Rogelio López Cuenca

TRAVERSER

Senyal de circulació · Panneau de circulation. Pintura sobre metall · Peinture sur métal. 130 x 95 cm. 1990

L'obra pren una frase de Picabia com a punt de partida: «traverser les idées comme ont traverse les villes et les frontières» (travessar les idees com es travessen les ciutats i les fronteres). Ideada com un senyal de circulació, es va crear per a ubicar-la a la carretera i confrontar-la amb el públic, a més de documentar-la fotogràficament. La realització d'aquesta operació tan senzilla va donar lloc a un incident confús que va acabar en un interrogatori-entrevista a la caserna de la Guàrdia Civil de Coín (Màlaga), on, després de sentir per boca del comandant local declaracions com ara «vostès com a civils ho ignoren, però estem en guerra» o «darrere de cada mata d'alfàbrega hi ha un terrorista», a l'últim es va haver de certificar la condició artística de la peça mitjançant la presentació de la fotocòpia de la llicència fiscal d'artista a nom de l'autor de l'obra. Aquesta va ser una experiència de valor exemplar a l'hora de repensar el concepte d'allò públic i l'encontre art / vida quotidiana, així com les fronteres entre aquells que estan autoritats a l'ús no suspecte de màquines de fotos, de llengües estrangeres i de cotxes amb matrícula forastera (Barcelona) i aquells que no ho estan.

L'œuvre prend comme point de départ une phrase de Picabia : « Traverser les idées comme on traverse les villes et les frontières ». Conçue comme un panneau de circulation routière, elle a été créée pour être située sur le bord de la route et être confrontée au regard du public, outre le fait d'être photographiée. La réalisation de cette action simple a été à l'origine d'un incident confus qui s'est terminé par un interrogatoire-entretien dans la caserne de la Guardia Civil *de Coín (province de Málaga), où, après avoir entendu de la bouche du commandant du poste des déclarations telles que : « vous autres, civils, n'êtes pas au courant, mais nous sommes en état de guerre » ou bien : « derrière chaque pied de basilic se cache un terroriste. », j'ai dû finir par certifier qu'il s'agissait bien d'une œuvre artistique en présentant la photocopie de l'inscription fiscale comme artiste au nom de l'auteur de l'œuvre. Cela a constitué une expérience ayant une valeur exemplaire quant à la reformulation du concept de ce qui est public et de la rencontre art / vie quotidienne, ainsi que des frontières entre ceux qui sont autorisés et ceux qui ne le sont pas à l'usage non suspect des appareils photo, des langues étrangères et des voitures à immatriculation venant d'ailleurs (Barcelone).*

Rogelio López Cuenca (Nerja, Màlaga, 1959), filòleg de formació, ha evolucionat des de la poesia experimental fins a la utilització tant de les tècniques i llenguatges propis de les belles arts, com dels recursos de la publicitat i dels mitjans de comunicació de massa amb un to irònic i una intenció crítica i política. La seva obra, bàsicament pensada per a ocupar l'espai públic, utilitza diferents formats associats a la comunicació visual, com ara cartells, logotips, rètols institucionals, senyals de circulació, samarretes, adhesius, portades fictícies de revistes, anuncis televisius o pàgines web (www.lopezcuenca.com). Rogelio López Cuenca va iniciar la seva activitat artística a Màlaga al començament de la dècada dels vuitanta en el marc del grup Agustín Parejo School i a partir del 1985 va començar a desenvolupar una obra pròpia que ha estat presentada en nombroses exposicions, entre les quals destaquem: «Real Zone» (Galeria Marta Cervera, Nova York, 1990), «Territorios Ocupados» (Galeria Antonio de Barnola, Barcelona, 1993), «Paradise Lots» (Galeria Juana de Aizpuru, Madrid, 1994), «Read & Made» (Contemporary Art Museum, University of South Florida, Tampa, 1997) i «No/W/Here». (Centre Cultural Tecla Sala, l'Hospitalet de Llobregat, 1998). Les seves intervencions en l'espai públic han estat recollides en el catàleg monogràfic *Obras* (Diputación de Granada, 2001).

Rogelio López Cuenca (Nerja, Malaga, 1959). Philosophe de formation, il a évolué de la poésie expérimentale à l'utilisation aussi bien des techniques et des langages propres aux beaux-arts que des ressources de la publicité et des moyens de communication de masse, avec un ton ironique et une intention critique et politique. Son œuvre, pour l'essentiel pensée pour occuper l'espace public, utilise différents formats associés à la communication visuelle, tels que des affiches, des logotypes, des panneaux institutionnels, des panneaux de signalisation routière, des T-shirts, des autocollants, des pages de couverture fictives de certaines revues, des publicités télévisuelles ou des pages web (www.lopezcuenca.com). Rogelio López Cuenca a commencé son activité artistique à Malaga au début des années quatre-vingt dans le cadre du groupe Agustín Parejo School, et à partir de 1985 il a développé une œuvre propre qui a été présentée dans de nombreuses expositions, parmi lesquelles on retiendra : Real Zone *(Galerie Marta Cervera, New York, 1990),* Territorios Ocupados *(Galerie Antonio de Barnola, Barcelone, 1993),* Paradise Lots *(Galerie Juana de Aizpuru, Madrid, 1994),* Read & Made *(Contemporary Art Museum, University of South Florida, Tampa, 1997) et* No/W/here *(Centre culturel Tecla Sala, L'Hospitalet del Llobregat, Barcelone, 1998). Ses interventions dans l'espace public ont été recueillies dans le catalogue monographique* Obras *(Diputación de Grenade, 2001).*

PHONE / POEM

Obra realitzada durant una estada a Nova York i basada en el *détournement* d'icones i de diferents tipus de missatges urbans de la publicitat o de l'Administració. Es va situar a Nova York a les cabines telefòniques.

Œuvre réalisée pendant un séjour à New York et basée sur le détournement d'icones et de différents types de messages urbains de la publicité ou de l'Administration. Elle a été placée dans les cabines téléphoniques de New York.

Adhesiu · Autocollant
Òfset sobre paper autoadhesiu · Offset sur papier autocollant
14 x 14 cm. 1991

LANDSCAPE WITH THE FALL OF ICARUS

L'obra es va realitzar per al projecte EV+A a Limerick (Irlanda). Fa referència al quadre *La caiguda d'Ícar* de Bruegel i als poemes que li van dedicar Auden (*Musée des Beaux Arts*) i William Carlos Williams (*Landscape with the fall of Icarus*). El senyal al·ludeix a la concepció de la mirada com a creadora de l'obra d'art i a la recuperació d'aquesta propietat per a la gent. En el context de Limerick, aquest «vol no reeixit» recordava el fracàs de les revoltes nacionalistes del 1919 en aquesta ciutat, durant les quals, una breu revolució social va arribar a instaurar un soviet local i a suprimir el diner, abans de ser esclafada per l'exèrcit britànic.

L'œuvre a été réalisée pour le projet EV+A à Limerick (Irlande). Elle fait référence au tableau La chute d'Icare *de Bruegel l'Ancien et aux poèmes que lui ont dédiés Auden (*Musée des Beaux Arts*) et William Carlos Williams (*Landscape with the fall of Icarus*). Le panneau fait allusion à la conception du regard comme créatrice de l'œuvre d'art et à la récupération populaire de cette propriété. Dans le contexte de Limerick, ce « vol manqué » rappelait l'échec des révoltes nationalistes de 1919 dans cette même ville, pendant lesquelles une brève révolution sociale en est venue à instaurer un soviet local et à supprimer l'argent, avant d'être écrasée par l'armée britannique.*

Senyalització pública · Signalisation publique
Esmalt sobre metall · Émail sur métal. 200 x 155 cm. 1994.
Doble edició: en anglès i en gaèlic · Double édition : en anglais et en gaélique

WORD$WORD$WORD$

Sèrie d'obres creades per a l'estació municipal d'autobusos de Màlaga i la tot just estrenada estació de ferrocarril de Santa Justa a Sevilla. Les obres mostren imatges d'èxodes i deportacions en el context de les tanques publicitàries.

Série d'œuvres créées pour la gare municipale routière de Málaga ainsi que pour la gare de Santa Justa de Séville, récemment inaugurée. Les œuvres présentent des images d'exodes et de déportations dans le contexte des panneaux d'affichage publicitaire.

Tanques publicitàries · Panneaux d'affichage publicitaire
Serigrafia sobre paper · Sérigraphie sur papier
175 x 120 cm. 1994

WARNING FLAG

Obra produïda per a l'exposició «Tre x Málaga», a la qual el director del Malmö Konstmuseet, Göran Christenson, va convidar tres artistes malaguenys. Dos d'ells van exposar la seva obra pictòrica a les sales del museu, mentre que una tanca es va repartir pels carrers de Malmö. Es va tornar a instal·lar a l'Hospitalet de Llobregat, per al projecte *No/W/Here*, el 1998.

Œuvre produite pour l'exposition Tre x Málaga, *à laquelle le directeur du Malmö Konstmuseet, Göran Christenson, a invité trois artistes de Málaga. Deux d'entre eux ont exposé leur œuvre picturale dans les salles du musée, alors que le panneau d'affichage publicitaire était réparti dans les rues de Malmö. Elle a ensuite été installée à L'Hospitalet de Llobregat, dans la banlieue de Barcelone, pour le projet* No/W/Here, *en 1998.*

BENVINGUTS / BIENVENUS

Obra creada per a l'exposició «Mais do que ver» en el marc de les III Jornadas da Arte Contemporánea, a Porto. La imatge del guàrdia que apareix al senyal s'ha agafat d'un cartell anònim del Maig del 68. L'obra fa al·lusió a l'onada de desmemòria (respecte al passat i les responsabilitats envers les antigues colònies) que a Portugal (com a Espanya) va suscitar l'ingrés a la Unió Europea: ambdós països, porters satisfets, conserges complaguts i guardians de la porta sud de l'espai Schengen.

Œuvre créée pour l'exposition Mais do que ver *dans le cadre des IIIe Journées d'Art contemporain, à Porto. L'image du policier qui apparaît sur le panneau a été reprise d'un panneau anonyme de Mai 68. L'œuvre fait allusion à la perte de mémoire générale (quant à leur passé et à leurs responsabilités par rapport aux anciennes colonies) qu'a développé au Portugal comme en Espagne l'entrée dans l'Union européenne : les deux pays étant les portiers satisfaits, les concierges et les gardiens heureux de la porte de l'espace Schengen.*

EUROFLAG / L'ÂME DU VOYAGE

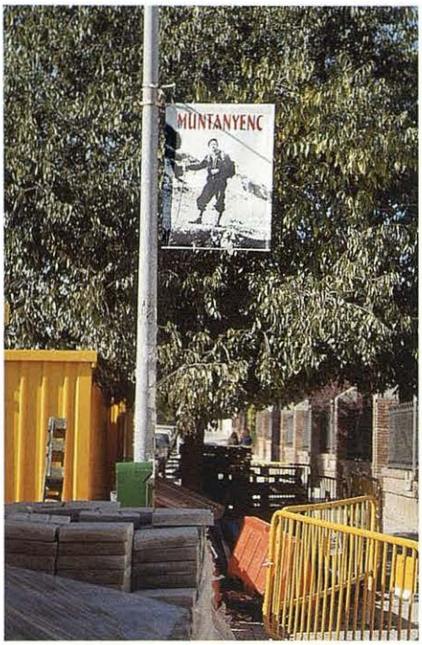
Realitzades per a la Biennale Manifesta 1 celebrada a Rotterdam. La imatge d'*Euroflag* s'ha agafat d'una foto de premsa de refugiats albanesos que intenten passar de Durrës (Albània) a Bari (Itàlia). *L'âme du voyage* està creada a partir del lema de Louis Vuitton, fabricants d'equipatges de luxe.

*Réalisées pour la Biennale Manifesta 1 qui s'est tenue à Rotterdam. L'image de l'*Euroflag *est prise d'une photo de presse de réfugiés albanais tentant de passer de Durrës (Albanie) à Bari (Italie).* L'âme du voyage *est créée à partir du thème de Louis Vuitton, fabricant de bagages de luxe.*

Tanca publicitària · Panneau d'affichage publicitaire
Serigrafia sobre paper · Sérigraphie sur papier
175 x 120 cm. 1992

Senyalització pública · Signalisation publique
Vinil sobre metall · Vinyle sur métal
130 x 97 cm. 1996

Adhesius · Autocollants
Òfset sobre paper · Offset sur papier
12 x 10 cm / 11 x 15 cm. 1996

MUNTANYENC

Obra del projecte *No/W/Here* (l'Hospitalet de Llobregat). Es tracta d'una peça que juga amb l'al·lusió al muntanyisme, esport nacional català (l'ascensió a Montserrat com a exercici místic patriòtic) i afició popular (el Club de Muntanyisme de l'Hospitalet és un dels més antics de Catalunya), i el suggeriment d'«altres» excursions, altres viatges; record del fet que hi va haver un temps en el qual uns altres catalans es van aventurar a la muntanya d'una altra manera. La imatge és un retrat del guerriller anarquista Francesc (Quico) Sabaté, nascut a l'Hospitalet.

Œuvre du projet No/W/Here *(L'Hospitalet de Llobregat, dans la banlieue de Barcelone). Il s'agit d'une pièce qui joue avec l'allusion qui est faite à la randonnée en montagne, sport national catalan (l'ascension à Montserrat comme exercice mystique patriotique) et goût populaire (le Club de Randonnée en Montagne de L'Hospitalet est l'un des plus anciens de Catalogne), et aux suggestions d'autres « excursions », d'autres voyages : rappel qu'en d'autres époques d'autres Catalans se lançaient à l'assaut de la montagne d'une autre manière. L'image est un portrait du guérillero anarchiste Francesc Sabaté dit Quico, né à L'Hospitalet.*

Banderola i cartell · Banderole et affiche
Serigrafia sobre vinil · Sérigraphie sur vinyle. **130 x 97 cm. 1998**
Òfset sobre paper · Offset sur papier. **85 x 60 cm. 1998**

HOST / RAILS

El text de *Host* és un recorregut per les arrels i les derivacions del nom de l'Hospitalet: des de *hospes* (que en llatí significa tant l'hoste com l'amfitrió) a *hostis* (l'enemic); des de l'hostaleria (la primera feina típica de l'immigrant que acaba d'arribar) i l'hostessa (*hostess*), a l'hoste contra la seva voluntat, l'*hostatge*. El text de *Rails* procedeix d'uns versos del poeta català Joan Salvat-Papasseit: «rails i més rails i més rails i més rails». Les obres es van instal·lar al carrer, pels voltants de la Tecla Sala, en un espai que és gairebé un illot entre les vies ferroviàries, les carreteres i les línies elèctriques. Totes dues peces van ser produïdes per al projecte *No/W/Here*, que va tenir lloc precisament a l'Hospitalet per la condició de perifèria d'aquesta localitat: més que no pas una ciutat, una estació poblada d'estrangers, d'estranys i immigrants; ignorada o negada la seva història pel fet de ser «una altra» en un país de forta consciència nacional, exemple de la creació d'«una altra Catalunya», del naixement d'«uns altres catalans» i el repte d'abandonar idees de «sang i terra» per la de ciutadania.

Le texte de Host *explore les racines et les dérivations du nom de L'Hospitalet : depuis* hospes *(qui en latin avait cette même ambiguïté conservée dans hôte, qui accueille, qui est reçu) jusqu'à* hostis *(l'ennemi) ; de l'hôtellerie (le premier emploi de l'immigrant récemment arrivé) et l'hôtesse, à l'hôte contre sa volonté, l'otage. Le texte de* Rails *est issu de certains vers du poète catalan Joan Salvat-Papasseit : « rails i més rails i més rails i més rails » (des rails et encore des rails et encore des rails). Les œuvres ont été installées dans la rue, à proximité de la Tecla Sala, dans un espace qui est presque un îlot entre les voies ferrées, les routes et les lignes électriques. Les deux œuvres ont été réalisées pour le projet* No/W/Here, *qui a eu lieu précisément à L'Hospitalet du fait de sa condition de périphérie : plus que d'une ville, il s'agit d'une espèce de gare peuplée d'étrangers, de gens venus d'ailleurs et d'immigrants ; son histoire étant ignorée ou niée parce qu'elle est « autre » dans un pays de forte conscience nationale, exemple de la création d'une « autre Catalogne », de la naissance d'« autres Catalans » et du défi de l'abandon des idées de « sang et terre » pour celle de citoyenneté.*

Banderoles
Serigrafia sobre vinil · Sérigraphie sur vinyle
450 x 150 cm. 1998

SCHENGEN ACCÈS SUD

Obra instal·lada en cabines telefòniques en el marc del projecte *No/W/Here* a l'Hospitalet. La imatge i el text al·ludeixen directament i amb sarcasme, mitjançant l'ús de l'estètica de la publicitat comercial, als països europeus adherits al tractat de Schengen i a la dificultat d'«accés» per a aquells que vénen del sud, i per mar, a aquest espai europeu obert.

Œuvre installée dans des cabines téléphoniques dans le cadre du projet No/W/Here *à L'Hospitalet, dans la banlieue de Barcelone. L'image et le texte font allusion directement et de manière sarcastique, grâce à l'utilisation de l'esthétique de la publicité commerciale, aux pays européens adhérant au traité de Schengen et à la difficulté d'« accès » pour ceux qui viennent du sud, et par mer, dans cet espace européen ouvert.*

Cartell i adhesiu · Affiche et autocollant
Òfset sobre paper · Offset sur papier
125 x 55 cm. 1998
Òfset sobre paper autoadhesiu · Offset sur papier autocollant
24 x 11 cm. 1998 / 2000

CORPUS

Obra produïda amb motiu de l'exposició «Opium Populi» a la Sala Municipal d'Exposicions de Girona. Les imatges corresponen al cap del Che mort, al tors de Warhol després de l'atemptat de Valerie Solanis, i al peu del primer home a la Lluna. Un *collage* de mites (polític, artístic i científic, com a síntesi o actualització d'allò religiós) contradictoris que es pregunta si la fama –o la mitificació– arriba a abolir qualsevol conflicte, i a buidar de significat qualsevol icona.

Œuvre produite à l'occasion de l'exposition Opium Populi *dans la Salle municipale des Expositions de Gérone. Les images correspondent à la tête du Che mort, au torse de Warhol après l'attentat de Valerie Solanas, et au pied du premier homme sur la Lune. Un collage de mythes (politique, artistique et scientifique, comme synthèse ou mise à jour du fait religieux) contradictoires qui se demande si la célébrité – ou la mythification – parvient à abolir tout conflit, et à vider de son sens tout symbole.*

Banderola · Banderole
Impressió digital sobre vinil · Impression digitale sur vinyle
480 x 100 cm. 1999