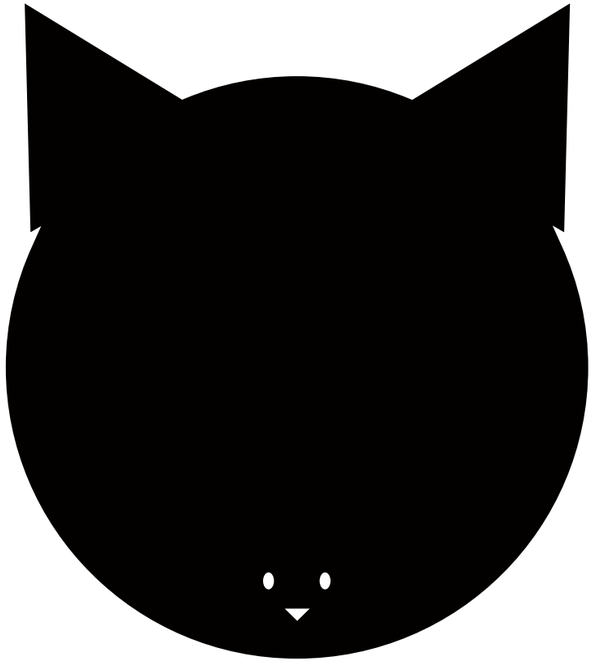
Mauro Falcioni



2023

I gatti al buio non vedono.
Per potersi muovere liberamente nell'oscurità hanno bisogno di una piccola fonte di luce.
A loro basta quella della Luna.
Grazie ad essa, il gatto può attraversare il buio.
Come noi, che superiamo i momenti difficili grazie ai sogni, ai desideri e alle illusioni.

BIO

Mauro Falcioni nasce a Matelica (MC) il 29 marzo del 1978. Da sempre appassionato di arti visive e illustrazione, si forma in grafica per il web senza mai abbandonare la sua vera vocazione: il disegno a mano libera. Da autodidatta, negli anni dell'adolescenza, attraversa diversi registri stilistici: dal fantasy a rappresentazioni più figurative, fino a trovare nella chiave surrealista le soluzioni più efficaci per esprimere il proprio sguardo sul mondo. E' sotto questo segno che matura il suo stile negli anni, traslando i segni delle matite dalla carta alla tela e dando alle sue opere una grammatica riconoscibile, fatta di figure ricorrenti e scenari intrisi di significato. Niente è lasciato al caso: ogni elemento della raffigurazione si inserisce nella costruzione di un pensiero profondo che, solo attraverso il medium del disegno, sfoga senza perdere di forza semantica. I grandi temi universali della vita vengono approfonditi dall'artista attraverso un ripiegamento su se stesso, che ha in sé una lucidità tutta esistenzialista. Il senso di ogni dipinto è lì, lo si può afferrare solo a patto di scavare oltre quel tratto stilistico apparentemente semplice, lampante, decorativo.

* * *

Mauro Falcioni was born in Matelica (MC) Italy on the 29th of March 1978. He was always passionate about visual arts and illustration, starting his career as web graphic without leaving behind is vocation: free hand drawing. During the adolescence, as self-taught, he went through different styles: from fantasy to figurative until he found in surrealism the best tool to express his gaze to the world. He developed his style under this sign during the years, moving from the pencil to the canvas and building up in his works a distinctive grammar made of recurrent elements and meaningful scenes. Nothing is left to chance: every element in the representation contributes to build a deep thought that, through the painting, explodes in his semantic strength. Life's universal matters are deepened through a self reflection which has in itself a strong existentialist brightness. Paintings' meaning is just in front of us, but we can catch it only digging under the simple and decorative style appearing at first look.

Mauro Falcioni est né à Matelica (Macerata) le 29 mars 1978. Passionné depuis toujours par les arts visuels et l'illustration, il se forme au graphisme web sans jamais abandonner sa véritable vocation, le dessin à main levée. Autodidacte, pendant son adolescence il passe par différents registres stylistiques: du fantastique à des représentations plus figuratives, jusqu'à trouver les solutions les plus efficaces pour exprimer son regard sur le monde avec le surréalisme. Ainsi son style mûrit au fil des années et il transfère ses coups des crayons du papier à la toile et donne à ses œuvres une grammaire reconnaissable faite de figures récurrentes et de scénarios chargés de sens. Rien n'est laissé au hasard, chaque élément de la représentation participe à la construction d'une pensée plus profonde qui, par le seul moyen du dessin, se libère sans perdre sa force sémantique. Les grands thèmes universels de la vie sont explorés par l'artiste en opérant un repli sur lui-même ce qui lui confère une lucidité existentialiste. Le sens de chaque tableau est là, il ne peut être saisi qu'à condition de creuser au-delà de ce trait stylistique apparemment simple, évident, décoratif.

POETICA

Il sogno e il momento vissuto prendono corpo con il passaggio nella memoria quanto con l'atto creativo che, attraverso il linguaggio usato, staglia una differenza tra l'opera e il soggetto. Tale scarto finisce ad essere la materia costituente del soggetto stesso.
L'autore rappresenta questa discrepanza incolmabile e, allo stesso tempo essenziale, servendosi dei riferimenti psicanalitici propri della tradizione junghiana. Il gatto guida, indissolubilmente legato all'uomo come l'aquilone al bambino, perché immagini diverse dello stesso sé, rimanda al concetto dell'Ombra, la parte più oscura di noi che siamo costretti ad addomesticare nell'approcciarci alla realtà. Ogni altro rapporto è presente come mancanza o come accenno teso a formalizzarne la stessa: scendendo nel sé l'autore ci costringe ad affrontare la solitudine-malinconia come condizione esistenziale dell'uomo, la sua peculiarità di "cadere fuori dal mondo".

* * *

The dream and the lived-moment take shape with the passage in the memory as well as the creative act, which means that trough the language used builds a difference between the masterpiece and the subject. This difference ends up to be the constituent material of the subject itself. The author is the unbridgeable discrepancy and, at the same time essential, using the psychoanalytical references typical of the Jungian tradition. The cat-guide, inextricably linked to the man as the kite to the child, because different images of the same self, refers to the concept of the Shadow, the darkest part of us that we are forced to domesticate to face the reality. Every other relationship is present as a lack or as a hint intended to formalize the same: going down in it the author forces us to face the loneliness-melancholy as existential condition, its characteristic of "falling out of touch".

Le rêve et l'instant vécu prennent forme en passant par la mémoire autant que par l'acte créatif, ce qui, au moyen du langage employé, fait ressortir une différence entre l'œuvre et le sujet. Cet écart finit par être la matière même du sujet. L'auteur représente cet écart comme impossible à combler et essentiel à la fois, en utilisant des références psychanalytiques propres à la tradition jungienne. Le chat, indissociablement lié à l'homme comme le cerf-volant à l'enfant, images différentes du même Soi, renvoie au concept de l'Ombre, cette part plus sombre de nous que nous sommes amenés à apprivoiser pour embrasser la réalité. Toute autre relation est représentée par une non présence, ou par des indices qui de fait en confirment l'absence; l'auteur nous contraint à l'introspection pour affronter la solitude-mélancolie comme essence même de la condition humaine et sa capacité singulière à pouvoir "basculer hors du monde".

La luna mi sta chiamando (2022)
Acrilico su tela, cm. 90 x 90

The moon is calling me

La lune m'appelle

Come fossi lì con te (2022)
Acrilico su tela, cm. 80 x 60

Like I was there with you

Comme si j'étais là avec toi

Deus ex machina (2022)
"Intanto chi'io vivo il mio dramma la vita continua."
Acrilico su tela, cm. 60 x 80

Deus ex machina
"While I live my drama life goes on."

Deus ex machina
"Pendant que je vis mon drame la vie continue."

Dimmi che vedi (2022)
Acrilico su tela, cm. 150 x 100

Tell me what you see

Dis-moi ce que tu vois

La città in fondo l'abisso (2022)
Acrilico su tela, cm. 120 x 90

The city at the bottom of the abyss

La ville au fond de l'abîme

E' solo eco (2022)
Acrilico su tela, cm. 60 x 40

It's just an echo

C'est juste un écho

Il percorso (2022)
Acrilico su tela, cm. 60 x 80

The path

Le chemin

La casa piena di luce (2022)
Acrilico su tela, cm. 40 x 60

The house full of light

La maison pleine de lumière

Finchè luce non ci separi (2021)

Acrilico su tela, cm. 70 x 120

The house full of light

Jusqu'à ce que la lumière nous sépare

Homo homini lupus (2021)

"La realtà è là fuori."

Acrilico su tela, cm. 60 x 80

Homo homini lupus
"Reality is out there."

Homo homini lupus
"La réalité est dehors."

Chissà che fai? (2021)
Acrilico su tela, cm. 50 x 60

Who knows what you do?

Qui sait ce que tu fais?

Malebolge (2021)
Acrilico su tela, cm. 70 x 80

Malebolge

Malebolge

E respiro te (2020)
"Le nuvole non sono mai state più leggere."
Acrilico su tela, cm. 40 x 60

And I breathe you
"Clouds never 've been lighter."

Et je te respire
"Les nuages n'ont jamais été aussi légers."

Adesso dimmi come stai (2019)
Acrilico su tela, cm. 40 x 60

And now, tell me how do you feel

Maintenant, dis-moi comment tu vas

Intervento a cuore aperto (2019)
Acrilico su tela, cm. 90 x 120

Open heart surgery

Chirurgie à cœur ouvert

Parlami di te (2018)
Acrilico su tela, cm. 120 x 120

Tell me about you

Parlez moi de vous

Domani esco (2018)
Acrilico su tela, cm. 120 x 120

Tomorrow I go out

Demain je sors

È stato solo un brutto sogno (2018)
"Penso a te, se ti svegli nel cuore della notte."
Acrilico su tela, cm. 90 x 120

It was just a bad dream
"I think of you if you wake up in the middle of the night."

C'était juste un mauvais rêve
"Je pense à toi si tu te réveilles au milieu de la nuit."

L'amore che aspetto (2017)
"Chiudo gli occhi e sei qui con me."
Acrilico su tela, cm. 66 x 160

The love I await
"I close my eyes and you're here with me."

L'amour que j'attend
"Je ferme les yeux et tu es ici avec moi."

Soliloquio blu (2017)
"Una rete non può trattenere la luce."
Acrilico su tela, cm. 80 x 80

Blue soliloquy
"A net cannot hold light."

Soliloquie bleu
"Un filet ne peut pas retenir la lumière."

Sopravvivenza (2016)
"Se stiamo vicini la pioggia sarà solo poesia."
Acrilico su tela, cm. 80 x 80

Survival
"If we stay close the rain will be just poetry."

Survivre
"Si nous restons proches, la pluie ne sera que poésie."

Come tu mi vuoi (2015)
"In balia delle tue mani crudeli."
Acrilico su tela, cm. 60 x 80

As you like me
"At the mercy of your cruel hands."

Qui tu veux
"À la merci de tes mains cruelles."

Labyrinthus

"Nella poetica di Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginevra, 1986) l'immagine del labirinto costituisce un'allegoria della complessità del mondo, la cui intelligibilità non è afferrabile attraverso la sola ragione. Il labirinto per lo scrittore argentino è "un edificio costruito per confondere gli uomini", nel senso che la sua stessa architettura è funzionale a tale fine: la confusione e lo stupore degli uomini. La tortuosità dei suoi percorsi rinvia simbolicamente all'insufficienza di uno sguardo meramente razionale sul reale, la cui consistenza ontologica cela, sotto un'apparente regolarità, significati più complessi e profondi."
Nella sua personale rielaborazione costituita dalla riproduzione con tecnica mista (carboncino, acquerelli, inchiostri, pastelli acquarellabili) degli scorci della propria città natale (Matelica), Mauro Falcioni ripropone il tema calandolo in un contesto psicanalitico in chiave introspettiva.
Labyrinthus è il percorso che ci fa scendere in noi stessi, tra vicoli ciechi e menzogne, guidati da una luce lunare che ci indica il centro della costruzione, mostrandoci la via che ci permette di avvicinarci a una più profonda consapevolezza della nostra parte più recondita, della nostra Ombra. Un processo continuo e infinito che non è più trappola letale ma strumento a disposizione dell'individuo per ridefinire continuamente se stesso.

* * *

"In the poetics of Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Geneva, 1986) the image of the labyrinth constitutes an allegory of the complexity of the world, whose intelligibility cannot be grasped through reason alone. The labyrinth for the argentine writer is "a building made to confuse men", in the sense that its very architecture is functional for this purpose: the confusion and amazement of men. The tortuosity of its paths symbolically refers to the inadequacy of a merely rational look at reality, whose ontological consistency hides, under an apparent regularity, more complex and deep meanings."
In his personal reworking consisting of the reproduction with mixed techniques (charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels) of the glimpses of his hometown (Matelica), Mauro Falcioni re-proposes the theme by placing it in a psychoanalytic context in an introspective key.
Labyrinthus is the path that takes us down into ourselves, between blind alleys and lies, guided by a moonlight that helps us to reach the center of the building, showing the way that allows us to get closer to a deeper awareness of our innermost part, of our Shadow.
A neverending process not seen anymore as a lethal trap but as an instrument availble for the individual to redefine himself.

"Dans la poétique de Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Genève, 1986), l'image du labyrinthe constitue une allégorie de la complexité du monde dont l'intelligibilité ne peut être saisie par la seule raison. Pour l'écrivain argentin, le labyrinthe est "un édifice construit pour confondre les hommes", au sens où son architecture même a la fonction de mener les hommes à la confusion et à l'émerveillement. La tortuosité de ses parcours renvoie symboliquement à l'insuffisance qu'un simple regard rationnel peut avoir sur la réalité qui cache, sous une apparente régularité, des significations plus complexes et plus profondes".
Dans sa relecture personnelle, Mauro Falcioni utilise des techniques mixtes (fusain, aquarelle, encres, pastels aquarellés) pour reproduire des aperçus de sa ville natale (Matelica) et pour proposer à nouveau le thème du labyrinthe dans un contexte psychanalytique et sous une clé introspective.
Labyrinthus est le chemin qui nous conduit à l'intérieur de nous en passant par des impasses et des mensonges, qui nous guide grâce à la lune dont la lumière met en évidence le centre du bâtiment, nous montrant ainsi le chemin qui nous permet de prendre conscience d'une manière plus profonde de notre partie plus intime, de notre Ombre.
Un processus continu et infini qui n'est plus un piège mortel mais un outil à disposition de l'individu pour se redéfinir en permanence.

Vicolo Mercato Vecchio

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Torrione II

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Cuoio I

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Cafasso II

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Arco Campamante

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Case Bruciate

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Cuoio I (2)

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Cafasso VI

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Arco Santa Maria

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Crociera Sant'Agostino

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Via Santa Maria

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Gesseria

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo M. Antonio

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Del Buono

Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Cuoio I (6)

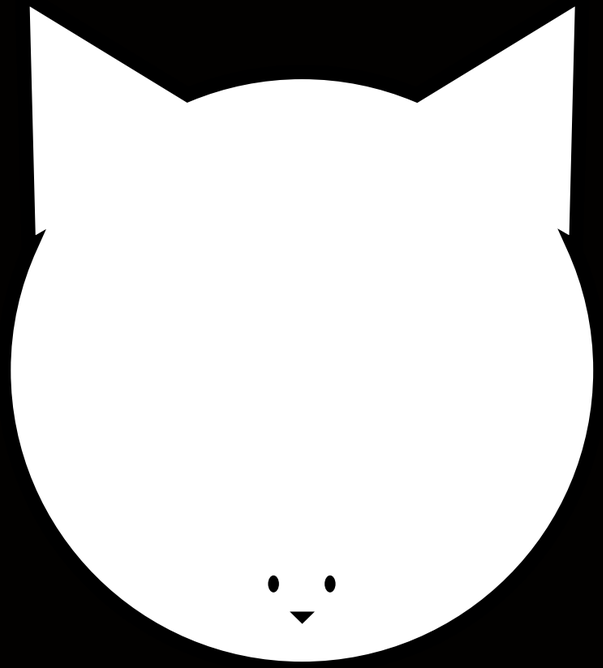
Mixed media, cm. 48x48

(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Vicolo Cuoio I (3)
Mixed media, cm. 48x48
(charcoal, watercolors, inks, watercolor pastels)

Noi siamo al confine del mondo e stiamo parlando una lingua comune. Tutto qui.

Mauro Falcioni



2023