Hans Hartung, Clyfford Still and Mark Bradford, Rubat draws the viewer's attention to the place of negative space within abstraction. His paintings are crafted using a unique mixed-media technique that sees him append and remove layers of paper until a balanced, almost topographical, composition emerges. He is celebrated for his systematic approach to painting, which allows organic-seeming patterns to emerge from a uniform process.

Born in Chambéry, France in 1980, Rubat transitioned from a career in technology into painting during a formative six-year period that he spent living in Los Angeles. He has since returned to the French Alps, where he lives and works today. His process involves layering tissue paper and paint onto a substrate, then transferring it to canvas in a method reminiscent of printmaking. Utilising tools of the artist's own making, this physically intense process creates an almost sculptural surface where layers of paper adhere irregularly to the canvas, their exact configuration determined by a number of factors within and beyond the artist's control.

Though non-representational, Rubat's paintings often evoke natural formations such as cell structures and landscapes. Following the transferring process, he finishes each work by adding and removing layers in specific spots across the canvas. This process, guided by the artist's intuition, brings a crucial element of intentionality to each painting. Conceptually, Rubat's paintings are informed by his experiences with technology, forming a dialogue with rational thinking and rule-based processes on one side and the introduction of randomness on the other.

Rubat has been the subject of exhibitions around the world, in cities including Los Angeles, New York, Seoul, Paris and Madrid. In 2020, he was awarded the Vermont Studio Center residency and fellowship.

BIOGRAFÍA

El artista francés Julien Rubat emplea técnicas de grabado y escultura para crear pinturas de múltiples capas. Estas obras exploran la intersección entre el azar y el diseño.

Siguiendo una rica tradición internacional en la pintura abstracta que incluye a Hans Hartung, Clyfford Still y Mark Bradford, Rubat orienta la atención del espectador hacia el lugar que ocupa el espacio negativo dentro de la abstracción. Sus pinturas se elaboran mediante una técnica mixta única, que consiste en añadir y retirar capas de papel hasta que surge una composición equilibrada, casi topográfica. Es reconocido por su enfoque sistemático de la pintura, que permite que patrones aparentemente orgánicos emerjan de un proceso uniforme.

Nacido en Chambéry, Francia, en 1980, Rubat abandonó sus estudios tecnológicos para dedicarse a la pintura durante un periodo formativo de seis años, durante los cuales residió en Los Ángeles. Posteriormente, regresó a los Alpes franceses, donde vive y trabaja actualmente. Su proceso consiste en superponer papel de seda y pintura sobre un soporte para luego transferirlo al lienzo mediante un método que evoca al grabado. Utilizando herramientas diseñadas por él mismo, este proceso físicamente exigente genera una superficie casi escultórica. En ella, las capas de papel se adhieren de forma irregular al lienzo, y su configuración definitiva está determinada por múltiples factores, dentro y fuera del control del artista.

Las pinturas de Rubat, aunque no representativamente, suelen evocar formaciones naturales, como estructuras celulares o paisajes. Tras el proceso de transferencia, el artista finaliza cada obra añadiendo y retirando capas en puntos específicos del lienzo. Esta etapa, guiada por su intuición, aporta un elemento crucial de intencionalidad a cada pintura. Conceptualmente, sus obras se nutren de sus experiencias con la tecnología y establecen un diálogo entre el pensamiento racional y los procesos regidos por reglas, al mismo tiempo que se introduce un principio de azar no controlado.

Rubat ha expuesto en diversas ciudades del mundo, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Seúl, París y Madrid. En 2020, fue galardonado con la residencia y beca del Vermont Studio Center.

Julien Rubat in Opera Gallery Paris, 2025 © Studio SLB →
Julien Rubat en Opera Gallery Paris, 2025 © Studio SLB

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting 807.6

2023

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

200 x 170 cm | 78.7 x 66.9 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting
906.25

2024

Acrylic and paper on linen canvas
Acrílico y papel sobre lienzo de lino
Signed and dated on the reverse

205 x 174 cm | 80.7 x 68.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

“It’s not about controlling what the work might evoke, but about bringing something into being that holds its own sense of autonomy.”

«No se trata de controlar lo que la obra pueda evocar, sino de dar forma a algo que posea su propio sentido de autonomía».

↑ Julien Rubat, *Painting 1001.94*, 2025

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting *908.21*

2024

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

206 x 295 cm | 81.1 x 116.1 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting *908.3*

2024

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

200 x 170 cm | 78.7 x 66.9 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting
911.11

2024

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

125 x 100 cm | 49.2 x 39.4 in

PROVENANCE
Artist's studio

“I’m interested in how logical systems can shape a creative process—not to contain it, but to make space for failure, accident, and the unexpected.”

↑ Julien Rubat, *Painting 911.4*, 2024

«Me interesa cómo los sistemas lógicos pueden dar forma a un proceso creativo—no para limitarlo, sino para abrir espacio al error, al accidente y a lo inesperado».

Julien RUBAT (b. 1980)

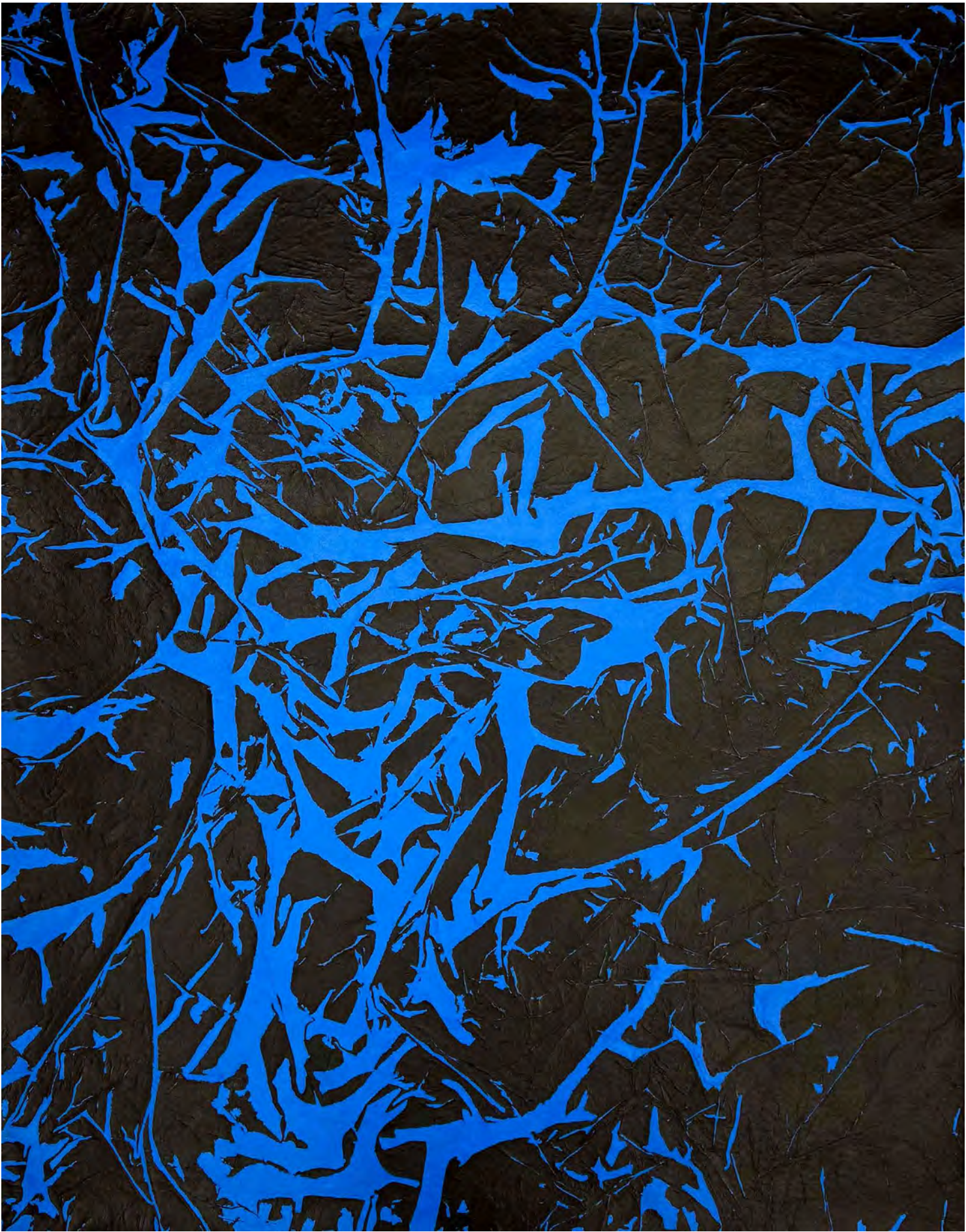
Painting
911.22

2024

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

124 x 99 cm | 48.8 x 39 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting *911.4*

2024

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

125 x 100 cm | 49.2 x 39.4 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting
912.20

2024

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

200 x 170 cm | 78.7 x 66.9 in

PROVENANCE
Artist's studio

“In computer science, there’s a focus on organization and methodical problem-solving, and I believe this perspective influences how I construct my work.”

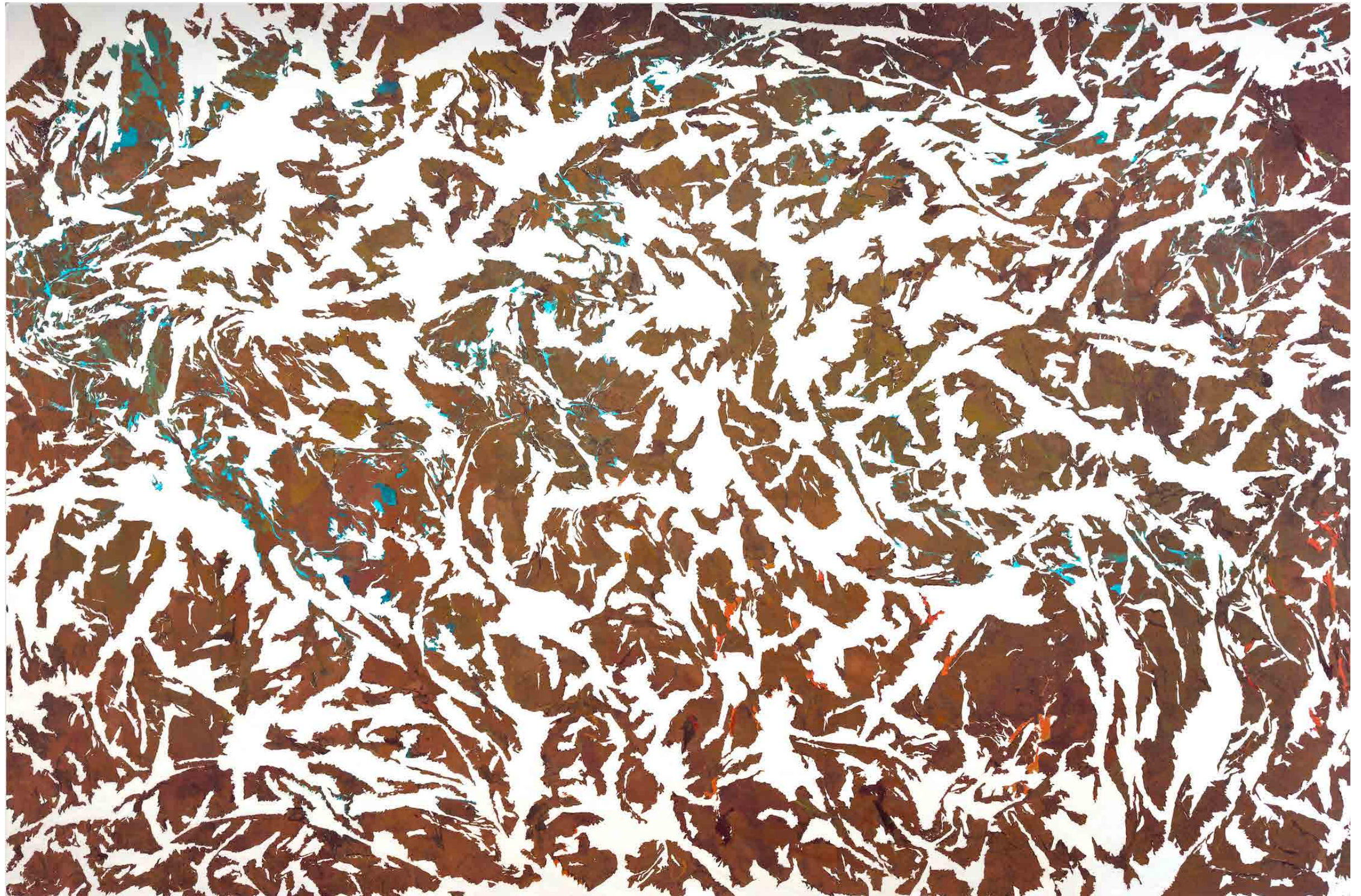
«En informática, se enfatiza la organización y la resolución metódica de problemas, y creo que esa perspectiva influye en cómo construyo mi trabajo».

↑ Julien Rubat, *Painting 908.3*, 2024

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting 1001.30

2025

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

205 x 310 cm | 80.7 x 122 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting *1001.93*

2025

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

62 x 52 cm | 24.4 x 20.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting *1001.94*

2025

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

62 x 52 cm | 24.4 x 20.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

“There’s a systematic element to my method in which a dialogue between rational structure and organic emergence takes place.”

↑ Julien Rubat, *Painting 911.11*, 2024

«Hay un componente sistemático en mi método, donde se da un diálogo entre la estructura racional y la emergencia orgánica».

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting *1001.95*

2025

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

62 x 52 cm | 24.4 x 20.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting
1001.96

2025

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

62 x 52 cm | 24.4 x 20.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting
1001.97

2025

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

62 x 52 cm | 24.4 x 20.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

“I’m drawn to how subtlety can hold attention—revealing not just what is present, but what lingers beneath the surface: what’s been lost, what’s suspended, what’s quietly held in tension.”

↑ Julien Rubat, *Painting 908.21*, 2024

«Me atrae cómo la sutileza puede captar la atención—revelando no solo lo que está presente, sino también lo que permanece bajo la superficie: lo que se ha perdido, lo que está suspendido, lo que se sostiene en una tensión silenciosa—».

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting *1005.22*

2025

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

205 x 173 cm | 80.7 x 68.1 in

PROVENANCE
Artist's studio

Julien RUBAT (b. 1980)

Painting 1006.10

2025

Acrylic and paper on canvas
Acrílico y papel sobre lienzo
Signed and dated on the reverse

204 x 172 cm | 80.3 x 67.7 in

PROVENANCE
Artist's studio

Pieter Obels

Wentelende weerschijn
2018
40 - 41

Klaterende beminning
2018
42 - 43

All I ever am
2024
46 - 47

Don't pull me backwards
2024
48 - 49

Somewhere in between
2024
50 - 51

Where I'm coming from
2024
54 - 55

A different side of us
2025
56 - 57

Before you, I just forget
2025
58 - 59

I started something
2025
62 - 63

In the moonlight, I saw her
2025
64 - 65

Little bit closer
2025
66 - 67

Tell me I never knew that
2025
70 - 71

The unconscious echo
2025
72 - 73

Till I see you again
2025
74 - 75

Paper works // 2401
2024
78 - 79

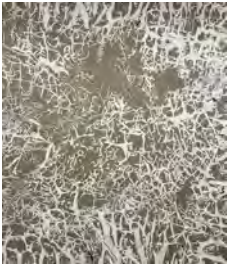

Paper works // 2402
2024
80 - 81

Julien Rubat

Painting 807.6
2023
86 - 87

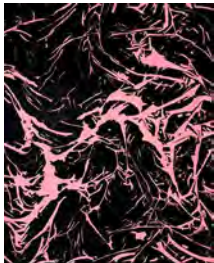
Painting 906.25
2024
88 - 89

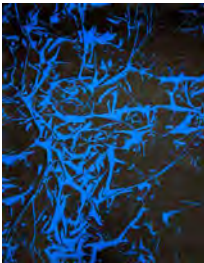
Painting 908.21
2024
92 - 93

Painting 908.3
2024
94 - 95

Painting 911.11
2024
96 - 97

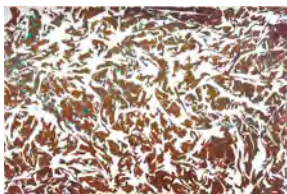
Painting 911.22
2024
100 - 101

Painting 911.4
2024
102 - 103

Painting 912.20
2024
104 - 105

Painting 1001.30
2025
108 - 109

Painting 1001.93
2025
110 - 111

Painting 1001.94
2025
112 - 113

Painting 1001.95
2025
116 - 117

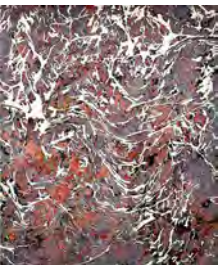
Painting 1001.96
2025
118 - 119

Painting 1001.97
2025
120 - 121

Painting 1005.22
2025
124 - 125

Painting 1006.10
2025
126 - 127

CREDITS

This publication was created for the exhibition
‘Obels – Rubat: A Dialogue’
Presented by Opera Gallery Madrid
from September 11 to October 18 2025

CURATOR
Belén Herrera Ottino

AUTHOR
Louise Bassou

COORDINATION
Albane Jerphanion

GRAPHIC DESIGN
Anne-Laure Trezeguet

RESEARCH
Anaïs Chombar
Albane Jerphanion

PROOFREADING
Anaïs Chombar
María Collar
Iñigo Herranz Ketterer
Aurélie Heuzard
Albane Jerphanion
Victoria Lozano
Gabriela Ortiz
Lilly Pakiry
Chakéra Robert
Elena Yélamos

PHOTOGRAPHIC CREDIT
Julien Rubat artworks, courtesy of the artist
Pieter Obels artworks © René van der Hulst

COVER
Pieter Obels, *Tell me I never knew*, 2025
Julien Rubat, *Painting 1001.96*, 2025

All rights reserved. Except for the purpose of review,
no part of this book should be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted, in any form
or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior permission
of the publishers.

OPERA GALLERY

C/ Serrano, 56, 28001 Madrid
T. + 34 810 831 308
madrid@operagallery.com
operagallery.com

OPERA GALLERY