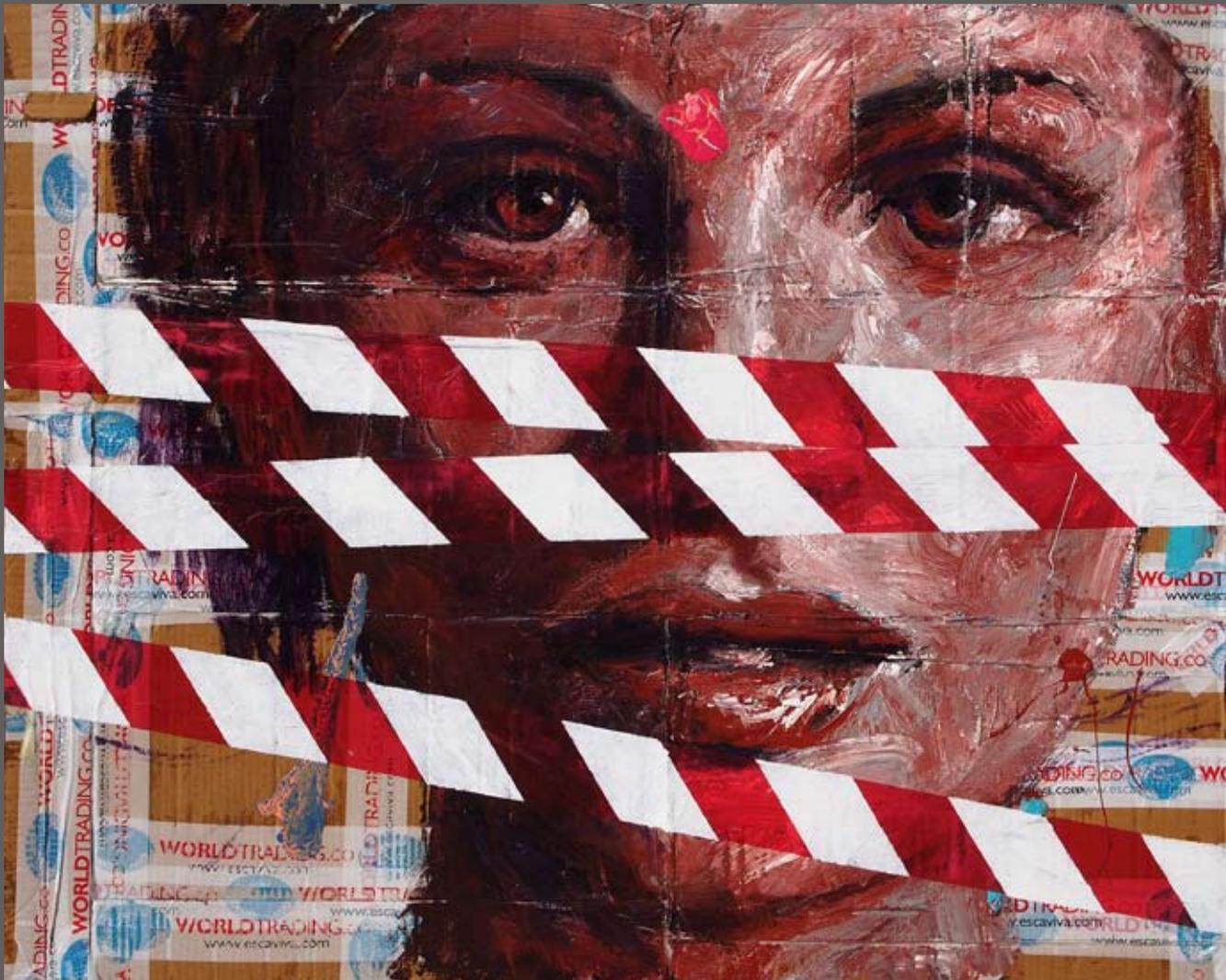

Antonio Murgia

JUXTAPOSITION

Antonio Murgia

JUXTAPOSITION

Copertina
AUTOMATICITY OF EVERYTHING
cm 80 x 100

FLUSSO DI INFORMAZIONE
cm 80 x 80

Testi in catalogo,
Matteo Micello e M.G. Melandri

Coordinamento grafico ocgstudio@gmail.com

“Colour is a specific identity, nothing is determined beyond its existence”.

This is what comes to your mind while observing the faces painted by Antonio Murgia. Faces in which colour changes into light, form and sign. To make this possible, the painter conducts his philosophical researches - cornerstone of his work - into men and their inner nature. Highly perceptive study methods as well as deep colour studies, want to artistically express a unique image of the basic concepts of creation. With faces painted on big canvases in vivid and bold colours, the creative management of colour can be brought back to Pop art, but it takes on a new perspective view in which the colour brushstrokes embody transcendental values. The creative language of the artist revolutionizes the intellectual matrix of the underlying Pop art philosophy. In this style, there is no introspective study of the individual and colour is used imaginatively to depersonalize the subject, which is intentionally made an object of the consumer society. In Murgia's artworks, the bold colour motifs take on a spiritual role, deeply in symbiosis with men.

Through the perception of all the visible, he researches the not visible, which is made of energy and he understands it because he opens up his senses. Colour is the expression of such strength. The apparently fanciful painting, resulting from of a long analytical suprasensible process, wakes up an art made of moments of deep meditation and processing. The faces are absorbed, overshadowed, scratched by colours reflecting the inner personal impulses and the path to examine the vital reality of the painted subject. The relationship with the viewer is based on a straightforward emotional involvement. Through the different colours, the human figures are freed from their apparent conventional status and become expression of their inner vigour. All the artwork scene is contextualized by colour strokes that cross and nourish the structure of the scene and become features, an inseparable part of the painted subject. Viewers find themselves in front of boundless figures, made of pure energy and delivering psychophysical feelings. Every shade is an encounter with another shade and both build a very emotional language that is understood at subconscious level and can create then an experience that is highly emotional and physical, because you have the impression of a live contact with the painted identity. In this way, Antonio Murgia models present personal characteristics where colour becomes the true and temperamental base of our self.

The canvas space rises in strict relationship to the volume of the faces: Every sharp, smooth, soft, entangled or market out colour elaboration becomes the volumetric direction of the figure. A kind of broken up chequered pattern on which he establishes clean relationships between the different colours. The expressive immediacy of the faces combines a sense of truth and authenticity, in which the colour eccentricities reflect the private, personal and behavioural experiences of the represented characters. In this way, they are conveyed to our vital space and we can benefit from their truth, which becomes alive through the artist's hand.

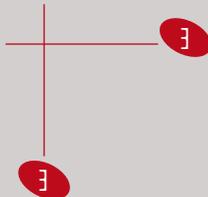
Art critic Mattea Micello

“Il colore è identità specifica, non vi è nulla di determinato fuori dalla sua esistenza”.

È questo pensiero che affiora osservando i volti dipinti da Antonio Murgia. Visi nei quali il colore muta in luce, forma e segno. Per rendere possibile ciò, il pittore muove le proprie indagini filosofiche attorno all'uomo e la sua natura interiore; fulcro centrale dell'opera. Metodi di indagine altamente percettivi, ma anche di studi profondi sul colore, con l'intento di esprimere artisticamente un'immagine unica nei concetti basilari di creazione. La gestione creativa del colore, seppure può essere ricongiunta agli stilemi dell'arte Pop, per via delle facce sviluppate su grandi tele con colori vivaci e audaci, assume uno sbalzo di visione prospettica nuova in cui la pennellata cromatica incarna valori trascendentali. Il linguaggio creativo dell'artista stravolge la matrice intellettuale del pensiero di fondo Pop. In tale stile lo studio introspettivo dell'individuo viene omesso e l'estro coloristico utilizzato a favore della depersonalizzazione del soggetto, con lo scopo di ridurre l'individuo a oggetto della società dei consumi. Nell'operato artistico di Murgia gli stilemi cromatici audaci assumono invece un ruolo spirituale, profondamente in simbiosi con l'uomo. Attraverso la percezione del sensibile egli indaga la realtà non visibile che comprende mediante l'apertura dei sensi, perché fatta di energia. Manifestazione di questa forza è il colore. La pittura apparentemente estrosa, frutto di un lungo processo analitico soprasensibile, risveglia un'arte fatta da momenti di profonda meditazione ed elaborazione. I visi vengono assorbiti, sovrastati, graffiati dai moti cromatici che divengono il riflesso dei moti interiori personali e il varco per esaminare la realtà vitale del soggetto raffigurato. Il rapporto con lo spettatore è giocato sul diretto coinvolgimento emotivo. Mediante gli svariati cromatismi le figure umane sono liberate dallo stato convenzionale apparente per tramutarsi in espressione del loro vigore interiore. Lo scenario dell'opera è tutto contestualizzato dai tagli cromatici che, attraversando e nutrendo l'impianto della scena, diventano essi stessi tratto somatico, parte inscindibile del soggetto raffigurato. Gli osservatori si trovano davanti a figure sconfiniate, fatte di pura energia, portatrici di sensazioni psicofisiche. Ogni tinta è l'incontro con un'altra tinta, le quali vanno a costituire un vero e proprio linguaggio emozionale che, dopo essere stato compreso a livello inconscio, è capace di creare un'esperienza altamente emotiva e a sua volta fortemente fisica, poiché si ha l'impressione di un contatto vivo con l'identità rappresentata. Così facendo, Antonio Murgia, ha creato dei modelli con caratteristiche personali, dove il colore diventa la base realistica e umorale del nostro sé.

Lo spazio della tela si erge in stretto rapporto con il volume dei volti, poiché ogni elaborazione coloristica netta o morbida, sfumata, aggrovigliata o demarcata diviene l'asse volumetrico della figura. Una specie di griglia a scacchiera scomposta su cui imposta un discorso di pure relazioni tra colori diversi. L'immediatezza espressiva dei visi accorpa un senso di verità e di autenticità, nella quale gli eccentrici cromatismi mutano in specchio reale delle esperienze private, personali e caratteriali dei personaggi rappresentati, per essere trasmessi nel nostro spazio vitale e godere delle loro verità che si fanno vive dalla mano dell'artista.

Critico d'arte Mattea Micello

Selected Artshows

2013

Palazzo Regio, Cagliari: **“Stradeparallele”**
Pancaldi Contemporary Art, Rome: **“Marilyn Forever”**
HAI SHANG Culture Centre, Shanghai: **“DATE IN ITALY. Hou Chan Fang in dialogue with Italian Artists”**

2014

Beijing Art Center 1+1, Beijing (FYR Shanghai): **“Vision of italy”**
Art Events Mazzoleni, Alzano Lombardo, (BG): **“Un tuffo nell’arte”**
A.C. Art Museum, Beijing (FYR Shanghai): **“Contrasts & Similarities”**
The Gallery Steiner, Vienna (A): **“Between Earth & Sky”**
Pancaldi Contemporary Art, Roma: **“Marilyn Monroe – Grandi opere”**
Teatro Comunale di Pergine (TN) by Pancaldi Contemporary Art: **“Marilyn Monroe – I just want to be wonderful”**
Merida, Spain: European traveling exhibit **“Artour-o”**
Shanghai Italian Center (FYR Shanghai),China: **“The AMALART Promotion Event”**

2015

SS Giacomo e Filippo’s Church, Andora (SV): **“Il tempo nel tempo”**
JW Marriott, Venice (Art Events Mazzoleni): **“Art Store”**
Villa le Maschere, Barberino di Mugello (FI)(Per Capita Contemporary Art Gallery): **“La bellezza nonostante”**
International Art Symposium, Yagcilar (Izmir), Turkey: **“Journey to hope”**
Pancaldi Contemporary Art, Rome: **“Mostra per l’estate”**

2016

JW Marriott, Venice (Mazzoleni Foundation): **“Venezia e l’Arte”**
Beijing Art Center 1+1, Beijing (FYR Shanghai): **“Italian Art from Classic to Pop”**
Palazzo della Cancelleria, Rome. (Acca Edizioni): **“Idee per una Collezione”**
Forte Village, S.Margherita di Pula, (CA), (Mazzoleni Foundation): **“Summer Art”**
Per Capita Contemporary Art Gallery, Carpi: **“Tango, tarante, assenzio e recenti oblii”**

2017

Villa Scheibler, Milan: **“Sospiri di Saggezza”**
Per Capita Contemporary Art Gallery, Milan: **“Affordable Art Fair”**
A.C. Art Hotel Museum, Beijing (FYR Gallery): **“Our Paths Cross with Art”**

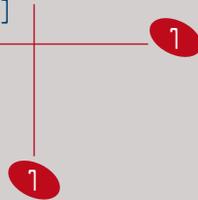
4 DIRECTIONS
cm 120 x 100

ARRIVA IL TUO EGO
cm 150 x 130 [polyptych]

BEAUTIFUL IS WARM
cm 120 x 100 [diptych]

PRESENZA
cm 100 x 100

BODY INFLUENCES EMOTIONS
cm 100 x 120

ANTONIO MURGIA Biografia

Oscar Wilde said: *"We are all in the gutter but some of us are looking at the stars"*.

It's not easy for a boy born in the 1950s in Sardinia, a region which lived thanks to sheep-farming, agriculture and little else, very far from any centre where artistic movements could flourish, to think of and deeply desire to be an artist.

That's what happened to Antonio Murgia, born at Sarroch, near Cagliari, in a humble family of workers compelled to emigrate to find a job.....

.....One thing is clear to him, he wants to be faithful to the language that he really feels belonging to him, that is Pop Art. So he starts again from the English philosophy of that movement, he thinks about and reworks people and situations that every day are on newspapers, magazines and TVs, the popular myths that fascinate and attract the masses.

People representing evil are made ridiculous and they are reframed with symbolic images coming from comics, popular myths ironically demythologized by improbable "Mickey Mouse, Goofy, Daisy Duck or Spiderman", as well as the situations concerning mastery

Oscar Wilde diceva *"siamo tutti nati nel fango ma alcuni di noi guardano alle stelle"*.

Non è facile per un ragazzo che nasce nella Sardegna degli anni Cinquanta, in una regione che viveva di pastorizia, agricoltura e poco altro, lontanissimo da tutti quelli che, anche in quel periodo, erano le città i centri dove germogliavano i movimenti artistici italiani, pensare e volere fortemente fare l'artista.

È quello che è accaduto ad Antonio Murgia che nasce a Sarroch in provincia di Cagliari in una modesta famiglia di operai, costretta ad emigrare per trovare lavoro.....

.....Una cosa gli è chiara, il fatto di voler restare coerente al linguaggio che sente più suo, la Pop Art e, ripartendo dalla filosofia inglese di questo movimento, pensa e rielabora i personaggi e le situazioni di cui ogni giorno parlano i quotidiani, i magazine e le televisioni, i miti popolari che colpiscono e attraggono le masse.

Personaggi del male vengono da Murgia ridicolizzati e ricontestualizzati con immagini simbolo dei fumetti, miti popolari smitizzati con ironia da improbabili "Topolino, Pippo, Paperina o Spiderman", così come le situazioni di dominio o di potere sono dipinte e mostrate con sarcasmo alle incredulità popolari: sono le "Murgia Ironical" che nascono a partire dai

NON POSIZIONALE
cm 100 x 100 [diptych]

and power are sarcastically represented and shown to the popular disbelief: they are the “Murgia Ironical”, created starting from the first years of 2000s.

He decides to sign these planned works, politically uncorrect, with his name, Antonio Murgia.

The shy boy of long ago has become an ironic man, aware of his strength which arises from the knowledge of himself and from the ability to be self-mocking.

Thanks to his knowledge of himself, he can create and touch the sore points of everyday reality.

Comic- books characters borrowed and used in his works are placed in the context of a situation proposed by media and their function is to allow another level of interpretation.

He puts his thought into painting, using the irony of jokes and satire against a context spread around by media, which want people to believe that it is a real one. Through his Pop Art he denounces and tells everyone that people and their minds can be manipulated, even unintentionally.

With the same line of thought and research, towards the half of the years 2000s, that’s the birth of the “Pretaporter” cycle : it contains all the world of appearance, of “being” outside and “not being” inside. And again, the comic-book characters come to his aid; usually sexless, free from the desire to appear, they become fashion myths, they acquire an erotic charge, having the same look of models with stunning bodies. That’s our world, what we want to show. It’s his way of looking around that makes him fully understand two of the key concepts describing our world : chaos and order. These two ideas may apparently seem conflicting, actually they are two coexisting aspects. They live one next to the other in the human soul too.

With the recent cycle “Oros Project”, started in 2014, Antonio Murgia wants to explore this order and this chaos, being fully aware of this new artistic phase. His aim is to allow people who observe to bring to light their self-awareness, strengths and weaknesses, through the vision of a work of art.

primi anni 2000.

Queste opere pensate, politicamente scorrette, decide di firmarle col proprio nome Antonio Murgia. Il ragazzo timido di un tempo è diventato l’ uomo ironico e consapevole della propria forza che gli deriva dalla conoscenza di se stesso e dalla sapienza di sapersi prendere in giro per primo.

Attraverso questa cognizione di se, può creare e mettere il dito nella piaga della realtà di ogni giorno. I personaggi dei fumetti presi a prestito, che utilizza nelle proprie opere, inseriti nel contesto di una situazione proposta e diffusa dai media, serve a dare una lettura altra.

E’ il proprio pensiero che mette in pittura con l’ironia della burla, della satira nei confronti di un contesto gridato ai quattro venti dai mezzi di comunicazione di massa e che vogliono far passare per veritiera.

Attraverso la sua Pop Art denuncia e diffonde il pensiero di come, anche non volendo, la mente e le persone possono essere manipolabili.

Proseguendo su questa linea di pensiero e di ricerca nasce intorno alla metà degli anni 2000 il ciclo “Pretaporter”, che contiene in se tutto il mondo dell’apparenza, l’essere fuori e il non essere dentro.

E ancora i personaggi dei fumetti gli vengono incontro, di norma asessuati, esenti dall’apparire, diventano miti del fashion, acquisiscono carica erotica assumono portamenti da modelli con fisici mozzafiato; è il mondo che ci gira intorno è quello che vogliamo mostrare.

Il guardarsi intorno in maniera approfondita gli fa comprendere appieno due dei concetti cardini che possono descrivere il nostro mondo: il caos e l’ordine, pensieri che in prima battuta possono sembrare opposti, in realtà sono due aspetti che coesistono. Vivono uno accanto all’altro anche nell’animo umano.

Con il recente ciclo “Oros project” che inizia nel 2014, Antonio Murgia intende esplorare questo ordine e questo caos, prendendo consapevolezza piena di una nuova fase pittorica e far portare a galla in chi osserva la coscienza di se, forze e fragilità, attraverso la visione di un’opera d’arte.

M.G.Melandri

EVERYTHING IS POSSIBLE
cm 180 x 120 [diptych]

PRIVO DI PENSIERI
cm 100 x 100

GUARDA ATTRAVERSO IL TUO PUNTO DEBOLE
cm 80 x 100

THE MIND IS A POINT OF VIEW
cm 100 x 100 [diptych]

PROBLEM NOT SOLVED
cm 100 x 120

OK, NESSUN PROBLEMA
cm 160 x 120 [diptych]

PREVIOUS LIFE
cm 80 x 120

PROBLEMA DISSOLTO
cm 80 x 80

WE ARE THE PRODUCT OF OUR TIME
cm 120 x 100

SHE LOVES YOU
cm 120 x 100

UNA RELAZIONE PERFETTA
cm 80 x 80

RIVISITARE LA PROPRIA VITA
cm 100 x 100

BEST THING TO DO
cm 80 x 120

