

AZALPANA

(toda piel)

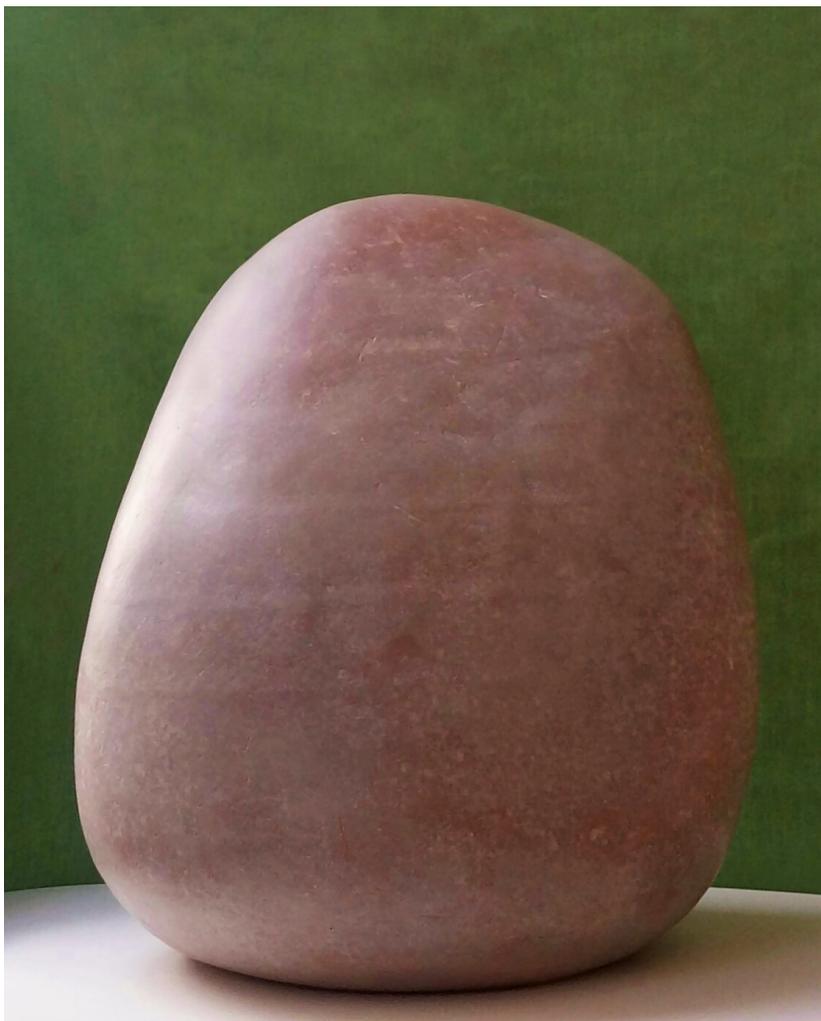
Pero Lope

textos de Elia Barceló

AZALPANA

1. Toda piel. *Azal* (del euskera; piel) + *pan* (de origen griego: todo, totalidad)

2. Manifestación de un todo. *Azalpena* (del euskera; aclaración, explicación, manifestación) + *pan* (de origen griego: todo, totalidad)

AZAL (Piel), 2018. Pero Lope. Barro rojo con engobes, 39x29x30 cm

AZALPANA Pero Lope, 3

EL AUTOR

El transcurso y el bagaje de nuestras vidas va formando un camino, ese que de una forma u otra hemos ido determinando. El paso del tiempo unido a la paciencia, consciente o inconsciente y a veces decidida, va interrelacionando, cual piezas de un puzle, pensamientos, momentos, experiencias... hasta mostrarnos ese fruto latente que anhelábamos.

La trayectoria y el camino artístico recorrido durante estos años, especiado con numerosas emociones e ilusiones, ha germinado en esa tan deseada sencillez completa.

Si al presenciar esta muestra vives, sientes, y/o además percibes y asimilas sin clasificar ni etiquetar un universo de posibilidades, también participas en este propósito.

¡Bienvenida y bienvenido!

Agradecimientos

Enormemente agradecido contigo, Elia, por tu profesionalidad y tu persona, y por creer, fluir e implicarte en este proyecto. Mi agradecimiento al Ayuntamiento de Navarrete, por la cesión del espacio y la facilitación de recursos tanto materiales como humanos. Eugenio, muchas gracias por tu constante apoyo, ayuda y respaldo; y a todas las personas que, de un modo u otro, habéis colaborado con vuestra generosidad y entereza. Para concluir, gracias a ti, visitante, por formar parte de este entusiasmo.

Mil gracias.

Pero Lope

AMAIGABE (Infinito), 2015. Pero Lope. Barro rojo y gres. 16X16x7 cm

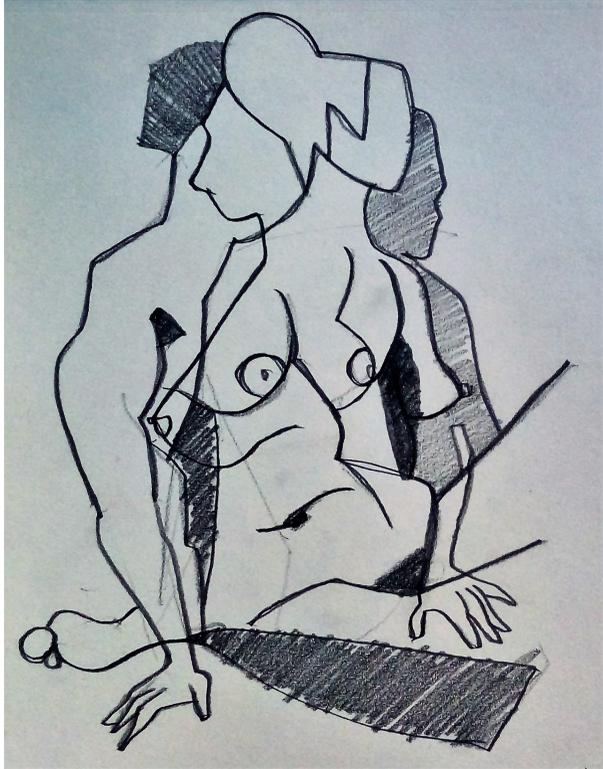
AZALPANA Pero Lope, 5

PRESENTACIÓN

El azar es la llave que abre en el mundo las perspectivas más imprevisibles. Hace tres meses yo no conocía a Pedro ni había visto nada de su obra.

Un sábado de junio, en la Feria del Libro de Madrid, un lector desconocido vino a pedirme que le firmara mi última novela, “El eco de la piel”. Coincidió que era un momento tranquilo y pudimos conversar unos minutos que, como no podía ser de otro modo, aprovechamos para hablar de arte, nuestra pasión común. A eso siguieron unos cuantos emails y pronto nos dimos cuenta de que su obra plástica tenía muchos puntos de contacto con temas y preocupaciones a los que yo había dado forma narrativa en mi novela.

A ambos nos interesa la hibridación (de formas, de géneros, de materiales, de todo lo que es posible -y a veces hasta imposible- unir, amalgamar, contrastar); ambos pensamos que el mundo sería un lugar mejor si dejáramos de encerrar a las personas en jaulas de definiciones ajenas, impuestas desde el exterior; ambos vemos la belleza tanto en las formas como en los volúmenes y en las palabras... porque Pedro es un artista que no solo trabaja con las técnicas habituales, sino que usa también la palabra -en euskera, en castellano, en griego y latín- para dar nombre a sus creaciones, inventando palabras hasta ahora inexistentes, combinando conceptos que dan vida a nuevas existencias mixtas: lo masculino y lo femenino, lo cis y lo trans, lo humano y lo vegetal, lo figurativo y lo abstracto.

SIN TÍTULO, 2004. Pero Lope. Grafito sobre papel, 28x21cm

En esta caverna de ecos, también laberinto de espejos enfrentados, Pedro y yo hemos conectado en nuestro deseo de impulsar la libertad individual: sexual, artística, vital. Cada uno con sus herramientas, con su sensibilidad, con la pasión que nos mueve a derribar barreras, seguimos intentando abrir grietas para que entre la luz.

Elia Barceló

PRIMERA PARTE. *Relacionada con términos como hombre, mujer, pangénero, transgénero ...*

¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Cuando nace una criatura, lo que va a ser crucial a lo largo de su vida se decide en un instante: si tiene pene es hombre; si tiene vulva es mujer. No hay más, nos han dicho. A partir de ahí a esa criatura se le inculcan ciertos valores, comportamientos, prohibiciones, a partir del género en el que ha sido colocada. En su cerebro nacen ideas que limitan su pensamiento y le hacen creer que algunas cosas son sucias, negativas, indeseables, pecaminosas, enfermas, imposibles. No se le ofrecen más posibilidades.

Las obras expuestas en esta sala muestran que sí existen otras.

La reducción que nos han impuesto desde la cuna -qué eres, quién eres, qué no puedes ser ni desear llegar a ser- es la peor cadena del ser humano; la falta de libertad individual, consagrada por las normas sociales y religiosas que nos han inculcado es la que nos condena muchas veces a ser lo que no queremos ser y a una larga vida de sufrimiento y culpa. Hace falta imaginación y valor para sacudirse esa cadena, para pensar cómo podría ser el mundo si nos negáramos a aceptar que ciertas cosas son imposibles. El arte las hace posibles. Como dijo ya Paul Klee en 1920: “El arte no reproduce lo visible; el arte hace visible.”

Selma Plath. De: “Artistas del futuro” (1968)

*¿COLA?, 1996. Pero Lope.
Fotografía analógica en
blanco y negro. 23x17 cm*

*ZAKEME, 2013. Pero Lope.
Grafito sobre papel, 21x17cm*

ZAKEME V, 2015. Pero Lope. Gres con engobes, 17x20x10 cm

SEGUNDA PARTE. *Relacionada con términos como mujer, cisgénero, transgénero...*

Las flores son los órganos reproductivos del mundo vegetal, sus genitales, por así decirlo. En la obra de Pero Lope las flores se combinan con genitales humanos -vulvas y penes- que, juntos, dan lugar a algo que nos mueve extrañamente, que nos invita a seguir con los ojos y las manos esas nuevas superficies recién creadas, a acariciar sus texturas, a llenarnos la vista con su belleza y la mente con lo que nos sugieren sus curiosas formas. Ni las mujeres son solo mujeres ni los hombres son solo hombres. Son mucho más.

Una nueva visión. Una nueva perspectiva. Vulvas que son flores que son penes que son flores que son vulvas. Nada es evidente. Todo es posible. Todo es bello.

Los materiales son naturales -barro, piedra, porcelana- y han sido trabajados con las manos en contacto directo con la materia, con amor, con caricias hasta dejarlos suaves como la piel humana con la que dialogan. Hablan también al pasado, a esas hermosas estatuas de la Grecia clásica que trataban de acercarse al ideal divino. Las “alores” nos traen a la mente las Tres Gracias, el culmen de la belleza femenina, el júbilo y la abundancia.

ALULORE II, 2003. Pero Lope. Acrílico sobre tablero, 100x64 cm

EUFROSINE, 2018. Pero Lope. Terracota bruñida con engobes, 40x27x26 cm

ALORE, 2012. Pero Lope. Loza blanca con engobes y esmaltes, 13,5x10 cm

TERCERA PARTE *Relacionada con términos como hombre, cisgénero, transgénero...*

Los automatismos heredados del reduccionismo sexual en el que hemos sido educados nos llevan a rechazar la asociación de la sexualidad masculina, del cuerpo del hombre, con las flores. Solo la belleza y la sensualidad de la mujer son florales, nos han dicho siempre.

El arte de Pero Lope rompe esas barreras haciendo posible cualquier cosa que sea capaz de imaginar y, con eso, nos abre otras perspectivas, nos libera, nos da la posibilidad de colocarnos en equilibrio en un punto de la tradición donde nos llega aún el eco de lo que fue y ya los destellos que prefiguran lo que vendrá. Entre la Venus de Willendorf y la transhumanidad. Esa es la magia.

Cisgénero y transgénero, dos orillas del gran río de las tantas posibilidades de la sexualidad humana que aquí se ven representadas en las hibridaciones lingüísticas y genito-florales: “Zakore”: pene-flor; glándes que son senos y son flores, suaves curvas en lugar de aristas “masculinas”, otra vuelta de tuerca a uno de los temas centrales en la vida humana.

Selma Plath. De: “Artistas del futuro” (1968)

*ZAKORE, 2004. Pero Lope.
Guache sobre papel, 30x21cm*

*ZAKORE V, 2017. Pero Lope.
Barro rojo con engobes,
29x13x12 cm*

ZAKORE IV, 2016. Pero Lope. Terracota, chamota y engobes, 34x34x28 cm

CUARTA PARTE. *Conexiones y evolución*

Cada artista tiene sus obsesiones, esas oscuras pulsiones que nacen de lo más profundo de sí mismo y marcan su vida y su obra. Durante más de veinte años, Pero Lope ha estado usando todas las técnicas, herramientas y vocabulario para acercarse al misterio de la sexualidad, de la dualidad, de la superación de esa dualidad, de las transformaciones que trascienden el binomio hombre/mujer y entran de lleno en el mundo vegetal a través del trabajo sobre lo mineral (el barro, la piedra, el fuego...) para acercarse y acercarnos a la belleza de las hibridaciones.

Estas salas son la historia de esa obsesión y, por medio de la escultura, la fotografía, el dibujo, la pintura, la palabra..., el regalo de una nueva mirada a lo que ya creíamos conocer.

Selma Plath. De: “Artistas del futuro” (1968)

SIN TÍTULO, 1995. Pero Lope. Fotografía analógica blanco y negro, 20x30 cm

BARRUKO, 1993. Pero Lope. Barro rojo bruñido, 38x38x13 cm

AZALPANA Pero Lope, 15

MUJER EN ESCORZO, 2002. Pero Lope. Acrílico sobre tablero, 58x54 cm

EXPLICACIONES MÁS BIEN CONFUSAS. Julio Cortázar

El ser humano es lúdico por naturaleza, el juego es parte del contrato entre artista y espectador/lector, un juego muy serio que, además de divertir, permite reflexionar sobre los grandes temas que nos preocupan a los seres humanos.

La persona que firma los textos que acompañan las obras de Pero Lope es Selma Plath (1909-1987), litógrafa, diseñadora de calzado, perteneciente a la esfera de artistas neoyorkinos LGTBI+ de Andy Warhol. Selma es un

personaje de mi más reciente novela -**El eco de la piel** (Roca editorial)- y, por tanto, no es una persona de carne y hueso ni tiene relación con la prestigiosa poeta estadounidense Sylvia Plath (1932-1963), de quien, para homenajearla, ha tomado el apellido.

Cuando Pedro y yo nos planteamos, como juego artístico, que los textos de su exposición (AZALPANA, Toda piel) fueran firmados por ella, queríamos ofrecer una dimensión adicional haciendo que un personaje de novela, una mujer también dedicada a las artes plásticas, hiciera una apreciación crítica de la obra de Pero Lope. Igual que él difumina las fronteras entre los géneros -hombre/mujer -cis/trans-, y los reinos humano, vegetal y mineral, yo he querido difuminar lo real y lo narrado, lo existente y lo ficticio, escribiendo textos firmados por Selma, supuestamente extraídos de un libro suyo de 1968 llamado “Artistas del futuro” en el que Selma comenta la obra de varios artistas que en aquel momento aún estaban por nacer. Con eso, el juego se completa al desdibujar también las fronteras temporales entre el pasado y el futuro pasando por el presente de 1968 en el que Selma escribe sobre artistas que no empezarán a trabajar hasta diez años más tarde e incluso después de su muerte.

El arte, es bien sabido, transgrede todo tipo de fronteras para tocarnos la mente o el corazón. O ambas cosas.

Elia Barceló

PERO LOPE

Pedro Rodríguez López, Castuera (Badajoz) 1970.

Artista vascoextremeño ubicado en Vitoria-Gasteiz, donde vive y trabaja.

Cursó estudios de Artes Aplicadas en Mérida, Soria y Vitoria. Se formó en Cerámica en la Escuela de Bellas Artes de Cáceres y Fotografía en la Escuela de Artes de Tomelloso (Ciudad Real).

A lo largo de su trayectoria artística ha participado en concursos y exposiciones, en los que su obra ha sido premiada y reconocida por el público.

Aunque conoce y trabaja diferentes disciplinas, es quizás la escultura la vertiente expresiva que considera más completa, en la que se siente más cómodo y más disfruta. En una búsqueda particular de belleza, con composiciones limpias y equilibradas de formas suaves y redondeadas, jugando con diferentes texturas y superficies.

De origen figurativo, el camino de su obra se va dirigiendo a ideas más conceptuales, interesándose por la transmisión de sensaciones y emociones.

Últimas exposiciones:

Galería Enebada. Vitoria, febrero 2018.

Exposición colectiva Tempus Fugit en Ror Galería. Madrid, marzo 2019.

La Creación a Partir de la Alfarería y Procesos Cerámicos en la Feria de N.A.CE. de Navarrete en 2018 y 2019.

AZALPANA Pero Lope

Sala de Exposiciones, Román Zaldívar

Navarrete. LA RIOJA

Del 14 de septiembre al 19 de octubre de 2019

Idea y realización Pero Lope

Colaboración especial de Elia Barceló

Organiza Ayuntamiento de Navarrete

Edición: Ayuntamiento de Navarrete

Diseño: Pero Lope

Depósito legal: LR-1089-2019

