

ROGELIO LÓPEZ CUENCA

NERJA, ESPAÑA / SPAIN, 1959

Lauha (pintura), 2000

Óleo sobre tela / Oil on canvas

130 x 165 cm

Donación del artista / Gift of the artist, 2000

Life, 1988

Óleo sobre tela / Oil on canvas

130 x 195 cm

Adquirida / Acquired 2013

La obra de Rogelio López Cuenca está enraizada en su investigación de la palabra escrita y de los múltiples tipos de señalética generados por la cultura contemporánea. Se inició en un colectivo de artistas para desarrollar con posterioridad una estrategia personal que incorpora —en la difusión de su obra— un gran número de modalidades, que van de la publicación a la intervención en el espacio público, sin olvidar las formas artísticas tradicionales de presentación de obra artística en galerías y museos. Su poética plástica, de gran implicación política, mezcla referencias a la historia del arte junto a toda suerte de formatos de la cultura popular. López Cuenca recurre al lenguaje de la publicidad y a otras formas de comunicación corporativa tanto como a los colores primarios del constructivismo ruso, llamándonos con ello la atención sobre los vínculos intrínsecos que existen entre ellos. Aspira a despertar nuestra conciencia sobre situaciones de violencia y discriminación que existieron en el pasado y continúan hoy formando parte de nuestra sociedad. Con la beca que obtuvo al finalizar el pasado siglo, López Cuenca se dispuso a explorar las dinámicas de la relación entre la cultura árabe del Magreb y la cultura española. Nadie puede soslayar la profunda interrelación que existe entre ambas, pero a él le interesó en particular señalar que en lengua árabe «Al Magrib» alude al mundo occidental, mientras en Occidente el término «Maghreb» designa la región septentrional de África: una contradicción en sus términos. Se trata de un giro semántico esencial para la investigación que desde entonces desarrolla. López Cuenca ha continuado utilizando la caligrafía árabe para crear sus composiciones plásticas, un ejercicio que bebe también de la fascinación de la sociedad europea por lo árabe a finales del siglo XIX, ejemplificada por el orientalismo. *Lauha (Pintura)* pertenece a la serie de obras que presentó en 2000 en Itinerarios VII. La caligrafía representada en esta obra es la del término «lauha», pintura en árabe, pero rodeado de unos signos que, si bien sugieren vocales de esa lengua, son en realidad motivos decorativos.

Producida diez años antes, *Life* forma parte de un corpus de obra en el que López Cuenca investiga la estructura de la comunicación visual corporativa a través del logotipo. La nomenclatura de los colores y el tipo de fuente que se utiliza para diseñar un logo constituye un elemento fundamental de la identidad de marca que cada compañía aspira a alcanzar con la máxima eficacia posible de forma que destaque sobre las demás. El ejercicio formal que aquí se plantea es el de crear los tipos más genéricos de logo pero evocando a la vez marcas existentes: ninguno es real ni estaría aludiendo a una actividad económica específica.

The work of Rogelio López Cuenca is rooted in the investigation of the written word and of all kinds of signage produced by contemporary culture. Having first worked in an artist collective, he later developed a personal strategy that incorporates all forms of dissemination of his work, ranging from publications to interventions in the public space as well as more traditional art forms presented in galleries and museum. His politically engaged visual poetry mixes references to art history as well as all forms of popular culture: he uses the language of advertising and other forms of corporate communication as much as the primary colours of Russian constructivism, thus calling our attention to how these are intrinsically linked. He aims at creating an awareness of situations of violence and discrimination that have existed in the past and continue to inform our current society. With the grant he received at the end of last century, López Cuenca set out to explore the dynamics of the relationship between the Arabic culture of the Maghreb and the Spanish one. Indeed, while nobody can ignore the intricacy of the relationship between the two, he was for instance interested to note that, in Arabic language, “Al Magrib” refers to the Western world whereas, in Western culture, “Maghreb” denominates the Northern part of Africa: a contradiction in terms. This semantic shift is core to the investigation he proceeded to carry out. Using Arabic calligraphy López Cuenca kept on elaborating visual compositions. This exercise also took its cue from European society’s fascination with Arabic in the late-nineteenth century, as exemplified by Orientalism. *Lauha (Painting)* is part of the series of works he presented in Itinerarios VII in 2000. The calligraphy in this work refers to “lauha”, the Arabic word for painting. It is however surrounded by signs, which, while evoking Arabic vowels, are actually merely decorative patterns.

Produced about a decade before, *Life* is part of a body of work in which López Cuenca explores the structure of corporate visual communication through the development of logos. The nomenclature of colours and the type of font used for a logo is very much part of the building of brand identity which each company seeks to achieve in the best fashion so that it stands out from the many others. In this instance, the formal exercise is to create the most generic type of logos, while at once evoking existing brands: none of them are real, nor do they seem to refer to any specific economic activity.

