

2018

PREMIO
PANNAGGI

Associazione
Amici di Palazzo Buonaccorsi

PROJECTIONS
AND
VISIONS

MARCO
CINGOLANI

a cura di Paola Ballesi

COLOPHON

Mostra promossa ed organizzata da

Ass. Amici di Palazzo Buonaccorsi

con il contributo di

con il patrocinio di

in collaborazione con

Centro Studi Pannaggi
CeSMa - Centro Studi Marche
Centro Studi Luigi Di Sarro
Ass. Umberto ed Alberto Peschi
Spazio Levi
Galleria 41
La Reggia Picena

Marco Cingolani

Projections and Visions

Macerata, Palazzo Ricci
9 novembre - 31 dicembre 2018

Mostra e catalogo

a cura di
Paola Ballesi

intervista
Nikla Cingolani
Marco Cingolani

traduzioni
Paul Bowly

realizzazione grafica
Stefano Lucinato

fotografia
Giacomo Attili

realizzazione editoriale
Digitech srl - Recanati

Main Sponsor

SIMONELLI | GROUP

ringraziamenti

Marco Pannaggi
Nino Ricci

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Saluti

Nando Ottavi

Simonelli Group

Arte e industria non sono affatto distanti tra loro. Anzi, tra questi due settori c'è una continua contaminazione, che spesso sfugge agli stessi protagonisti. Se nel Rinascimento il confine tra artista ed artigiano era assai labile fino ad identificarsi in molti casi, con l'avvento dell'industrializzazione il rapporto stretto tra arte e produzione si è solo modificato nel tempo con il trasformarsi dei sistemi economici.

Il Made in Italy è una specifica dimostrazione di come l'economia non possa fare a meno dell'arte e di come l'arte possa spesso avere nell'industria manifatturiera una sorta di musa ispiratrice, quando non addirittura un veicolo di diffusione e di affermazione. Entrambe espressioni di ogni momento storico, arte e industria non possono fare a meno l'una dell'altra, anche se a volte sembrano apparentemente ignorarsi.

Il Futurismo, ad esempio, di cui il maceratese Ivo Pannaggi è stato uno dei massimi protagonisti, ha sicuramente influito, se non altro sul piano emotivo, nell'ascesa industriale della prima metà del '900.

Un episodio di inconsapevole contaminazione tra arte e industria si è probabilmente verificato anche in occasione della nascita della nostra azienda.

Orlando Simonelli, che con il suo spiccato ingegno e la sua passione per la meccanica a metà degli anni Trenta ha fondato a Cessapalombo l'azienda di produzione di macchine per caffè, nel progettare e disegnare da solo la prima macchina era probabilmente ed inconsapevolmente influenzato dalle opere di "arte meccanica" di Ivo Pannaggi.

Se, infatti, mettiamo la prima macchina Simonelli del 1936 accanto ai bozzetti di "Costume per condannato alle macchine" realizzati da Pannaggi dieci anni prima, tale influenza stilistica appare evidente.

Anche per questo abbiamo deciso di sostenere l'Associazione "Amici di Palazzo Buonaccorsi e delle istituzioni culturali del territorio" nell'organizzare questa prima edizione del Premio Pannaggi/Nuova generazione, con l'augurio che esso possa contribuire a rinsaldare il connubio tra arte e mondo produttivo nelle Marche e non solo.

Romano Carancini

Comune Macerata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Nando Ottavi

Simonelli Group

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Romano Carancini

Comune Macerata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

eiusmod tempor incididunt ut labore et dol Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur sequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Luca Ceriscioli Regione Marche

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. riosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi conse

Stefano Quarchioni Rotary Club Macerata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum riosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol riosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolm exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi conse adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

amet, consectetur sequatur. Lorem ipsum eiusmod tempor incididunt ut labore et dol nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit

Luca Ceriscioli Regione Marche

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. riosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi conse

Stefano Quarchioni Rotary Club Macerata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum riosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dol riosam, nisi ut aliquid ex ea commodi conse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolm exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi conse adipisci elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Projections and Visions

Paola Ballesi

Il cosiddetto "ritorno alla scultura" nell'ultimo scorcio di secolo è stato il naturale ambiente di gestazione del lavoro di Marco Cingolani che nel corso della sua formazione, prima all'Istituto d'Arte, poi presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata, scopre la scultura come immagine e concetto. Fin dagli esordi imprime alla sua ricerca un accento personalissimo con un deciso allontanamento dalla linea fredda di "proiezione distaccata dell'immaginario" verso il versante caldo ed emozionale dell'opera come un accumulatore di energia, anche sulla scorta di eccellenti precedenti, in primis quello del conterraneo Edgardo Mannucci. Dunque, in perfetta sintonia con le tendenze contemporanee e le più recenti ricerche, servendosi di materiali poveri e iterando elementari moduli stilistici o ricomponendo frammenti, il giovane artista recanatese, risponde all'urgenza esistenziale di partire dal sé mettendo a fuoco le strette imprescindibili relazioni di carattere razionale ed emotivo che legano l'io al mondo. I suoi lavori rivelano un processo di creazione di forme nello spazio declinate con la determinazione inventiva e progettuale propria dell'homo faber, produttore di ricchezza semantica ed immaginativa che apre alla circolazione di nuovi sensi scuotendo significati codificati, impigliati nella catena di abitudini del quotidiano.

Ed è questo il motivo caratterizzante l'opera di Marco Cingolani, che egli stesso descrive in appunti inediti quale "tentativo di rendere visibile quel sovraffollamento di percezioni ed emotività che si addensano dentro noi, in ogni battito e in ogni respiro. Insieme di esperienze, umori, sensazioni che si accumulano nel tempo, si sovrappongono e si legano. Frammenti di un vissuto che restano in sospeso, sedimentazioni di un sapere che costituiscono e costruiscono tutto il mio percorso... Un condensato di sentimenti, emozioni ed umori che si raccolgono, si ammassano e sovrappongono creando materia viva e trepidante, sospesa in equilibrio tra il consistente e l'effimero".

La sua scultura non "si fa per via di levare", come voleva Michelangelo, né per via di porre, come

suggeriva Leon Battista Alberti in *De Statua*, perché non ha a che fare con il pieno ma con il vuoto che l'artista indaga nelle sue infinite potenzialità con moduli costruttivi essenziali in linea con il riduzionismo linguistico dominante dalla seconda metà del secolo scorso.

Esordisce con il fil di ferro cotto, il materiale d'elezione con cui avviluppa forme nel vuoto, e l'uso di questo materiale estremamente duttile rafforza la fisionomia inventiva dell'artista che dall'impianto narrativo cavalca la spoliazione della materia con fini destrutturanti per condurre la scultura al limite della disgregazione affinché possa significare solo se stessa. Così la condensazione in volumi apparentemente solidi restituisce in realtà masse fluttuanti, mutevoli e dense di aria liberamente affidate al moto percettivo dello spettatore che nei vorticosi grovigli e sinuosi gorgogli spaziali cerca la forma. Infatti ad essere sollecitata è la funzione tattile dell'occhio che annaspa per seguire le evoluzioni del materiale flessibile e arrendevole, ora intrecciato in fulcri nodali, ora sciolto in linee morbide e pure, fino a cogliere un'immagine plastica non perfettamente definita, agghiacciante dalla voragine senza fondo del vuoto. Tanto nella sequenza del filo che si raggomitola e attorciglia, quanto nel gioco d'incastro più recente la riflessione dell'artista ruota attorno all'equilibrio degli elementi e diventa sempre più incalzante l'intenzionalità di destabilizzare l'impianto della scultura, varcare la soglia della precarietà decostruendo gli statuti della rappresentazione. Ed è qui che appare sorprendente la sintonia della sua poetica con le teorie scientifiche sulla natura probabilistica dell'universo descritta dalla fisica quantistica che affida alla frequenza di energia l'equilibrio di atomi e molecole costitutivi sia del cosmo che dell'uomo. Sull'accidentato terreno della provvisorietà il percorso di ricerca di Marco Cingolani si dipana quindi in una sequenza di lavori accomunati dalla creazione di forme in progressiva rastremazione, sempre più sfrondate di peso e più dialoganti con l'aria e il vuoto. Mentre le prime opere in fil di ferro raccolgono immagini rappresentative, vere e proprie icone

come *Le penseur* di Rodin, dove l'esercizio della copia diventa il banco di prova per saggiare le potenzialità del materiale e il bilanciamento delle volute in cerca di equilibrio, le opere del secondo periodo, scrive Nikla Cingolani, "si caratterizzano per una nuova coscienza e consapevolezza che vede frammentare e sfumare sempre più la dichiarata rappresentazione figurativa, in favore di una costruzione più libera, leggera ed effimera, dalla freschezza di un puro scarabocchio e dall'intensità di un'espressione svincolata da strutture predefinite, come se a quel groviglio di emozioni non gli sia stato dato il tempo di prendere forma". Tra pittura e scultura l'artista crea opere concepite come organismi plastici sospesi in aria "che si allargano, si aprono, aumentando maggiormente l'illusione tra segno grafico e forme in evoluzione nello spazio", o addossati alla parete con la stessa puntuale ricerca di equilibrio con cui impagina le sculture appese al soffitto e a sfioro sul pavimento, opere sempre più essenziali, depurate della materia e ridotte a puri segni nello spazio in muta ed enigmatica sospensione.

Passando dagli "intrighi di figure filo-metalliche" alla poetica dei "frammenti", nota Antonio Benemia, i lavori di questa seconda fase rinunciano alla saldatura tradizionale per autoreggersi con magneti che assicurano il legame, l'aggregazione e nello stesso tempo la disgregazione di minimali barre di metallo assemblate per reciproca attrazione. Nell'esercizio della provvisorietà dialogano con lo spazio e la luce come segni puri che si spingono agili nel vuoto o tracce di linee in tensione che intessono immateriali textures di ombre e luci leggere e volatili, aggregati effimeri prodotti di campi magnetici invisibili. In essi l'artista concentra la propria attenzione creativa intrisa di intenso investimento emozionale come fossero composizioni di energie fisiche e psichiche materializzate in strutture astratte ed essenziali nel cui precario impianto l'autore rispecchia il suo vissuto restituendo fisionomie aeree come se fossero autoritratti.

In tal modo coglie e rende palese la corrispondenza tra l'energia interiore, la cui carica è assicurata da un'infinita varietà di tempeste emotive ed affettive, e l'energia dell'universo raccolta in campi magnetici che disintegrano la materia in

quanti invisibili assemblati in onde gravitazionali tanto potenti quanto impercettibili di cui solo sofisticate apparecchiature possono cogliere il flebile fruscio. Intrigato da questa profonda interazione tra micro e macro cosmo, la stessa che aveva eccitato le menti dei grandi umanisti all'alba della nostra rinascenza, il giovane artista porta avanti la sua ricerca che fa del legante psichico e fisico il suo oggetto di indagine, la mission della sua scultura, in connessione con i palpiti dell'intero universo.

Gli ultimi lavori declinano attrazione ed equilibrio in chiave meno romantica e con intenti più costruttivi, le connessioni energetiche e invisibili diventano evidenti e palesi, il materiale infatti viene assemblato mediante fascette da elettricista che rimangono a vista nella loro funzione legante, come un'impalcatura che incomincia il manufatto. Ma dalla costruzione architettonica di elementi vettoriali, ora in ferro ora in ottone legati in intricati agglomerati, emergono di nuovo sembianze antropomorfe, naturalmente a patto che si colga l'angolatura giusta, il punto di vista che schiude la visione. Appaiono come per incanto ologrammi di figure umane che ricordano la nascita della scultura moderna inaugurata sul far del secolo scorso dalle forme aperte e il modellato vibrante e sciolto nella luce di Medardo Rosso. Tra la selva di frammenti vettoriali e linee-forza materiali aggiornate secondo i più recenti paradigmi scientifici ma sorprendentemente sulla lunghezza d'onda delle sintesi plastiche di Ivo Pannaggi, la scultura di Marco Cingolani in gara con la scienza sonda il reale per consegnare ancora una volta all'arte il primato della 'visione', quello straordinario spettro immaginativo, quell'unica, insondabile e incalcolabile potenza divinatoria capace di rinnovare l'incantesimo che rende visibile l'invisibile.

Projections and Visions

Paola Ballesi

The so-called "return to sculpture" at the close of the last century was the natural working cradle of Marco Cingolani who in the course of his training, first at the Art Institute, then at the Academy of Fine Arts in Macerata rediscovered sculpture as image and concept.

Right from the start, his development work was highly characterised by a marked distance from the cold tendency of "separated projection of the imaginary", to move towards the warm and emotional tendency of his work as an accumulator of energy, just as had been done by his excellent predecessors such as Edgardo Manucci.

Thus, in perfect harmony with contemporary tendencies and close, essential relations that link the self with the world. His work reveals a process of creation of forms in space expressed with all the invention and productivity of the homo faber, a producer of semantic and imaginative wealth, of sensory possibility that opens up to the mobility of new senses by shaking codified meanings, tangled up in the chain of daily habits. And this is the characteristic motif of Marco Cingolani's sculpture, which he himself described in his notes as "an attempt to make visible that overcrowding of perceptions and emotivity that build up inside us, with every heartbeat and every breath.

A combination of experiences, moods and sensations that accumulate over time, that overlap and bind together. Suspended fragments of experience of life, deposits of knowledge that constitute and construct the whole of my development work...

A concentrate of sentiment, emotion and moods that gather, mass up and overlay each other to create live and vibrating matter, balanced between what is consistent and what is ephemeral.

His sculpture does not "chisel away the superfluous material" as Michelangelo wanted, nor "by adding" as Leon Battista Alberti suggested in *De Statua*, because his work is not concerned with fullness but with emptiness. Emptiness that

the artist investigates within its infinite possibilities by means of essential constructional modules, according to the linguistic reductionism that has been dominant since the second half of the last century.

The artist began with soft wire, his chosen material to capture forms in emptiness. And the use of this extremely ductile material strengthened the creativity of the artist who maintains a narrative structure whilst facing the reduction of matter that brings sculpture to the limit of deconstruction, thus to show only itself.

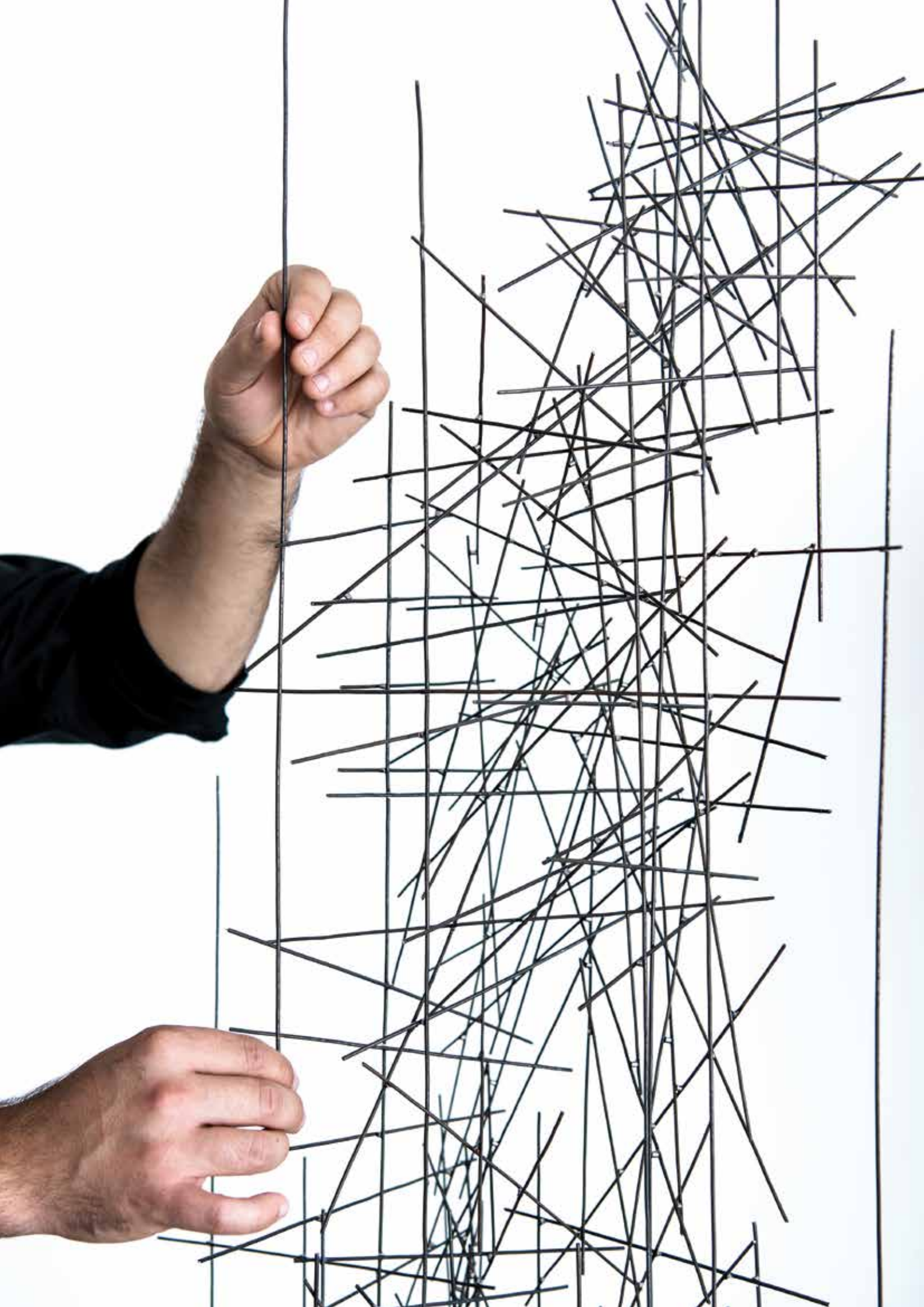
In this way, the condensation into apparently solid volumes in reality presents fluctuating, changeable masses that are full of air. These are entrusted to the perception of the spectator who in the whirl of entanglement and sinuous swirls seeks form.

This challenges the tactile function of the eye that moves tentatively to follow the evolution of this flexible and soft material, sometimes tangled into knots and sometimes loose in soft lines, to ultimately capture a plastic image that is not perfectly defined, that floats up from the bottomless abyss of emptiness.

The reflection of the artist moves around the balance of elements both in the wire as it winds and tangles and in the more recent interlocking puzzles, thus the intention strengthens to destabilise the structure of sculpture, to cross the threshold of precariousness and deconstructing the statutes of representation.

What surprises us here is the correspondence of his poetry to the latest scientific theories about the probabilistic nature of the universe described in quantum physics that entrusts to the frequency of energy the balance of atoms and molecules that constitute both the cosmos and man. On the damaged terrain of temporaneity, Marco Cingolani's development path then flows in a sequence of works that are linked by the creation of progressively tapering forms, with less and less weight and ever more in dialogue with air and emptiness.

While the first works in wire express representa-

tive figures, real icons like Rodin's *Le Penseur*, where copying becomes the experimental workshop to try out the possibilities of materials and its search for balance, the works of the second period, writes Nikla Cingolani, "are characterised by a new awareness where the declared figurative representation becomes more and more fragmented and faded, in favour of a freer, lighter and more ephemeral construction, with the freshness of a pure scribble and the intensity of an expression that is free of predefined structures, as if that tangle of emotions has not been given the time to take shape".

In his paintings and sculptures the artist creates plastic organisms suspended in the air "that broaden and open up and amplify the illusion between graphic sign and forms evolving in space". Plastic organisms, even placed against the wall with the same aim for equilibrium that he applies to those hanging from the ceiling and those nearly touching the floor, works that are more and more essential, removed of material and reduced to pure signs in space in silent, enigmatic suspension.

Passing from "intrigues of metal wire figures" to the poetry of "fragments", as Antonio Benemia notes, the works in this second period abandon traditional welding for magnetic links that guarantee both the joins as well as the detachment of minimal metal rods assembled by reciprocal attraction. In the exercise of precariousness, they interact with space and light as pure signs that skilfully push within emptiness or as linear traces in tension that form immaterial textures of shadow and light, weightless and volatile, ephemeral aggregates produced by invisible magnetic fields.

Here the artist concentrates his creative attention imbued with intense emotional investment as if they were compositions of physical and psychic energy materialised in abstract and essential structures within which the artist reflects his experience by revealing aerial physiognomy as if they were self-portraits.

In this way, he captures the correspondence between internal energy and, assured by an infinite variety of emotional storms, the energy of the universe, which is gathered into magnetic fields that disintegrate matter, transforming it into

invisible quanti assembled in gravitational waves, as powerful as they are invisible, whose weak rustle can only be picked up by sophisticated equipment.

The young artist is intrigued by this profound interaction between microcosm and macrocosm, just like the excitement that was experienced by the great humanists of the Renaissance and thus he proceeds to develop his work that establishes the psychic and physical bond as the theme and mission of his sculpture, in connection with the rhythms of the whole universe. His most recent works are less romantic in their expression of attraction and equilibrium and are more constructive in their intention. The energetic and invisible links become visible, indeed the material is assembled using zip ties that stay visible in their binding function, like a scaffold that frames the work.

But from the architectural construction of elements, that are sometimes in bonded iron and sometimes in bonded brass, we see again the emergence of anthropomorphic likenesses, on condition that the angle is correct, the precise point of view reveals the image.

As if by magic, holograms of human figures appear that recall the birth of modern sculpture at the beginning of the last century with open shapes and vibrating forms that melt in the light of Medardo Rosso.

Between the forest of vectorial fragments and material *linee-forza*, updated according to the latest scientific paradigms, but surprisingly still on the wavelength of Ivo Pannaggi's synthetic plastic creations, the sculpture of Marco Cingolani, competing with science probes reality to deliver to art once again the unique capacity of 'vision', that extraordinary imaginative kaleidoscope, that single, unfathomable and incalculable divining power which is able to renew the spell that makes visible what is invisible.

OPERE

WORKS

Fuori o dentro
2011
filo di ferro cotto
25 x 30 x 40 cm

Limite

2011

filo di ferro cotto

53 x 35 x 30 cm

Senza titolo

2011

ferro

190 x 190 x 140 cm

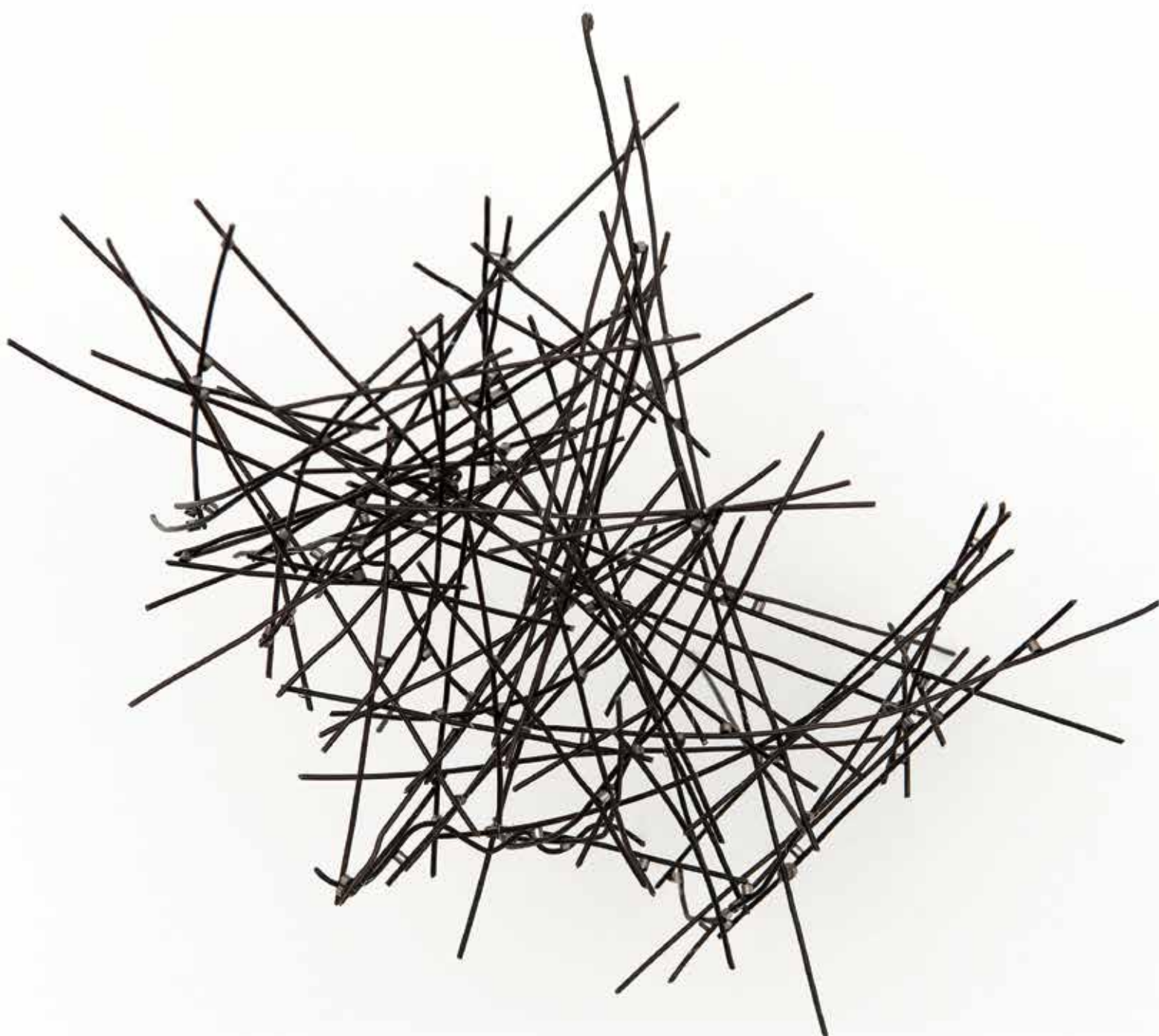

Anthropometry

2013

filo di ferro cotto, magneti al neodimio

10 x 12 x 10 cm

Junction

2013

ferro, vernice poliuretanica, magneti al neodimio
dimensioni variabili

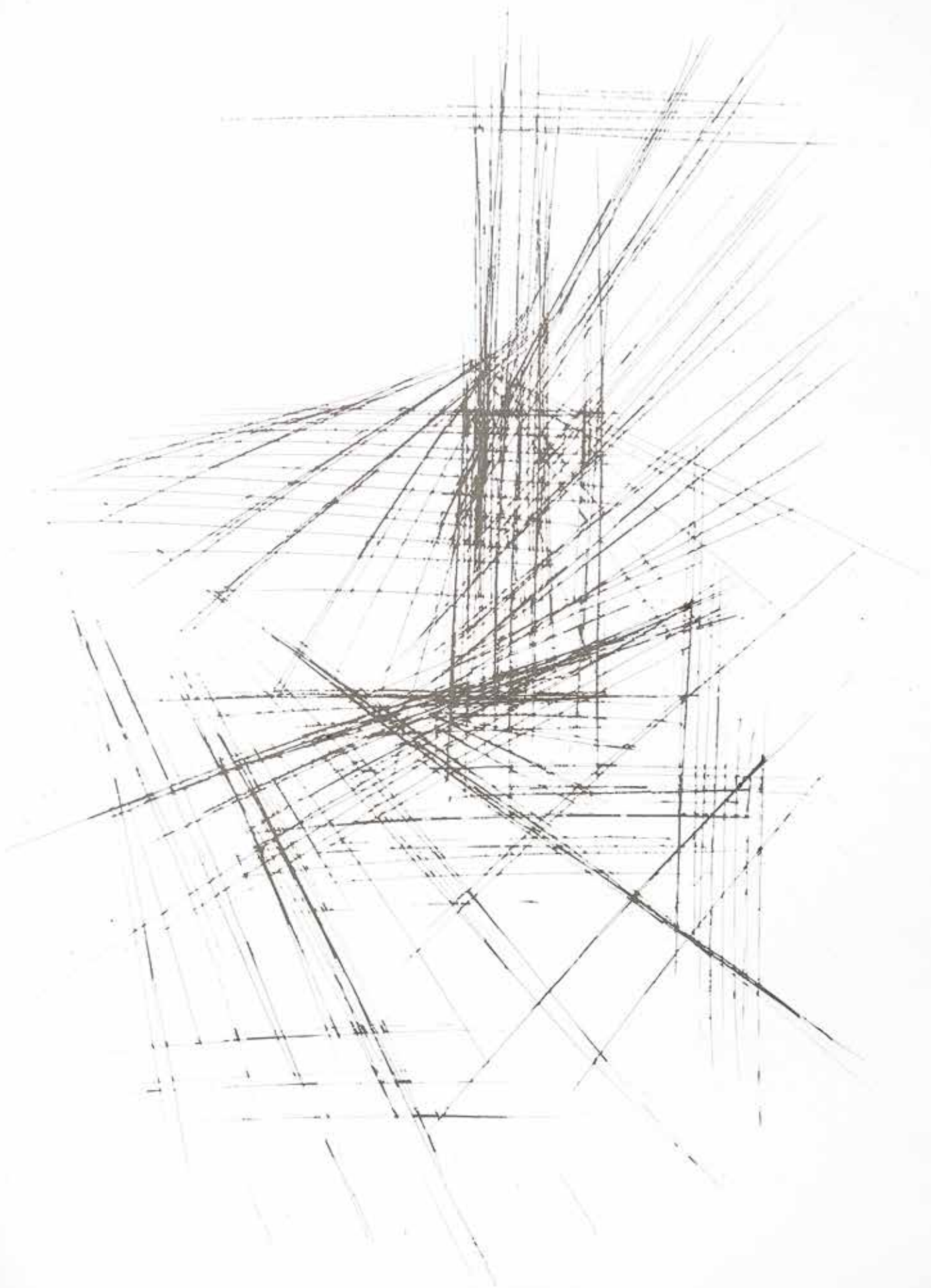

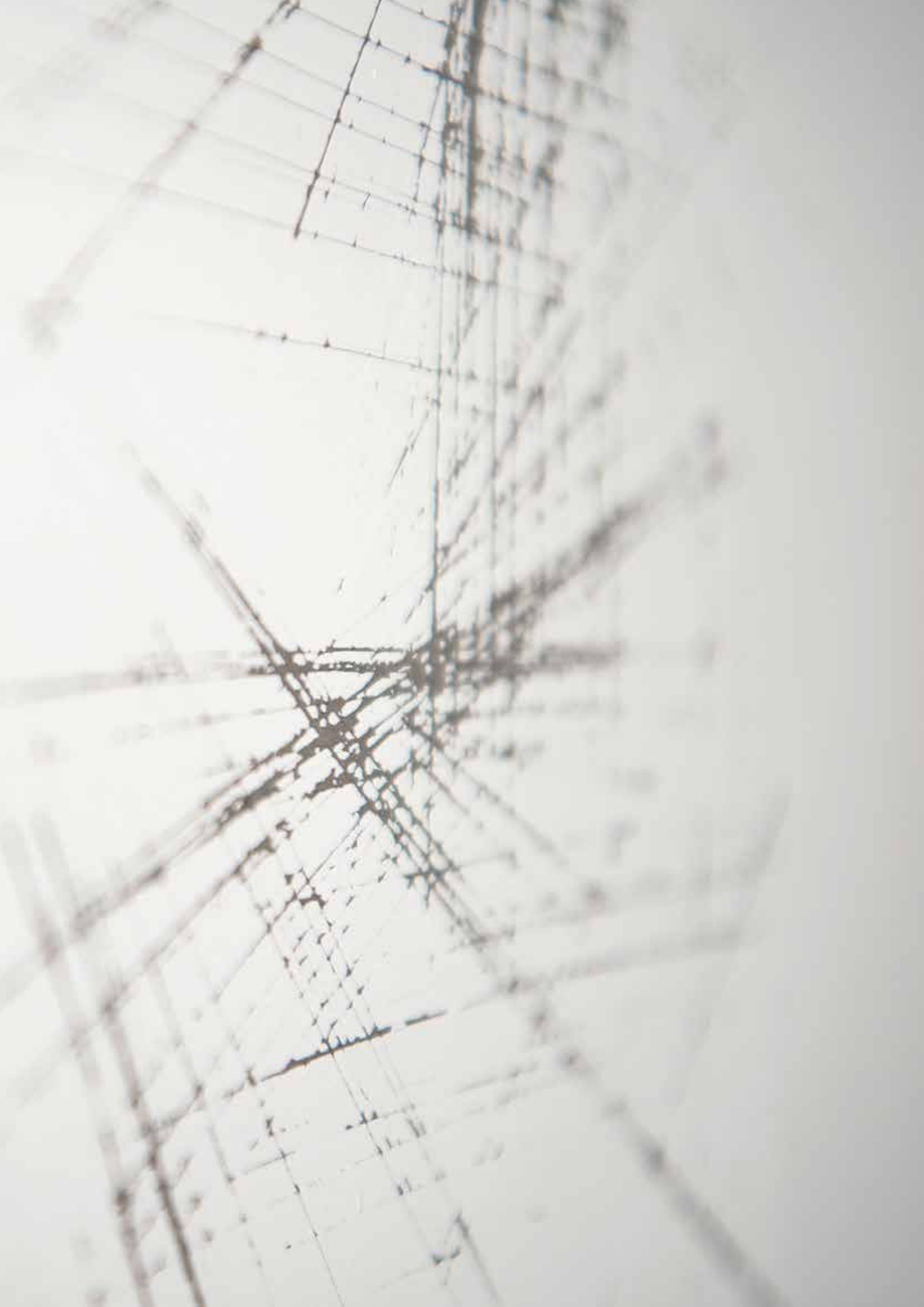
Scratch n. 08

2013

Incisione su ferro laccato

30 x 40 x 0,2 cm

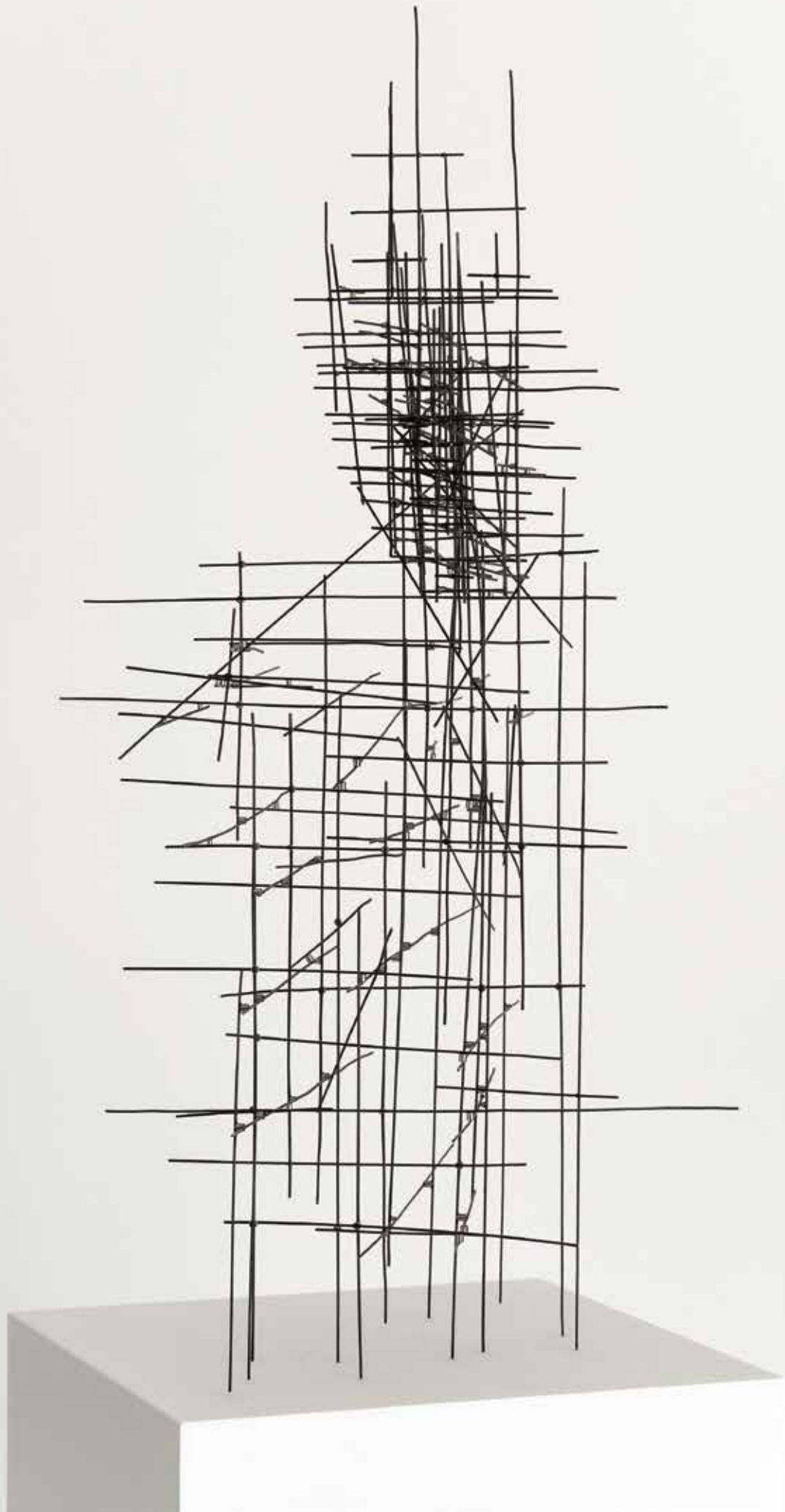

Tentativo di costruzione

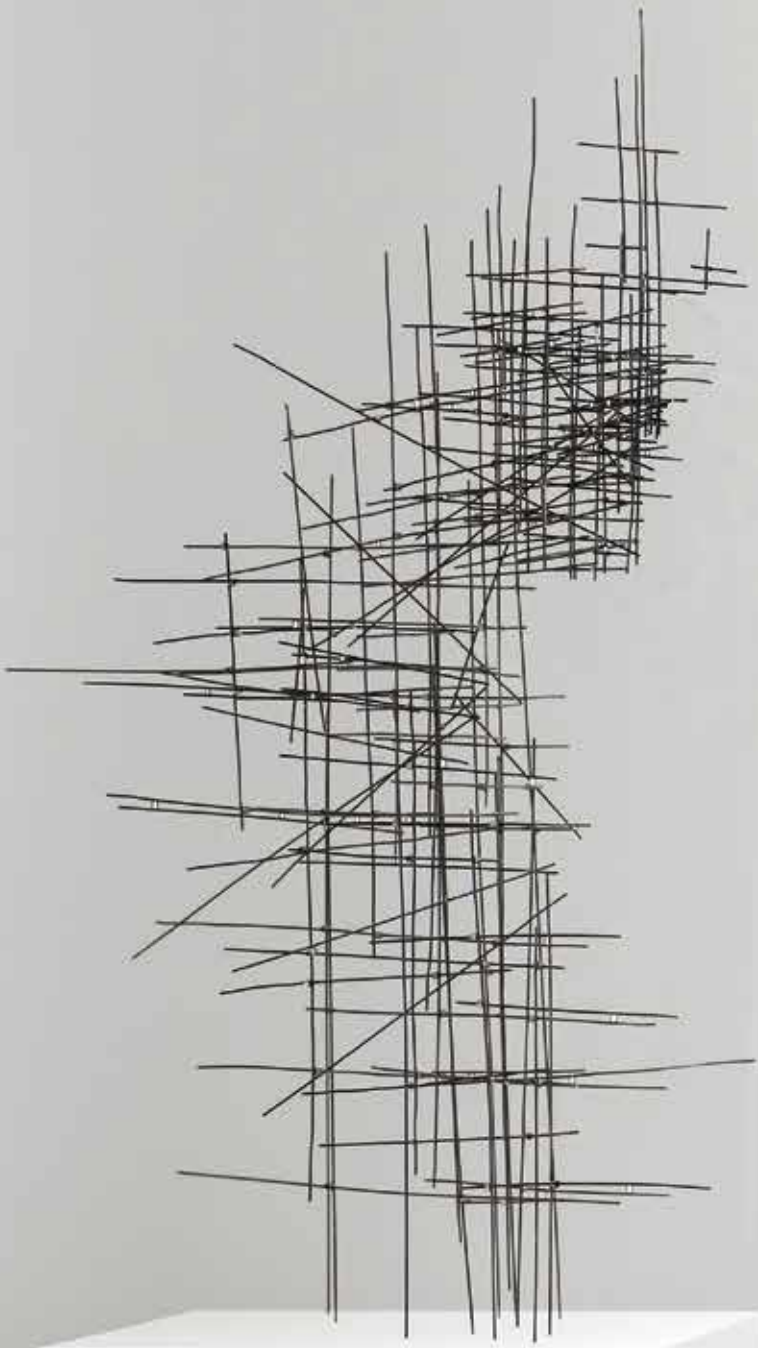
2018

Filo di ferro cotto, magneti al neodimio

30 x 25 x 53 cm

Projection
2018
Ottone, stagno
22 x 22 x 55 cm

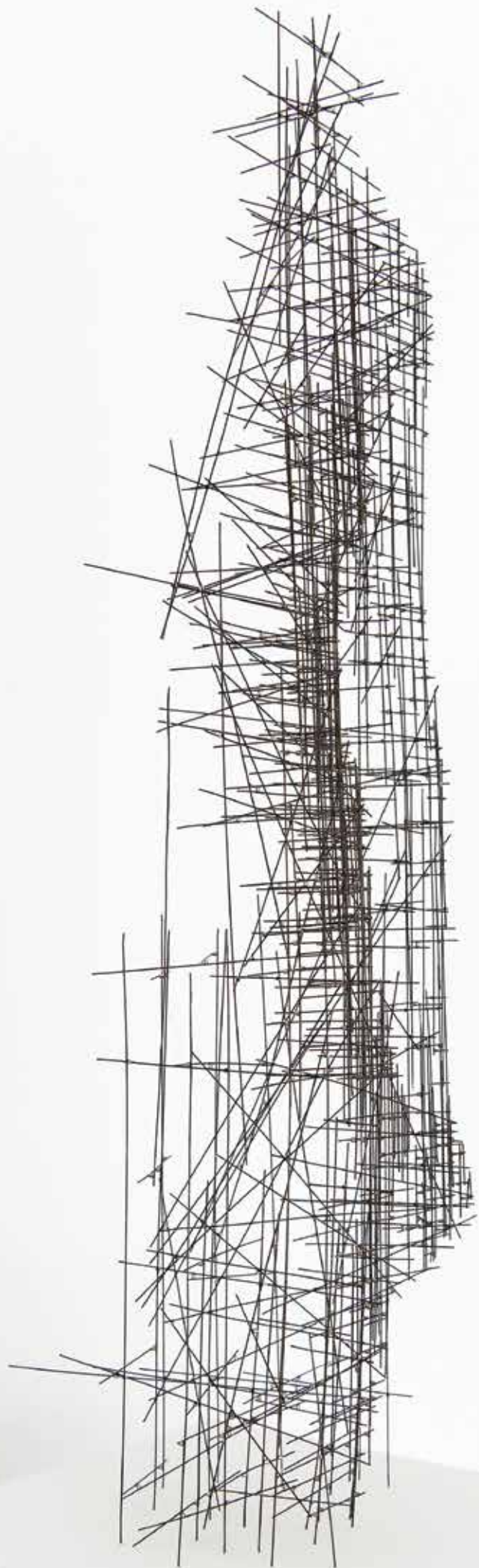

Tentativo di costruzione n. 2

2018

Filo di ferro cotto, magneti al neodimio

30 x 25 x 98 cm

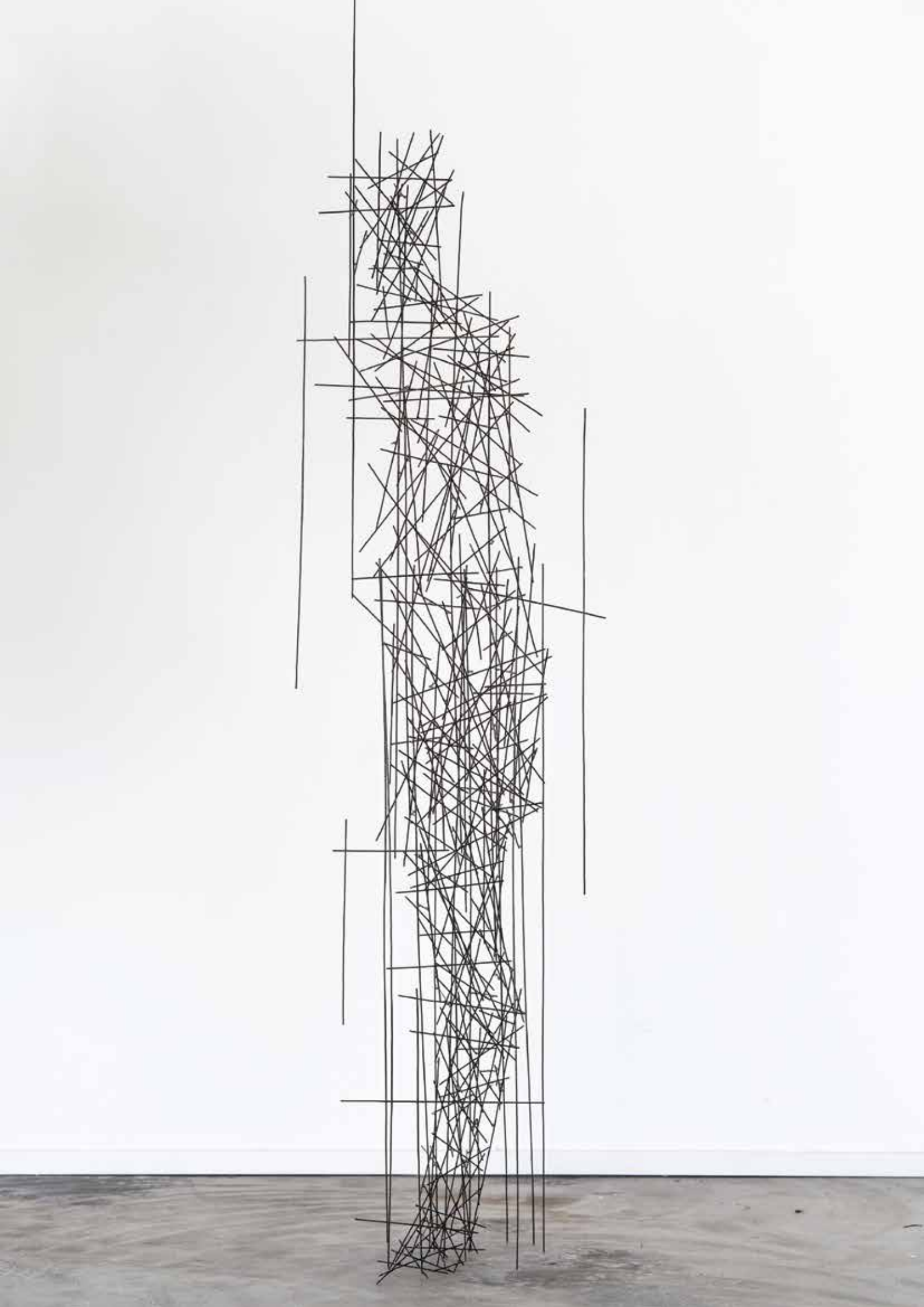

Struttura provvisoria
2018
Ferro, fascette in PVC
40 x 65 x 65 cm

Tentativo di costruzione n. 3
2018
Filo di ferro cotto, magneti al neodimio
38 x 35 x 195 cm

Intervista a Marco Cingolani

Nikla Cingolani

Ho conosciuto Marco Cingolani il 28 giugno 2011. Lo ricordo perfettamente perché era il giorno dell'inaugurazione della Biennale di Venezia, Padiglione Italia, sede di Urbino, Orto dell'Abbondanza. La mostra, in linea con il nome dello spazio espositivo, accoglieva le opere di ottanta-sette artisti tra i più rappresentativi delle Marche. Nella confusione espositiva, tra quadri e installazioni, rimasi colpita da un groviglio di ferro dalla forma antropomorfa.

La scultura, opera tra le più interessanti in esposizione, m'impressionò per l'inquietante leggerezza interiore descritta dalla linea attorcigliata di un filo di ferro. Quando lessi il nome e la provenienza dell'artista rimasi più che sorpresa: Marco Cingolani di Recanati. Avevamo lo stesso cognome e abitavamo nella stessa città, eppure non avevo mai sentito parlare di lui. Mossa da curiosità, iniziai a chiedere se qualcuno conoscesse quest'artista e dove trovarlo.

Tutti risposero con la stessa frase "sì, era qui, ma ora non so", quando un ragazzo con il sorriso sincero e una scintilla negli occhi mi chiese un passaggio fino a Recanati assicurandomi che lo avrei incontrato. E fu così. Questo ragazzo era il pittore Madalin Ciuca e quella sera, davanti alla statua di Giacomo Leopardi, mi presentò Marco Cingolani.

Da quel momento ho seguito il suo lavoro e l'evoluzione stilistica nel corso delle frequenti esposizioni da cui è maturata l'intervista che segue:

Nikla - Hai scelto la scultura come linguaggio preferito, tuttavia il tuo lavoro continua in modo coerente anche con incisioni e disegni.

La parte grafica è concepita come pre-visione, frutto di un momento preparatorio di ciò che poi vai a realizzare con la materia, oppure è sentita come opera finita?

Marco - Faccio fatica a interpretare ogni mia opera come "finita". Trovo che il mio lavoro sia una continua successione di tentativi nel costruire qualcosa, un'immagine o una visione... mi sta molto a cuore il concetto di "costruzione" (di noi stessi, della nostra persona e della nostra identità).

Ad ogni modo, anche trovando nella tridimensionalità e nella fisicità della scultura la mia massima espressione, credo che il disegno sia una

parte molto rilevante in ogni mia opera. Tutto il percorso è caratterizzato da una riflessione sul segno grafico che diventa materia, sul segno come traccia fisica e concreta.

L'approccio con il disegno non è mai preparatorio per un successivo sviluppo tridimensionale, ma è una via che parallelamente segue le stesse finalità della scultura, avviene tutto simultaneamente. Il disegno è più immediato, mantiene una sua freschezza quasi elementare, una sua spontaneità che in alcuni casi riesce a costruire quella visione che tridimensionalmente trova altri sviluppi.

Molto spesso considero le mie opere come delle "sculture grafiche". Infatti, se fissate da un unico punto di vista sono puramente disegnate, calibrate ed eteree, ma a volte nella grafica ritrovo quel segno scultoreo, carico di forza, traccia di fisicità e passionalità che nelle opere tridimensionali viene raffreddata, affrontata con più razionalità, con un diverso respiro.

Nikla - Dalle sculture create con l'intreccio del filo di ferro, sei passato a forme più complesse evitando di delimitare il contorno di ciò che vuoi rappresentare. Descrivi piuttosto un movimento, una traiettoria di emozioni fisiche e psicologiche. Questo modus operandi rende "pittorica" la tua scultura. Stai cercando la sintesi tra queste due arti? o è più la tensione per una maggior astrazione che proietta in un altrove infinito?

Marco - Il concetto di infinito mi ha sempre affascinato molto, sia come punto di convergenza che come punto di partenza. In realtà è questo tendere verso un'idea di infinito, a volte interno e introspettivo, a volte esterno come punto di dissolvenza che modifica il mio modo di concepire la figurazione.

Dunque non si tratta di tendere più o meno verso un'astrazione della forma, non è una questione di rappresentazione, quanto più dichiaratamente di volontà e necessità di partire concretamente dalla fisicità del corpo per arrivare a riflettere su ciò che lo costituisce e lo anima.

Sin dall'inizio ho affrontato il tema dell'autoritratto, i vari elementi nascevano dalla misurazione del mio viso, frammenti estrapolati dalla mia figura e gli ultimi "tentativi di costruzione" sono "strutture" realizzate partendo dal volume interno di calchi

del mio corpo. In questa nuova restituzione il corpo non è più circoscritto e descritto ma diventa il campo di azione e di creazione di forze. Sono architetture "interne" che tendono verso un infinito intimo e si disgregano verso l'esterno, sono un insieme di traiettorie che si incrociano, si attraggono e si sostengono. La figura che a volte emerge non è altro che la linea di congiunzione di questi due infiniti.

Nika - Franco Rella nel suo saggio *Ai confini del corpo* (Garzanti) parla della nostra finitezza a cui non ci arrendiamo. Nel tuo lavoro il corpo, che ha un ruolo centrale, sembra sfidare questa finitezza con l'indeterminatezza della forma nel processo di decostruzione e riconfigurazione spaziale. Infatti la tua ultima ricerca sembra interagire con la metrica architettonica del costruire pur non accettandone il metodo troppo razionale. Ecco dunque le anomalie prospettiche, gli equilibri precari e il concetto sempre più evidenziato di leggerezza nel dialogo con la luce come elemento immateriale ma decisivo per conferire plasticità alla struttura. Fin dove ti vuoi spingere?

Marco - L'aspetto costruttivo è stato sempre un punto nodale del mio percorso artistico. Il processo modulare di creazione dell'opera è fondamentale, è un processo per sovrapposizione e opposizione di elementi che nell'attuarsi riscopre il fine stesso della ricerca.

Il continuo tentativo di trovare nuovi equilibri e il lavoro costante sui legami che costituiscono queste strutture o "architetture" colgono tutto il mio interesse e volgono sempre più verso una fragilità dell'opera. Una fragilità che, piuttosto che spingere verso un continuo senso di precarietà ed instabilità, invita ad un sensibile rispetto di essa, custodendo quell'equilibrio che va in qualche modo accudito ponendoci di fronte alla responsabilità di preservare qualcosa che non ha l'arbitrarietà di esistere ma la necessità di resistere.

Il mio è un lavoro che rischia ogni volta di dissolversi, come si evolverà non riesco ad immaginarlo, per il momento l'intenzione è quella di sfidare il limite.

Interview with Marco Cingolani

Nikla Cingolani

I met Marco Cingolani on 28 June 2011. I remember him perfectly because it was on the day of the opening of the "Orto dell' Abbondanza" in Urbino, part of the Italian Pavilion at the Venice Biennale. The exhibition, in line with the name of the display space, housed works by 87 of the most representative artists from Marche. In the general confusion of paintings and installations I was struck by an anthropomorphic tangle of iron. This sculpture, which was one of the most interesting in the exhibition, impressed me for its unsettling inner lightness described by the twisted line of a metal wire. When I read the artist's name and origin I was particularly surprised: Marco Cingolani, Recanati. We had the same surname. And we lived in the same town.

And yet I had never heard about him. Driven by curiosity, I started to ask if someone knew this artist and where I could find him. Everybody answered in the same way "yes, he was here, but now I don't know where he is", when a young man, with a sincere smile and glint in his eye asked me for a lift to Recanati, assuring me that I would meet him. And that is what happened.

This young man was the painter Madalin Ciuca, and that evening, in front of the statue of Giacomo Leopardi, he introduced me to Marco Cingolani. From that moment on, I have followed his work and style development over the course of his frequent exhibitions from which the following interview emerged.

NC. You chose sculpture as your preferred language, but your work continues consistently with engravings and drawings.

Do you conceive the graphic elements as a preliminary vision, as the result of a preparatory phase for what you then create in material, or are they finished works in themselves?

MC. It's difficult for me to see my works as finished. I look at my work as a continuous succession of attempts at building something, an image or a vision...

I'm very drawn by the concept of construction (of ourselves, of our persona and of our identity). In any case, even though my maximum expression can be found in the three-dimensionality and physicality of sculpture, I believe that drawing is a really important part of every one of

my works. My whole career is characterised by a consideration about the graphic sign that becomes matter and about the sign as a physical and concrete mark.

My approach to drawing is never preparatory for a subsequent three-dimensional development, it is a path that, in parallel, has the same aim as sculpture. It all happens simultaneously.

Drawing is more immediate, it keeps an almost elementary freshness and spontaneity that in some cases is able to construct that vision that in three dimensions can be developed in other ways. Very often I consider my works as "graphic sculptures". If they are seen from only one viewpoint, they are purely drawn, calibrated and ethereal, but sometimes in drawing I find that sculptural sign, charged with energy, physicality and passion that in three-dimensional works is cooled, rationalised and has a different rhythm.

NC. From the sculptures created with a interweaving of wire, you passed to more complex forms, without creating an outline of what you want to represent.

You describe more a movement, a trajectory of physical and psychological emotion. This *modus operandi* makes your sculpture "pictorial". Are you looking for the synthesis of these two art forms, or are you tending more towards a greater abstraction that projects to infinity?

MC. The concept of infinity has always fascinated me, both as a point of convergence and as a starting point. In reality, it is this tendency towards an idea of infinity, sometimes internal and introspective, sometimes external as a vanishing point, that modifies my way of thinking about figuration.

Thus, it's not about tending more or less towards an abstraction of form, is it not a question of representation, but of clear intention and necessity to start from the concrete physicality of the body to be able to reflect about what constitutes and animates it.

Right from the beginning I dealt with the theme of self-portrait. The various elements emerged from the measurement of my face, fragments extrapolated from my shape and my "last attempts at construction" are structures which were created

from the moulds of the internal volumes of my body. In this new construction the body is no longer circumscribed nor described but becomes the field of action and creation of strengths. They are "internal" architectures that tend towards an intimate infinity and dissolve towards the exterior, they are a set of trajectories that cross, they attract and support each other. The figure that sometimes emerges is nothing but the line of conjunction of these two infinities.

NC. Franco Rella in his essay *Ai confini del corpo* (Garzanti 2000) describes our finitude to which we do not surrender.

In your work the body, that has a central role, appears to challenge this finitude with the vagueness of form in the process of deconstruction and reconstruction in space.

Your latest work seems to interact with the architectural logic of building whilst not accepting an over-rational method.

Thus, we find anomalous perspectives, precarious balances and the ever-more emphasised weightlessness of the dialogue with light as an immaterial but decisive element that confers plasticity on the structure. How far do you want to go?

MC. The construction aspect has always been a pivotal point of my artistic career. The modular process of creation of the work is fundamental. It is a process of overlaying and opposing elements that, as it happens, discovers the aim of the work.

The constant effort to find new balances and the continuous work on the bonds that constitute these structures or "architectures" attract me particularly and tend more and more towards a fragility of the work.

Rather than pushing towards an insistent sense of precariousness and instability, this fragility invites us to respect it by maintaining the balance that needs to be safeguarded by placing us in front of the responsibility to preserve something that does not have the arbitrariness to exist but the need to resist.

My work is always in danger of dissolving away. I can never know how it will turn out. For now my intention is to challenge the limit.

Biografia

Marco Cingolani (Recanati 1988)

Dopo aver compiuto gli studi artistici all'Istituto d'Arte di Macerata, nel 2004, si è iscritto alla Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Conseguito il diploma di primo e secondo livello, entrambi con il massimo dei voti e lode, ha svolto l'attività di cultore della materia con il professore ed artista Franko B presso la cattedra di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Nel 2011 frequenta il T.A.M., Scuola di Alta Formazione nel Trattamento Artistico dei Metalli, diretto da Arnaldo Pomodoro.

Ha svolto attività seminariali come docente presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata, dove dal 2012 al 2016 ha ricoperto l'incarico di coadiutore tecnico di laboratorio presso le Scuole di Scultura e Grafica d'Arte.

Tra il 2017 e il 2018 ha insegnato Discipline Plastiche presso il Liceo Artistico G. Cantalamessa di Macerata

Vive e lavora a Recanati

Biography

Marco Cingolani (Recanati 1988)

After completing his art studies at the art institute of Macerata, in 2004, he registered at the School of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Macerata.

Having obtained his first and second level diploma, with full marks cum laude in both, he worked as an expert with the artist and teacher Franko B at the School of Sculpture at the same Academy of Fine Arts.

In 2011 he attended the T.A.M., School of High Level Training and Artistic Treatment of Metals directed by Arnaldo Pomodoro.

He gave seminars as a teacher at the Academy of Fine Arts in Macerata, where from 2012 to 2016 he worked as technical workshop assistant at School of Sculpture and Graphics Art.

From 2017 to 2018 he taught Plastic Disciplines at the G. Cantalamessa Art Institute in Macerata.

He now lives and works in Recanati.

Solo and collective exhibitions

2011 - 54° Esposizione internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, Padiglione Italia Regione Marche, Orto dell'Abbondanza, Urbino (PU)

2011 - Frammenti, spazio "Mirionima" Accademia di Belle Arti, Macerata (MC)

2011 - A mano libera, Museo Omero, Mole Vanvitelliana, Ancona (AN)

2012 - Apparizioni a mezzogiorno-artisti marchigiani d'oggi, Archivio dell'Architettura Contemporanea, Salerno (SA)

2012 - Segni, Galleria "Come se", Roma (RM)

2012 - In limine +, Museo Omero, Mole Vanvitelliana, Ancona (AN)

2013 - Linee di confine, Art 065, Pesaro (PU)

2013 - Il destino dell'esserci, Palazzo della casa piccola, Recanati (MC)

2014 - La pericolosità dell'arte, Galleria Galeotti, Piazza Vittorio Veneto 7, Macerata (MC)

2016 - Forms and object, Palazzo Lucarini, Trevi (PG)