AI CONFINI **LUCA GUENZI**

AI CONFINI **LUCA GUENZI**

1-22 dicembre 2023

AREA ZERO UNO
Via Mori, 6, 40054 Prunaro BO
www.area0.uno

A Beppe, mio padre, che mi ha insegnato
a sentire oltre quello che si vede.

in copertina: tanto freddo, 2023, olio su tela, 70x70 cm

so che ci sei, 2021, olio su tela, 41x41 cm

Quasi sempre nell'opera di un bravo pittore il tema dipinto è solo un pretesto per approfondire la conoscenza della pittura stessa, che è molto più ampia e complessa di qualunque contenuto rappresentato. Tuttavia **esistono alcuni casi nella storia dell'arte in cui l'artista riesce a "incontrare" un soggetto che lo aiuta nella navigazione attraverso un linguaggio sterminato e insidioso**. Questo è il caso di **Luca Guenzi** (Bologna, 1959) il quale, attraverso questa poderosa serie di opere, da un lato approfondisce la sua ossessione per la pittura dipinta, dall'altro **riesce a elaborare una tematica a mio avviso di grande importanza: la lotta per rimanere vivi**.

I mari che dipinge risentono quasi tutti di un'atmosfera di imminente pericolo, forze terribili e distruttive in procinto di scatenarsi vengono rese presenti con una rara sensibilità pittorica maturata in decenni di attività libera e indipendente. **Luca stesso**, per chi lo conosce bene, **è una sorta di capitano di vascello** abituato e pronto ad affrontare qualunque tempesta che la vita può manifestare. La sua personalità **ricorda tantissimo il capitano Tom MacWhirr nel racconto "Tifone" di Joseph Conrad**, anzi queste scene sembrano direttamente tratte dalla novella di Conrad, dove vengono mostrate le diverse reazioni dei marinai davanti all'infuriare del caos. Il capitano grazie alla sua capacità di rimanere

saldo senza tuttavia apparire forte, coraggioso senza alcuna arroganza, riesce a superare la forza distruttiva e a portare la nave in porto, così come Guenzi in queste pitture che sono una sorta di bottino frutto di una grande tempesta che egli ha attraversato vittorioso.

Il linguaggio pittorico è virtuoso senza essere accademico, la pennellata è vibrante senza essere barocca, nel complesso l'opera è risolta con un senso dell'equilibrio, sia nella composizione che nel colore, degno di un maestro, che con poco fa molto. E questo appare ancora più straordinario sapendo che Luca è un autodidatta, di fatto non ha frequentato nessuna accademia o scuola di pittura per apprendere i segreti del mestiere che, con così tanta disinvoltura, pratica.

Quando il pubblico vedrà tutte queste tele, una di fianco all'altra, sentirà alzarsi un vento fortissimo, oscurarsi il cielo, proverà un fremito di paura e avrà forse l'impressione che l'artista abbia raccontato con la sua arte la vita tempestosa di tutti noi e questo, come capita raramente, rende universale un'opera.

Marcello Tedesco

Ai Confini

Guardare il mare è come scrutare nel libro aperto del mondo, dove ogni onda racconta una storia e ogni nuvola nasconde un sogno.
Per me si tratta del desiderio di scoprire il posto perfetto dove il cuore può trovare finalmente la sua dimora. **È la ricerca di un paradiso personale dove l'anima può danzare libera tra acqua e vento**.

Per qualcuno guardare l'orizzonte significa sognare una nuova vita, lontana dalla routine e dalle vecchie abitudini, è il desiderio di abbracciare l'ignoto, di scoprire nuove terre e di esplorare nuovi orizzonti.
Poi c'è chi in quel confine tra cielo e mare cerca un approdo sicuro, un rifugio lontano dalle proprie paure.
In realtà **l'orizzonte è un invito alla magia, è l'opportunità di sognare, e di credere, che al di là di quel confine, qualcosa di straordinario ci aspetta**. È quel luogo dove nasce la speranza che in quel limbo ci sia un posto perfetto, il nostro paradiso nel quale creare una nuova vita.
Osservarlo è il primo passo verso l'infinito delle possibilità.
Così continuiamo a cercare, a sognare e a credere che il nostro cammino sia scritto tra la piega di un'onda e lo sbuffo del vento, in quella pagina bianca che si trova ai confini dell'orizzonte.

Quell'enorme massa d'acqua che, da quella lontana linea d'infinito, viene verso di noi e se ne va, ci parla del ciclo eterno della vita, ricordandoci che **in ogni sfida, in ogni incertezza c'è un ritmo naturale che continua a fluire portando con sé nuove opportunità e rinascite**.

Luca Guenzi

la fessura, 2023, olio su tela, 80x160 cm

mille carati, 2022, olio su tela, 41x41 cm

a capofitto 2021, olio su tela, 41x41 cm

alta tensione, 2023, olio su tela, 80x120 cm
nella pagina successiva: ancora senza un orizzonte, olio su tela, 41x82 cm

diamond beach, 2023, olio su tela, 41x41 cm

coltello di ghiaccio, 2022, olio su tela, 41x41 cm

come lacrime al sole, 2022, olio su tela, 41x41 cm

diamond beach, 2022, olio su tela, 41x41 cm

eppur c'è dell'azzurro, 2022, olio su tela, 41x41 cm

dopo tanto sole, 2023, olio su tela, 41x41 cm

freddo, freddo, freddo, 2023, olio su tela, 41x41 cm

freddo novembre, 2023, olio su tela, 70x70 cm

guarda come piove, 2023, olio su tela, 41x41 cm

c'è tanta strada da fare, 2022, olio su tela, 41x41 cm

il gigante, 2022, olio su tela, 80x160 cm

luce fredda, 2023, olio su tela, 41x41 cm

mi gira la testa, 2022, olio su tela, 41x41 cm

spritz time, 2022, olio su tela, 41x41 cm

non vedo terra, 2022, olio su tela, 41x41 cm

il momento è delicato, 2022, olio su tela, 80x120 cm

nostalgia d'estate, 2022, olio su tela, 41x41 cm

schiaffi in faccia, 2022, olio su tela, 41x41 cm

sono in alto mare, 2022, olio su tela, 180x140 cm

spiaggia dei diamanti, 2022, olio su tela, 41x41 cm

tanto freddo, 2023, olio su tela, 70x70 cm

torna l'azzurro, 2023, olio su tela, 41x41 cm

arriverò a riva, 2023, olio su tela, 41x82 cm

burrasca senza orizzonte, 2023, olio su tela, 41x82 cm

ultimo grido, 2022, olio su tela, 70x70 cm

the big one, 2022, olio su tela, 190x160 cm ▶

umor blu, 2023, olio su tela, 41x41 cm

vola sulle onde, 2023, olio su tela, 41x41 cm

una lama di ghiaccio, 2022, olio su tela, 41x41 cm

un orizzonte di diamanti incastonati, 2023, olio su tela, 41x41 cm

in ebollizione, 2022, olio su tela, 41x41 cm

Nato nel 1959, dopo aver “sciacquato i panni in Arno” fino alla maturità, mi sono trasferito nella dotta Bononia per iscrivermi ad Economia e Commercio. Durante gli studi ho iniziato a dipingere, e un po’ per volta ho pensato di farne una professione.
Così, appesa la laurea al chiodo sono partito per gli USA, dove mi sono iscritto per un semestre alla Rhode Istand School of Design di Providence.
Tornato in Italia ho iniziato a lavorare come illustratore in campo pubblicitario.
La grande passione per il colore mi ha portato poi a iniziare a dipingere trompe l’oeil e oramai da più di 20 anni mi diverto tutti i giorni a decorare pareti di case, ville e hotel in Italia e in giro per il mondo.

CURRICULUM VITAE

2023 Realizzazione decorazioni nella villa presidenziale ad Astana in Kazakistan
2022 Realizzazione decorazioni in due ville private in Kazakistan ad Astana e Almata
2021 Progetto e realizzazione di ville private in Italia
2020 Restyling Hotels e ville private in Italia
2019 Abitazioni private Emilia Romagna
2018 Villa privata a Portofino (GE), Villa privata in Cina e centro commerciale a Doha (Qatar).
2017 Villa private e ristoranti ad Astana (Kazakistan), Londra (Inghilterra), Roma, Cina.
2015 apro il mio atelier: ZonaZago7. Villa privata a Mosca (Russia).
2014 Villa privata a Mosca (Russia).
2013 Ville private a Kiev (Ucraina).
2012 Villa privata a Mosca (Russia).
2011 Ville private a San Pietroburgo e Mosca (Russia).
2010 Primo Premio al Concorso Internazionale di Trompe l’oeil di Lodi. Villa privata a Selva di Val Gardena.
2008 Collaborazione con i ragazzi della scuola d’arte di Punchao (Perù). Realizzazione della copia del Cristo del San Damiano di Assisi.
2007 decorazione della Cupola della Basilica di Chimbote (Perù).
2006 decorazione di ville ad Almata (Kazakistan).
2006 Terzo Premio al Concorso Internazionale di Trompe l’oeil di Lodi.
Commissioni in altri viaggi Mosca (Russia), Varazdin (Croazia).
2005 Appalti di lavori: Shangai (Cina), Mosca (Russia), Kuwait City (Kuwait).
Primo Premio al Concorso Internazionale di Trompe l’oeil di Lodi.
2004 Primo Premio al Concorso Internazionale di Trompe l’oeil di Lodi.
Decorazione delle sale dell’Hotel Baglioni di Milano.
Prime esperienze all’estero: Cairo (Egitto), Atene Grecia), Almata (Kazakista), Bucarest (Romania).
2002 inizio dell’attività da artigiano.

1996 Produzione di illustrazioni a computer, Mac e Pc, all'interno dello studio Uniaquattro.
Molteplici committenze di decorazione in tutta l'Italia.
1992 | 1996 socio del consorzio Giallo Oro di artigianato artistico a Bologna. Partecipazione a varie mostre ed eventi con decorazioni e trompe l'oeil. Decorazione di numerose ville e case a Bologna e Modena. Decorazione dell'esterno del cantiere del Teatro Arena del Sole di Bologna.
Mostre in Sala Farnese, in Corte Isolani a Bologna e a Ferrara.
1989 socio della Uniaquattro S.n.c., produzione di illustrazioni esecutive per la pubblicità con svariate tecniche tradizionali: aerografo, acquarello, tempere, chine.
1988 semestre alla Rhode Island School of Design a Providence in Usa – Master in Watercolor e Layout.
1986 | 1987 realizzazione di stampe litografiche e acquaforti per tirature limitate per Hotel Bernini Firenze, Hotel Baglioni Bologna, Cala del Porto, Punta Ala (GR).
1982 | 1988 realizzazione di 10 grandi tele per Golf Hotel – Cala del porto, Punta Ala (GR).
Tele paesaggi per Monte dei Paschi di Siena, sede centrale di Siena, Nuovo Banco Ambrosiano sede di Venezia, Cassa di Risparmio di Firenze, sede direzionale.
ISTRUZIONE: Liceo Scientifico, Laurea in Economia e Commercio.

MOSTRE PERSONALI
2023 Ghiaccio e acqua [di mare], Zonazago7, Bologna.
Collettiva, Xavier Art Gallery, Castiglioncello, Livorno
2022 SU-BLI-MAR, Zonazago7, Bologna.
2016 Ho sbattuto contro un muro a cura di Antonella Gasparato, Zonazago7, Bologna.
Una residenza d'artista nel cuore di Pianoro per Sposta-Menti Festival, Museo di Arti e Mestieri, Patrocinio: Comune di Pianoro (BO).
2015 #foodporninUTILE 2 a cura di Fulvio Chimento. Patrocinio: Comune di Bologna, Studio 54 (BO)
2014 #foodporninUTILE – Torri dell'Acqua, Budrio (BO)
2012 inUTILE X – Museo della Tappezzeria, Villa Spada, Bologna
2012 inUTILE magnETICO – Museo di Zoologia, Bologna
2011 I Care – Shock Therapy per inUTILI a cura di Marco Testa, Casa Bolognini, Torre Alberici. Arte Fiera OFF, Bologna
2010 inUTILI, movimento d'arte e di pensiero a cura di Franco Basile. Pivarte, Bologna.
2010 Vergato Arte, Vergato, (BO).
2006 Galleria Castiglione, Bologna.
2005 Le vetrine di Bologna a cura di Franco Basile, NT Gallery, Bologna.

Graphic design: Silla Guerrini - www.sillaguerrini.it
Edito da ZonaZago7, Bologna - www.zonazago7.it
Stampato nel novembre 2023

www.lucaguenzi.it