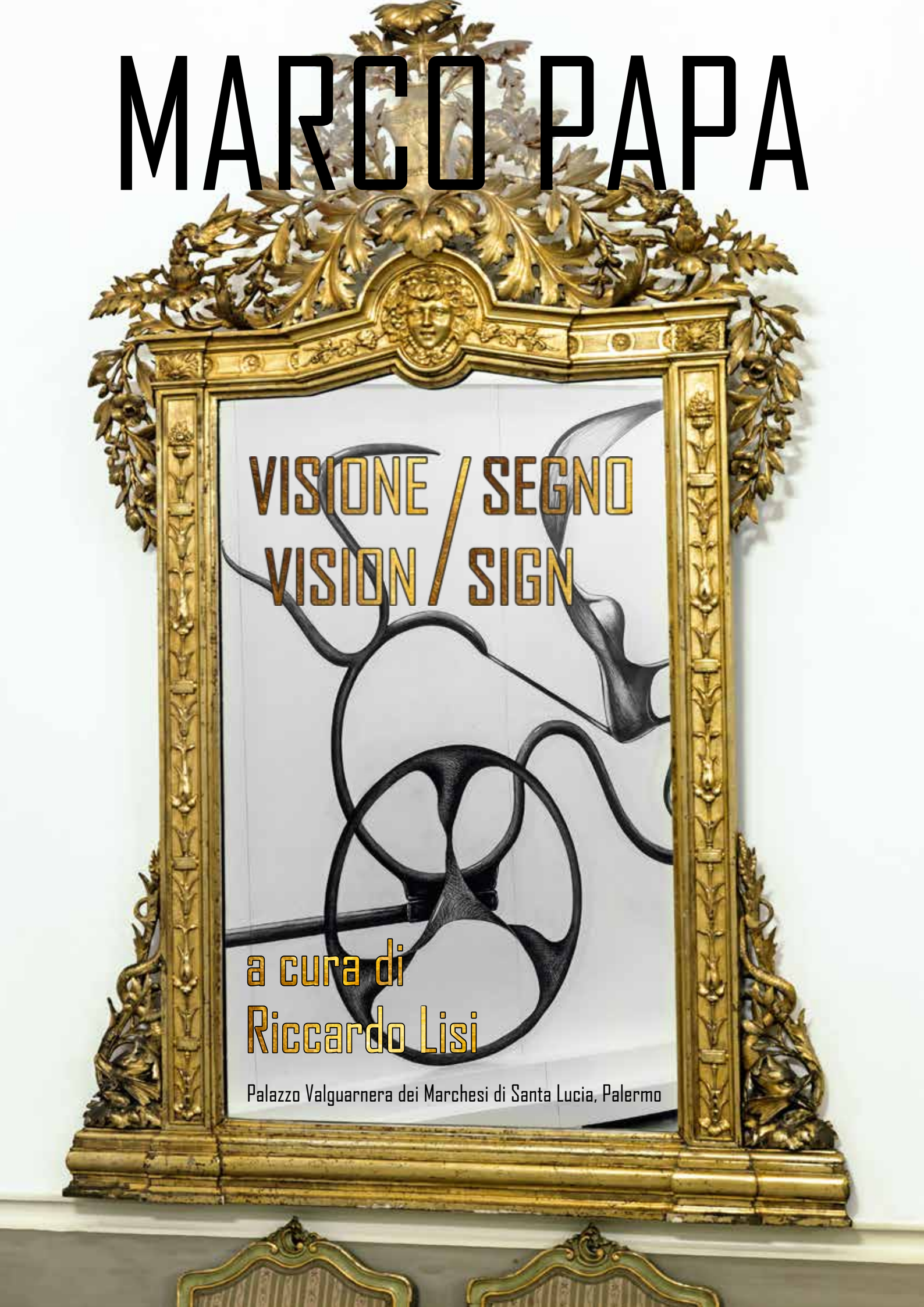
MARCO PAPA



VISIONE / SEGNO
VISION / SIGN

a cura di
Riccardo Lisi

Palazzo Valguarnera dei Marchesi di Santa Lucia, Palermo

Palazzo
Valguarnera
dei Marchesi di Santa Lucia

Piazza Bellini, 5 - Palermo, dal 28 Dicembre 2021 al 31 Marzo 2022

Organizzato

L'UOMO SULLA TERRA
LE VIE DEI TESORI
disantalucia

Patrocinato

Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana
REGIONE SICILIA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo
COMUNE DI GIBELLINA
COMUNE DI VALDERICE
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Collaborano

soprintendenza del mare
MAC Gibellina Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao
Fondazione P.G.
Deloitte. Private
ardaco productions
RECmind

Sponsorizzato

Trilogy on The Verge
SBARRA

Si ringraziano:
Laura Anello - Anna Augugliaro - Marcello Barbaro - Marilanda Bianchini - Guido Bova - Pippo Calandra - Chiara Castiglione - Giuseppe Catalanotti - Andrea and Battista Cataldo - Santi Cinà - Mario Ciotta - Enzo Coluccio - Vanessa D'Angelo - Ugo Ducarello - Rosalia Ferdico - Eugenio Ferrantelli - Luigi Ferrantelli - Salvatore Gabriele - Kadri, Hastred e Sofije Gashi - Giovanni Genovese - Katiuscia Gentile - Ernesto Lanzillo - Gandolfo Librizzi - Valeria Li Vigni - Giuseppina Macaluso - Sebastiano Marciante - Fabio and Mauro Messina - Maurizio Miceli - Don Liborio Palmeri - Alessia Papa - Giusi Patti - Mattia e Giuseppe Saverino - Raoul Russo - Giusy Scola - Padre Gianni Silvestri - Sonia Trani - Antonio Triolo - Lakiha e Mike Tyson - Falegnameria Camarde e Ferrantelli - Officina Grafica

Graphic designer - photo editing: Alessandro Sammaritano

Photo: Alessandro Zambianchi - Ela Bialkowska

MARCO PAPA

VISIONE, SEGNO / VISION, SIGN

Visione Meta Carrozza Fisica Santa
Trilogy on the Verge

a cura di **Riccardo Lisi**

La visione di meta-forme

Marco Papa (Ancona, 1973) è un artista visivo che opera gestendo in modo peculiare lo scorrere del tempo e andando oltre le mode e le convenienze. Nel suo lavoro – che nasce nel disegno e che attraversa quasi ogni tecnica classica e attuale, fino all'uso di materiali e tecnologie innovativi – parte da forme e riferimenti dell'arte italiana e in particolare delle sue avanguardie novecentesche, su cui compie costantemente un processo di attualizzazione assolutamente personale. Da anni lavora man mano approfondendo concetti e serie di opere che giungono anche a intersecarsi, come nell'esposizione Visione, Segno a Palazzo Valguarnera dei Marchesi di Santa Lucia, a Palermo. Anche le sue esposizioni, come questa, sono tappe

The vision of meta forms

Marco Papa (Ancona, 1973) is a visual artist who works by managing the time flow in a peculiar way and going beyond fashions and conveniences. In his work - which originates in drawing and goes through almost every classic and current technique, up to the use of innovative materials and technologies - he starts from forms and references of Italian art and in particular of its twentieth-century avant-gardes, on which he constantly performs a absolutely personal updating process. For years he has been working gradually deepening concepts and series of works that also come to intersect, as in the exhibition Vision, Sign at Palazzo Valguarnera dei Marchesi di Santa Lucia, in Palermo. Even his exhibitions, like this one, are stages on a path designed in the direction of notable and never banal results. A path that started from Venice, passed through Favignana, Palermo, Pantelleria, Polizzi Generosa and now reaches Palermo again. It was in the first stages the Redeemer Physico

di un percorso pensato in direzione di esiti notevoli e mai banali. Un percorso che è partito da Venezia, è passato per Favignana, Palermo, Pantelleria, Polizzi Generosa e ora giunge nuovamente a Palermo. Si è trattato nelle prime tappe della Meta Gondola Fisica Redentore, ma in questo caso si tratta della Visione della Meta Carrozza Fisica Santa: l'apparizione in forma di disegno di grande ampiezza di un'opera che nasce dal passato della carrozza palermitana – veicolo di alta ingegneria e artigianato, a suo tempo – e che nel futuro dovrà divenire veicolo-scultura che si muove sulla terra e nei cieli. Papa ha anticipato l'uso attuale della parola meta, in questo caso leggibile sia come interpretazione concettuale dell'oggetto, che soprattutto come concetto d'arte incarnato in segni e forme assolutamente riconoscibili.

Meta Gondola, but in this case it is the Vision of the Holy Physical Meta Carriage: the appearance in the form of a large-scale drawing of a work that comes from the past of the Palermo carriage - a vehicle of high engineering and craftsmanship, in its time - and that in the future it will have to become a vehicle-sculpture that moves on earth and in the heavens. Papa anticipated the current use of the word meta, in this case readable both as a conceptual interpretation of the object, and above all as a concept of art embodied in absolutely recognizable signs and forms.

Sala 1

Varcata la soglia si percepisce il limite

L' esposizione si apre con le prime due tappe del progetto Trilogy on the Verge, cioè sul margine tra gloria e precipizio su cui l'uomo si trova nel suo percorso verso la realizzazione. La prima è Dancing on the Verge: l'elegia di Gene Anthony Ray, cioè LeRoy Johnson, il ballerino di Fame (Saranno famosi), amico dell'artista, morto prematu-

Crossing the threshold, you feel the verge

The exhibition opens with the first two stages of the Trilogy on the Verge project, that is, on the edge between glory and the precipice on which man finds himself on his path to self-realization. The first is Dancing on the Verge: the elegy of Gene Anthony Ray, that is LeRoy Johnson, the dancer of Fame, friend of the artist, who died prematurely in Milan.

ramente a Milano; la seconda è Fighting on the Verge: l'incoronazione di Mike Tyson realizzata da Marco Papa nel suo ranch a Las Vegas. Appare poi il primo dei suoi grandi metaveicoli: la Meta Gondola Fisica Redentore, messa in azione a Venezia sotto i fuochi d'artificio della festa del Redentore. Il percorso verso il proseguimento della mostra ci è indicato dal più grande degli Oggetti dipinti, la chaise-longue in fibra di carbonio, modellata sulle misure dell'uomo, nell'anelito di giungere a un'arte che ne riporti la natura integrale: anima, corpo e intelletto.

The second one is Fighting on the Verge: the coronation of Mike Tyson made by Marco Papa in his ranch in Las Vegas. Then appears the first of his great meta vehicles: the Redeemer Physical Meta Gondola, put into action in Venice under the fireworks of the Feast of the Redeemer. The path towards the continuation of the show is indicated by the largest of the Painted Objects, the chaise-longue in carbon fiber, modeled on the measures of man, in the yearning to reach an art that brings back its integral nature: soul, body and intellect.

MAX BOTTICELLI, "Nell'acqua e nel fuoco"
2017
fotografie realizzate la notte dell'opera evento "Varo Meta Gondola Fisica Redentore", Bacino San Marco, Venezia, Festa del Redentore 15 luglio 2017
serie fotografica, cm 50 x 68

"Looking for Gene Anthony Ray, alias Leroy Johnson"
2002
disegno e collage su carta, cm 30 x 44

"**Dipinta di Rosso**"
2009
chaise longue in fibra di carbonio, cm 230 x 150 x 80, tiratura limitata di 9 esemplari

"Looking for Gene Anthony Ray, alias Leroy Johnson"
2002
disegno e collage su carta, cm 30 x 44

"L'Incoronazione di Mike Tyson"
2015
Mike Tyson incoronato nel progetto Fighting On the Verge
residenza di Mike Tyson, Las Vegas
stampa fotografica cm 100 x 70

Sala 2

L'uomo è la narrazione, il tema

Una delle prime serie avviate da Marco Papa è intitolata Immagini dipinte. In esse Papa agisce su immagini del mondo della moda e dell'arte, impiegate come objet trouvé su cui dipinge forme nere, creando associazioni mentali assieme fortemente ironiche ed iconiche. In questa sala si nota l'interpretazione che l'artista ha del mondo del grande pugile Tyson, con cui è entrato in relazione tramite il messaggio portato dai Roller Pigeon da lui amati, piccioni che per via di crisi epilettiche svengono in volo e simbolo della caduta umana, raggiunto l'apice. Gli animali fungono da tramite tra l'uomo e la natura, e in questo caso compare anche l'altro animale caro a Tyson, la tigre.

Man is the narrative, the theme

One of the first series started by Marco Papa is entitled Painted Images. In them, Papa acts on images from the world of fashion and art, used as an objet trouvé on which he paints black forms, creating mental associations that are both strongly ironic and iconic. In this room we can see the artist's interpretation of the world of the great boxer Tyson, with whom he entered into a relationship through the message brought by the Roller Pigeons he loved, pigeons that faint in flight due to epileptic seizures and are a symbol of human fall, peaked. Animals act as a link between man and nature, and here the other animal dear to Tyson, the Tiger, also appears.

"The Roller, Un dito d'olio dalle mie mani"
2015
fusione in bronzo, cm 81 x 34 x 43

Disegni sulla biografia della vita di Mike Tyson
2016
grafite su carta, cm 42 x 29,7

"Zarevich abbattuto"
2006
disegno in grafite su pagina di rivista, cm 21 x 29,7

Sala 3

La pittura, dall'immagine all'oggetto

In questa sala si nota il passaggio dalle Immagini dipinte agli Oggetti dipinti, tramite il modello realizzato in multilegno in esemplare unico. L'intera sala offre una visione della gamma creativa di Marco Papa, tra tecniche tradizionali, arti applicate e nuovi media. Troviamo i disegni per la collezione di moda Fighting on the Verge, dove accessori femminili e maschili mostrano particolari in bronzo che richiamano elementi naturali come foglie di alloro e piume. Infine momenti importanti del lavoro di Marco Papa - con performance svoltesi a Milano, Venezia e Pantelleria e la prima esposizione Visione, Segno a Polizzi Generosa - son mostrati in una sequenza di video.

The painting, from image to object

In this room we note the passage from the Painted Images to the Painted Objects, through the single specimen made of multi-wood. The entire room offers a vision of Marco Papa's creative range, including traditional techniques, applied arts and new media. We find the designs for the Fighting on the Verge fashion collection, where women's and men's accessories show bronze details that recall natural elements such as laurel leaves and feathers. Finally, important moments in Marco Papa's work - with performances held in Milan, Venice and Pantelleria and the first exhibition Vision, Sign in Polizzi Generosa - are shown in a sequence of videos.

“Dipinta di moda”
2013
appendiabito in fibra di carbonio, cm 170 x 45 x 15, tiratura limitata di 9 campioni

“Modelli Dipinti”
2020
modelli in multilegno
evoluzione delle Immagini dipinte prima di diventare oggetti dipinti
multilegno, cm 42 x 29,7

“Multispada”
2020
multilegno, cm 60 x 110 x 23 circa

“Multitavolo”
2020
multilegno, cm 75 x 200 x 95 circa

Sala 4

L'opera evento, Fighting on the Verge per Palermo

Il processo di creazione nasce quasi sempre da un disegno. Questa piccola sala mostra immagini connesse alla Meta Gondola Fisica Redentore e alla Meta Carrozza Fisica Santa, e disegni preparatori dell'opera evento Fighting on the Verge, che si svolgerà a Palermo nel futuro prossimo, e di possibili realtà virtuali. La Seduta in bronzo qui presente ha come veicolo proprio la Meta Gondola.

The event-artwork, Fighting on the Verge for Palermo

The creation process almost always comes from a drawing. This small room shows images related to the Redeemer Physical Meta Gondola and the Meta Carriage Physics Santa, and preparatory drawings of the Fighting on the Verge event-artwork, which will take place in Palermo in the near future, and of possible virtual realities. The bronze Seat present here has the Meta Gondola as its vehicle.

"Fighting on the Verge Event"
2015,
Disegni preparatori per l'opera evento Fighting on the Verge, Palermo

"The Roller Fighting On The Verge"
2015,
fusione in bronzo, cm 81 x 34 x 43.

"Sommo Lottatore"
2017,
fusione in bronzo cm 83 x 85 x 85.

L'equilibrio, continua ricerca

Questa sala di passaggio è dedicata all'amore impossibile tra le due specie animali simbolo del progetto Fighting on the Verge: i Roller Pigeon e la Tigre. La loro unione determina l'equilibrio ricercato da Tyson: l'utopico piccione tigrato capitombolante e la nascita di una gang che ne usa l'immagine e ne porta i valori. Una fragile tigre in pece greca è conservata qui in una vetrina museale.

The Equilibrium, a continuous research

This passage room is dedicated to the impossible love between the two animal species symbolizing the Fighting on the Verge project: the Roller Pigeon and the Tiger. Their union determines the balance sought by Tyson: the utopian tumbling pigeon-tiger and the birth of a gang that uses its image and carries its values. A fragile Tiger in greek pitch is kept here in a museum display case.

Trittico **"Un Amore Impossibile", "Tiger Pigeon", "Gang on the Verge"**
2015
grafite e tecnica mista su carta, cm 42 x 29,7 - cm 29,7 x 42 - cm 29,7 x 42

"The Gang Boss"
2021
studio anatomico per l'opera *"Un Amore Impossibile"*
scultura in cera, cm 19 x 30 x 9

Sala 6

La meta opera, laboratorio di nuova comunità

Il percorso espositivo si conclude con la Visione della Meta Carrozza Fisica Santa, grande disegno che reca sul retro i materiali prodotti dai partecipanti ai tre workshop svoltisi a Polizzi Generosa e dedicati ai temi: nutrire la fantasia, progettare la fantasia, investire nella fantasia.

The meta artwork, a laboratory for a new community

The show itinerary ends with the Vision of the Holy Physical Meta Carriage, a large drawing that bears on the back the materials produced by the participants in the three workshops held in Polizzi Generosa and dedicated to the themes: nourishing the imagination, designing

L'opera crea una comunità partecipativa composta da istituzioni regionali, comuni, fondazioni, centri di ricerca, università, istituti scolastici e imprese. Ugualmente visionari sono i disegni della Meta Carrozza che si muove in terra e nel cielo, come drone. La mostra è completata dalla Seduta in bronzo del Pensatore, da Clave in alluminio e bronzo fuso e da un altro Oggetto dipinto in fibra di carbonio, un elegante slittino, intitolato Dipinta di Neve.

the imagination, investing in the imagination. The work creates a participatory community made up of regional institutions, cities, foundations, research centers, universities, schools and enterprises. Equally visionary are the designs of the Meta Carriage that moves on the ground and in the sky, as a drone. The exhibition is completed by the bronze seat of the Thinker, by Claves in cast aluminum and by another Painted Object in carbon fiber, an elegant sled, entitled Painted in Snow.

"Luce Nera Clava"
2020
fusione in alluminio bitume, cm 66 x 32 x 26

"Immagine Dipinta"
2013
grafite su pagina di magazine, cm 47 x 35

"Dipinta di Blu"
2013
seduta fibra di carbonio, cm 85 x 85 x 83, tiratura limitata di 9 campioni

“Visione Meta Carrozza Fisica Santa”
2020
disegno in grafite, struttura in legno laccato, cm 250 x 680 x 60

“Dipinta di Neve”
2013
fibra di carbonio, cm 45 x 100 x 52, tiratura limitata di 9 campioni

"Dedico questa pubblicazione
all'Avv. Vincenzo Perticaro e al suo Studio Legale"

M.P.

"Meta Carrozza Fisica Santa"
2020
grafite su carta, disegno preparatorio per la Meta Carrozza, cm 70 x 50

"Luce Oro Clava"
2020
fusione in bronzo, cm 66 x 32 x 26

"Sommo Lottatore"
2016
fusione in bronzo, cm 83 x 85 x 85