

Luigi Marzo

nato a Presicce (LE) Italia,
vive e lavora a Perugia alternando l'attività di pittore a quella di grafico creativo.
Dopo la laurea in Giurisprudenza, abbandona la professione per dedicarsi
completamente alla pittura.

Sin dai primi anni di attività il suo interesse è stato quello
di unire la linea al colore come due anime che si incontrano tra il sogno e la realtà.

www.luigimarzo.it - info@luigimarzo.it

Personali

- 1980 - Cesano Maderno - Milano
- 1981 - Galleria d'Arte "Il cortile" - Bologna
- 1987 - Galleria Maccagnani - Lecce
- 1990 - Agosto Corcianese - Corciano (Pg)
- 1991 - Castello CarloV - Lecce
- 1992 - Sale le logge - Assisi (Pg)
- 1994 - Palazzo Comunale - Sala dell'Editto - Spello (Pg)
- 1994 - Todi Festival - Palazzo delle Arti - Todi (Pg)
- 1998 - Palazzo della Corgna - Città della Pieve (Pg)
- 2000 - Ex ospedale Misericordia - Perugia
- 2003 - Loggia dei Lanari - Perugia
- 2003 - Palazzo Gazzoli - Terni
- 2004 - Umbria Jazz - Perugia
- 2004 - Lo Zibaldone - Perugia
- 2005 - Umbria Jazz Winter #12 - Palazzo dei Sette - Orvieto (Tr)
- 2006 - Lunabar Ferrari - Perugia
- 2006 - Circolo Bertold Brecht- spazio2 - Milano
- 2007 - Ex ospedale Misericordia - Perugia
- 2007 - Palazzo della Corgna - Città della Pieve - Perugia
- 2008 - Sala Pierre Pavillon, Hôtel de ville d'Aix-en-Provence - Francia

Collettive

- 1977 - Rocca Paolina - Perugia
- 1978 - Circolo Culturale Indipendente - (Pg)
- 1979 - Sala Comunale - Passignano (Pg)
- 1986 - Ipso Arts Gallery - Perugia
- 1995 - Corte dei Cicala - Lecce
- 2001 - BPM - Firenze
- 2001 - BPM - Roma
- 2002 - galleria 9 colonne - Trento

Illustrazioni e interpretazioni pittoriche di particolare rilievo

- ◇ Carte del Lago Trasimeno
- ◇ Carta del Comprensorio di Foligno
- ◇ Cartella contenente 5 opere per la promozione turistica della Provincia di Perugia.
- ◇ Cartella promozione turistica del Comune di Perugia e Provincia di Perugia
5 opere per la BIT di Milano dal titolo "Chiese di Perugia".
- ◇ Enoteca provinciale di Perugia 12 interpretazioni pittoriche su "le strade del vino"
- ◇ Manifesto Umbria Jazz winter 12
- ◇ Numerose litografie
- ◇ Numerosi calendari da collezione per Coop Umbria Casa

Da alcuni commenti ...

"... I fondi dipinti fra il mettere e il levare, l'uso di tecniche a volte sofisticate a volte semplici, per soddisfare la fantasia in atto...L'accumulazione della percezione in se e della "sperimentazione" accentua la possibile latitudine fantastica della stessa operazione che viene dal "mestiere", ma anche da un "pensiero" costante della ricerca dell'essenza dell'arte, forse della vita..."

(Luglio 1987 - **Vittorio Balsebre**)

"...I temi dominanti della sua ricerca pittorica, improntata ad una linea di rigore, sono il segno ed il colore, che come due "anime" dialettiche, due poli che si inseguono rinnovandosi in ogni contesto culturale specifico, marciano progressivamente verso l'annuncio di una musica insolita nell'intento di delibare ("poesia dei triangoli e dei colori"), in un puro mondo di essenze, dal sapore esoterico, in cui il fascino dei miti mediterranei, dai colori teneri e solari si fonde con la geometria delle forme evocative ed enigmatiche. Il linguaggio dell'espressione è in bilico tra metafisica e mistero animato da un moto perpetuo".

("Presenza e Memoria" Ottobre 1987 - **Maurizio Domenico Toraldo**)

"Non un giorno senza (tracciare) una linea". la prescrizione leggendaria di Apelle mi sembra possa ben applicarsi alla ricerca di Luigi Marzo... dottore in legge ma grafico agguerrito per vocazione... Infatti le sue tele e i suoi disegni hanno una grazia per niente lunatica o stravagante anzi sono necessitati per virtù di un diuturno esercizio (nulla dies sine linea appunto). Hanno quelle "risonanze magnetiche" che soltanto un'arte disoggettivata si, ma non del tutto atemporale, anzi bilanciata tra figura e segno puro, possiede in così gran copia...Marzo vuole fortissimamente conquistare e donare l'astrazione dell'effimero, che è una sorta -sempre- di ritorno alla placenta; ecco la spiegazione dell'infantilità poderosa e insieme aerea prodotta da questa razza di artisti antiretorici che aborriscono i tuoni della grancassa prediligendo gli arabeschi dell'arpa.

(Febbraio 1994 - **Antonio Carlo Ponti**)

...Lo stile è riconoscibile a prima vista, affinato da una serrata ricerca e capace di fondere il segno robusto (linea di confine tra i campi cromatici o trama fittissima, quasi di merletto) e una tavolozza splendente dove ogni tonalità assume riverberi di

riflessione, ha una sua collocazione nello scacchiere mentale...Luigi si affida al suo sapere e alla potenza evocatrice del sogno, crea e fantastica, si culla nell'illusione di una spiaggia perduta e ritrovata a filo di intelletto. il risultato è straordinario, da applausi.

("La Nazione" marzo 2003 - **Mimmo Coletti**)

Uno stile molto personale, quello di Luigi Marzo, artista che passa con naturalezza dalla pittura figurativa a quella astratta, utilizzando pochi, essenziali segni grafici, accompagnati da sapienti cromatismi.

Abilità tecnica e capacità di spaziare nel terreno del sogno producono effetti suggestivi di interpretazione del reale, che evocano antiche emozioni e nel contempo conducono l'osservatore in magiche atmosfere surreali, pervase da grande serenità.

(Luglio 2003 - **Alida Nardini**)

Con caparbia determinazione Luigi ha sperimentato un gran numero di tecniche e di possibilità, ha superato l'astrattismo, il surrealismo, l'espressionismo e le altre correnti contemporanee, cercando e trovando continuamente nuovi equilibri tra la figura e il segno puro della linea o la forza del colore. Per lui oggi, come e più di ieri, dipingere significa imbattersi in un mondo nuovo brulicante di vita. Quasi in ogni sua opera c'è una ricchezza sinfonica di figure, di elementi e di significati, tutti concertati e profusi accuratamente allo scopo di decodificare i segreti spirituali del reale, di trovare ciò che non era stato ancora trovato, di svelare l'inespresso e di comunicarlo pienamente. Ci troviamo, quindi, dinanzi ad un grafico e ad un pittore di altissima professionalità. Ma Luigi non si ferma qui, è un artista completo che soffre e vive intensamente le sue opere. In esse coglie, infatti, con sapienza e genialità, il ritmo delle cose, tanto che non pochi suoi lavori sono ritmi realizzati tramite la linea e il colore. Sono i ritmi delle cose e della vita. Quest'ultima, in tal modo, mette a nudo le sue segrete qualità dinamiche, il fluire aereo o magmatico, il turbino, ma anche la sua energia delicata, la sua mossa poesia. Così dell'Umbria, del Salento, dei paesaggi, dei cieli, dei volti, delle linee astratte e dei simboli stessi Luigi sceneggia l'andare, l'incedere, il viaggio, il sollevarsi, componendo ogni volta segni mobili e campiture di colore in tensione perenne. Nello stesso quadro ecco che sezioni, linee e

cromatismi dondolanti si incontrano e si armonizzano proprio come accade in una jam session, in un concerto di blues o di jazz in "levare", con forme artistiche decisamente innovative ma basate pure sull'antica formula dello swing. Alla fine il fraseggio e l'intero linguaggio evolvono la scena verso un altrove ricco di vita, verso un futuro sostenibile, dove la violenza e i sentimenti negativi non albergano più. Batte bandiera di pace ogni tratto di Luigi Marzo, è un progetto di dolcezza e di delicato godimento quasi ogni sua opera. Forse quanto detto può spiegare come mai, dinanzi alle sue opere, non manchi mai nel fruitore l'emozione estetica, il piacere puro. Orbene, dove s'affaccia il piacere, sosteneva Marcuse, un filosofo tutto da rivalutare, c'è anche una forte critica delle miserie quotidiane.

(Dicembre 2004 **Pierpaolo De Giorgi**)

linguaggio di Luigi Marzo tende naturalmente all'astrazione.

E non potrebbe che essere così, dal momento che l'apparato iconico utilizzato ha più a che fare con l'alfabeto dei segni e dei simboli che con quello delle forme sensibili e fenomeniche, e dal momento che l'ambizione dell'artista è quella di (ri)stabilire un ordine, di far risuonare voci e melodie arcane e archetipiche.

I segni si rincorrono sulla tela dando vita a composizioni che hanno un andamento ludicamente severo; il colore, saturo e timbrico o rarefatto e sfumato, è usato con una precisa valenza spaziale e strutturale, tanto da restituire la misura della profondità, solo apparentemente sacrificata a una bidimensionalità da fregio. Su tutto, la linea nera divide e demarca, attribuisce e determina, attualizzando una ricerca che è memore della grande stagione dell'astrattismo lirico e che ha in Marzo la fonte di ispirazione più immediata ed evidente nella musica. La composizione si snoda orizzontale come un pentagramma, i segni vanno a comporre un'armonia, come fossero note musicali.

I riferimenti alla realtà oggettuale, quando presenti e ribaditi nei titoli, hanno spesso a che fare con un passato primigenio, ancestrale, con un tempo in cui le lingue erano un suono che si andava via via diversificando, la scrittura un codice che si stava perfezionando. Marzo sembra voler stimolare nello spettatore moderno il recupero di una memoria antica e sapienziale, suggerendogli suoni che nascono da immagini e che sono l'eco del battito del mondo e della natura. La sua è un'archeologia pittorica, che lascia che affiorino dal magma squillante della materia forme linee e segni evocativi, totemici, arcaici.

Noti, e al contempo misteriosi. E perciò affascinanti.

(Ottobre 2006 **Cinzia Bollino Bossi**)

Un sasso lanciato nel mare dell'anima, i cerchi si allargano, fanno emergere memorie, segni incalzanti e sogni perduti, antiche malie, voci da non dimenticare.

E' il canto antico del Mediterraneo, fuoco di civiltà, acqua solcata da Ulisse, cobalto incendiato dal sole, terra calda di olivi e di viti, di popoli e di città.

E' figlio di queste sponde Luigi Marzo, e l'artista si incanta a raccontare una favola bella e dolce, aspra e forte: il simbolo, il profumo, l'emozione, la storia. Ma inutile sarebbe e perfino scontato racchiudere il tutto in un recinto di pura visibilità, meglio intuire, offrire l'impalpabile suggestione, affidarsi allo scorrere della corrente e del pensiero, bloccarlo in gesti, in armonie, in vibrazioni di colore e in solide architetture.

E' un mondo che Luigi evoca, ridesta, scandisce sotto il battito d'ali della fervida cultura.

C'è il labirinto (da cui solo chi è felice può uscire) e dunque l'idea di Cnosso, c'è il senso del viaggio che è ricerca interiore, eredità segreta, nascita remota di millenni.

Si stende su queste opere una musica senza note, le vibrazioni del tempo, la sinfonia degli azzurri, le vampe dei gialli, l'incedere maestoso dei rossi. Pullula la vita, compagno qua e là cenni appena avvertibili di realtà, subito frenati.

E Marzo va oltre, non si ferma, fluttua e si agita come vela spiegata al vento di un vascello tra le nuvole. Da lassù racconta: poesia intensa, miraggi tremanti, echi di culture, l'io incognito.

E' itinerario spirituale da una spiaggia all'altra, insistito, trepidamente fascinoso. Cullato da un'illusione e guidato dal crepitare delle stelle.

(Luglio 2007 **Mimmo Coletti**)

Le Impronte di Luigi Marzo e la bellezza meridiana

Dalla contemplazione delle opere pittoriche denominate Impronte di Luigi Marzo usciamo interiormente arricchiti, perché ci giunge qualcosa che, con una lunga ricerca metodica e a un tempo avvertita, l'artista ha trovato, e che ora offre a noi fruitori. Si tratta di energie, punti di incontro, fluttuazioni, movimenti, transiti, messaggi, annunciiazioni che provengono da un territorio ignoto, da quella che potremmo definire una civiltà arcaica, da un mistero profondo che codifica il suo linguaggio in un modo diverso da quello a noi consueto. Nonostante la lontananza semantica dalle figurazioni e dalle simbologie alle quali siamo abituati, l'insieme di segni e cromie di Luigi Marzo, non privo di una raffinata delicatezza che sottende grande professionalità ed esperienza, perviene all'esito quasi inat-

teso di una intensa comunicazione d'arte. A parlare sono i colori, i contrasti, i flussi e soprattutto le forme, che si consegnano alla nostra intuizione, non più tramite il linguaggio convenzionale quotidiano ma tramite la strada dell'analogia e della metafora poetica. Forme, colori e contrasti, insomma, scandagliano il non ancora compreso e il non ancora detto, che giacciono nelle acque mediterranee primordiali della nostra natura profonda. Così l'esordio estetico di ciascuna di queste opere, innovative eppure con un quid di familiarità, dall'effetto straniante e insieme prive di estraneità, libera energie immense e scatena emozioni improvvise e pure, mai provate prima.

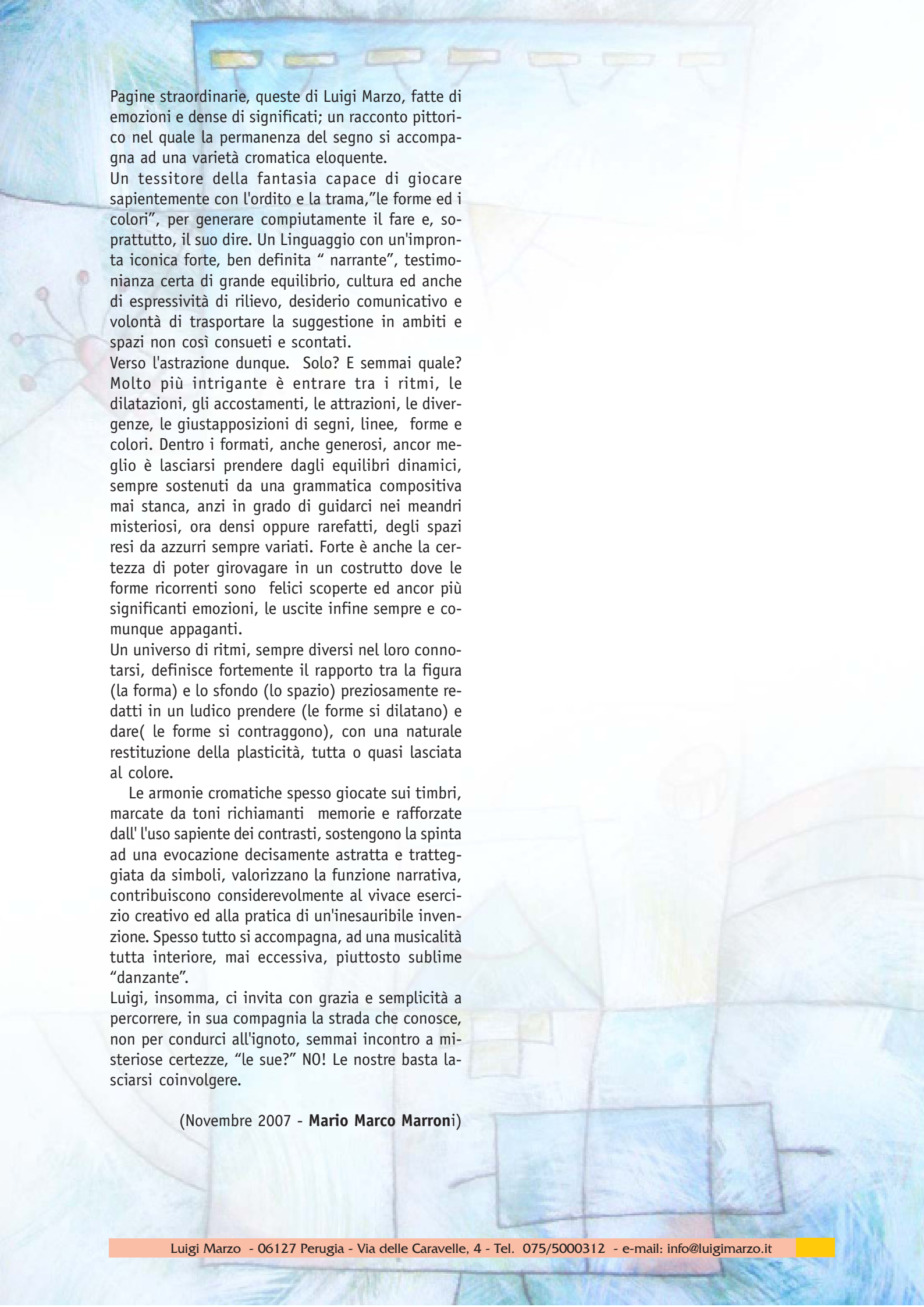
Per i loro meccanismi analogici e non semantici, sono simili a musiche molto gradite, efficaci e nuove che invadono i sensi di piacere acustico e comunicano intensamente, raccogliendo i sentimenti e proponendoli nell'istante del loro tumulto, del loro farsi, del loro muoversi, del loro avanzare. Rispetto alle opere d'arte sperimentali contemporanee, le Impronte di Marzo hanno qualcosa in più, hanno una bellezza meridiana. Per l'esattezza sono assemblate, mediante l'utilizzo di tecniche intriganti, secondo ritmi cosmici ben congegnati e composizioni di opposti (segno deciso/fondo velato, intero/frammento, luminosità/oscurità, colori ardenti/colori tenui, leggerezza/densità, terra/mare) che ci restituiscono qualcosa di cui oggi abbiamo sempre più bisogno: la bellezza. In tempi di iperbolici tecnologiche, di rovine ecologiche e di progressive perdite di humanitas, attingere la bellezza come fonte di senso della nostra vita e come radice ontologica dell'esistere quotidiano è una necessità urgente. Nelle opere di Luigi Marzo la bellezza non è un puro esibirsi. È un'emanazione che proviene da segni e simboli non riconducibili al visibile quotidiano ma all'invisibile profondo che è pronto rivelarsi se opportunamente stimolato. Alla fine è a ciò che chiamiamo inconscio che l'artista si rivolge, a patto di intenderlo come un immenso deposito di memoria e di possibilità conoscitive, come un fuoco che cova sotto la cenere ma è pronto a divampare. Luigi Marzo, non diversamente da ogni vero artista, citando tre "beati Paoli" e cioè Paul Valery in poesia e Paul Gauguin e Paul Klee nelle immagini, annuncia il nuovo che è sul punto di giungere, ha toni profetici. Egli cattura, infatti, ciò che dell'inconscio vedremo in futuro, ciò che emergerà sempre più dalla contemplazione delle forme, dei segni, delle analogie, dei simboli nella loro dolce ed equilibrata complessità, nel loro comporsi di opposti: il mediterraneo tesoro nascosto della misura, dell'armonia.

Marzo coglie la realtà intima più nella creazione che nella rappresentazione, con un percorso che è insieme danzato e labirintico. Anzi è una danza prorompente di colori e di forme che, nell'esordio estetico dell'opera d'arte, trova l'uscita del labirinto esistenziale, riapre i giochi, rifonda il mondo e lo fa rinascere. In altre parole, l'artista compie un balzo in avanti proprio mentre torna indietro nel tempo a riprendersi le cose inesprese, le impronte, le quali ultime, proprio perché tracce, calchi, impressioni, rimandano a qualcosa di ulteriore, al fondamento, agli archetipi, alle impronte primordiali della nostra psiche profonda.

Sempre risonante di musiche e sempre danzante, l'intero labirintico procedere delle opere ha il tono onirico della Favola, che qualche volta è una Favola frammentata, mentre tra talune Consonanze, un Preludio armonico, una Forma nel rosso, una Composizione 1 e una Composizione 2, qualche Compresenza, un Movimento verticale 1 e un Movimento verticale 2, scopre un insostituibile Punto d'incontro o un Centro di gravità che tutti ci muove. Partendo da quella fucina di possibilità che è Il crogiuolo dell'artista, il cammino transita in un campo di stelle come Ordinamento, edifica una Configurazione morfologica o un puro luogo ludico come Il castello di Almis e si spinge Oltre la collina, fino a svelare l'enorme pullulare di vita del Passaggio supremo e delle Fluttuazioni.

Ma dove accade tutto questo? Nell'inconscio, tra le chiavi dinamiche degli archetipi, non ci sono dubbi. Notizie e profezie di quel mondo ci giungono da un Angelo audace che riesce a svolgere il suo compito prometeico di Nunzio, mentre le difficoltà labirintiche dell'avventura vitale le mostrano un Angelo malato e un Angelo caduto. A ben vedere, è un inconscio dal sapore collettivo, quello al quale l'artista attinge. È un inconscio mediterraneo, lo si intuisce dal rifulgere dei colori e della bellezza, lo si respira nelle atmosfere irradiate di luci festose, lo si legge nel mare in amore o nel flusso ritmico delle onde: è il pensiero della misura armonica, è il pensiero meridiano. Luigi Marzo sa che Il mare conserva un tesoro, così attraverso alcuni Passaggi nel (mar) rosso e qualche Forma nel blu, qualche Morfologia di paesaggi subacquei, con un andamento che procede Dal mare alla terra, fa riemergere una Civiltà sommersa, e noi ci lasciamo cogliere dai sorprendenti ed estatici Bagliori notturni che dal blu promanano. Per consegnarci tutti a quell'Arca salvifica, che tra l'oro e gli azzurri, naviga verso il futuro con il suo carico preziosissimo, la bellezza meridiana.

(Luglio 2007 **Pierpaolo De Giorgi**)

Pagine straordinarie, queste di Luigi Marzo, fatte di emozioni e dense di significati; un racconto pittorico nel quale la permanenza del segno si accompagna ad una varietà cromatica eloquente.

Un tessitore della fantasia capace di giocare sapientemente con l'ordito e la trama, "le forme ed i colori", per generare compiutamente il fare e, soprattutto, il suo dire. Un Linguaggio con un'impronta iconica forte, ben definita "narrante", testimonianza certa di grande equilibrio, cultura ed anche di espressività di rilievo, desiderio comunicativo e volontà di trasportare la suggestione in ambiti e spazi non così consueti e scontati.

Verso l'astrazione dunque. Solo? E semmai quale? Molto più intrigante è entrare tra i ritmi, le dilatazioni, gli accostamenti, le attrazioni, le divergenze, le giustapposizioni di segni, linee, forme e colori. Dentro i formati, anche generosi, ancor meglio è lasciarsi prendere dagli equilibri dinamici, sempre sostenuti da una grammatica compositiva mai stanca, anzi in grado di guidarci nei meandri misteriosi, ora densi oppure rarefatti, degli spazi resi da azzurri sempre variati. Forte è anche la certezza di poter girovagare in un costruito dove le forme ricorrenti sono felici scoperte ed ancor più significanti emozioni, le uscite infine sempre e comunque appaganti.

Un universo di ritmi, sempre diversi nel loro connotersi, definisce fortemente il rapporto tra la figura (la forma) e lo sfondo (lo spazio) preziosamente redatti in un ludico prendere (le forme si dilatano) e dare (le forme si contraggono), con una naturale restituzione della plasticità, tutta o quasi lasciata al colore.

Le armonie cromatiche spesso giocate sui timbri, marcate da toni richiamanti memorie e rafforzate dall'uso sapiente dei contrasti, sostengono la spinta ad una evocazione decisamente astratta e tratteggiata da simboli, valorizzano la funzione narrativa, contribuiscono considerevolmente al vivace esercizio creativo ed alla pratica di un'inesauribile invenzione. Spesso tutto si accompagna, ad una musicalità tutta interiore, mai eccessiva, piuttosto sublime "danzante".

Luigi, insomma, ci invita con grazia e semplicità a percorrere, in sua compagnia la strada che conosce, non per condurci all'ignoto, semmai incontro a misteriose certezze, "le sue?" NO! Le nostre basta lasciarsi coinvolgere.

(Novembre 2007 - **Mario Marco Marroni**)