

Lucca Comics 2011

5 giorni di full immersion nelle Nuvole Parlanti

Lucca - Lucca Comics si conferma il momento *clou* nell'anno solare dedicato al Fumetto con un carnet di appuntamenti, eventi e, soprattutto, una lista di ospiti di primo livello.

Ancora una volta, il maggior Festival italiano di settore, tra i primi in europa, entra nel suo autunno caldo con una cinque giorni imperdibile.

Una cinque giorni che, virtualmente, inizia con l'apertura delle mostre di Lucca Comics, sabato 15 ottobre: nelle sale del **Palazzo Ducale**, ormai cornice unica e preziosa per le gallerie espositive, ecco i cinque percorsi dedicati alla Nona Arte. Si inizia con i colori degli italiani **Emanuele Fior** e **Davide Reviati**, apprezzatissimi in patria e nel panorama francofono per poi scivolare in un'avvolgente antologica, tra illustrazioni di copertine e trasposizioni fumettistiche, dedicata allo scrittore **Emilio Salgari** a cui il Festival tributa l'intera edizione. Tigri e pirati lasciano poi il passo alla dolcezza del tratto di uno dei Mangaka giapponesi più famosi ovvero **Jiro Taniguchi**: la linea chiara e l'uso sapiente dell'acquerello si confondono così nella narrazione di storie emotive e intimistiche giudicate universali.

Chiudono la carrellata due mostre di impatto: i colori esplosivi di **Blacksad**, incredibile investigatore *noir* dal tratto cartoonesco inventato dal duo iberico **Canales** e **Guarnido** e il cupo e visionario **David Lloyd** che, attraverso il suo tratto e i suoi neri contrastati, ha dato volto all'icona della rivoluzione a fumetti, un uomo conosciuto come **V...come Vendetta**.

Ma il viaggio non finisce qui: per l'apertura di venerdì 28 ottobre, Lucca Comics ha in programma una serie di happening che non mancheranno di stupire il suo pubblico: un ciclo di incontri a tema sull'Avventura salgariana con interventi dei massimi esponenti di settore, artisti e sceneggiatori, un evento dedicato al cinquantenario di **Zagor**, un ricordo particolare del grande Sergio Bonelli, recentemente scomparso, il ritorno degli appuntamenti creati ad hoc per addetti ai lavori e professionisti del fumetto e non solo (**Lavorare con il Fumetto** e **Comics Talks**), due showcase per apprezzare totalmente le performance degli autori presenti al Festival.

Ritornano anche i percorsi dedicati al fumetto autoprodotta (**Self Area**), i luoghi interamente dedicati alla cultura giapponese (**Japan Palace**, quest'anno ancora più splendente e più grande come area espositiva), i progetti dedicati allo scouting di nuove firme (**Lucca Project Contest**, **Incontri con gli Editor**).

Preparatevi ad immergervi ancora una volta nel mondo dei colori e a rimanere senza fiato a Lucca Comics 2011.

Le Mostre di Lucca Comics

Fior e Reviati, tra Distanze e Ricordi

a cura di Antonio Amatulli e Jacopo Moretti

La crescente pubblicazione di *Romanzi Grafici* in Italia ha raggiunto livelli mediatici tali da essere definita come *fenomeno*. Con questa mostra daremo uno sguardo incrociato a due degli autori italiani più apprezzati negli ultimi anni dal pubblico e dalla critica: **Manuele Fior (Gran Guinigi - Miglior Autore Unico 2010 a Lucca e Fauve d'Or - Miglior Album 2011 ad Angoulême)** e **Davide Reviati (Premio Micheluzzi - Miglior Fumetto 2010 a Napoli e Prix Diagonale - Miglior Libro Straniero 2011 a Ottignies Louvan La Neuve)**.

In questo doppio percorso avremo la possibilità di ammirare da vicino alcune delle opere che li hanno resi noti. Ci addenteremo nei poliedrici colori di **Fior** con *La signorina Else* e *5000 Chilometri al Secondo*, e nei ruvidi chiaroscuri di **Reviati** con *Morti di Sonno* e *Dimenticare Tiananmen*. Ci affacceremo inoltre sulla loro variegata produzione extra-fumettistica, che si destreggia fra dipinti ed acquerelli per progetti personali e riviste internazionali. Un omaggio a due autori significativi che, nei loro percorsi a volte opposti, riescono a raccontare uno scorcio di Italia (e di italiani) lontana nello spazio e nel tempo, con i suoi ricordi, memorie e contraddizioni, ancora più autentici della realtà stessa.

V come Vendetta - La Rivoluzione in bianco & nero

a cura di Mauro Bruni e Pierpaolo Putignano

David Lloyd, classe 1950, è uno dei maggiori disegnatori inglesi presenti nel Comic Dome internazionale fin dagli anni '70, lavorando per **Halls of Horror**, **TV Comic** e alcune testate della **Marvel**. Ha prestato il suo pennello per *ESPers (Eclipse Comics)*, *Storie di Guerra* (su testi di **Garth Ennis, DC Comics**), *Global Frequency* (testi di **Warren Ellis, Wildstorm**) e l'acclamato *Hellblazer (DC Vertigo)*. Inoltre, ha scritto e disegnato la graphic novel *Kickback* per la francese **Editions Carabas**. Ma è sicuramente il 1982 l'anno nel quale Lloyd entra di "prepotenza" nell'immaginario collettivo dei lettori di tutto il mondo, grazie alla caratterizzazione grafica del protagonista di *V for Vendetta*, su testi di **Alan Moore** per la rivista **Warrior**. È indiscutibile che uno dei punti di forza di *V*, terrorista che cerca di combattere un regime pseudo fascista in una Londra distopica, è dato dal travestimento creato da Lloyd, che gli regala le fattezze di **Guy Fawkes**, il cospiratore cattolico inglese che nel 1605 tentò di assassinare re **Giacomo I** e i membri del parlamento.

La scelta di non utilizzare, nel corso della storia, didascalie e onomatopée, unita al tratto essenziale ed incisivo di Lloyd, rende l'atmosfera dell'opera più coinvolgente.

Al punto che *V for Vendetta*, grazie ad una sceneggiatura eccezionale, una caratterizzazione grafica inquietante e forte, e anche grazie ad una riuscita trasposizione cinematografica, diviene in tutto il mondo il simbolo del dissenso di piazza. Non nell'universo delle pagine patinate del fumetto, ma nel mondo reale. Che per un'opera a fumetti non è poco.

V for Vendetta è stato pubblicato per la prima volta come inserto nella rivista **Corto Maltese**, e in seguito riproposto integralmente da **Magic Press**.

È con immenso piacere che siamo lieti di presentare al pubblico italiano una ricca selezione di tavole originali di quella che sicuramente è stata una delle opere più incisive del panorama fumettistico internazionale.

Felino Noir - Blacksad, il colore al servizio della storia *a cura di Mauro Bruni e Pierpaolo Putignano*

John Blacksad è il protagonista della pluripremiata serie di fumetti ideata da **Juan Diaz Canales** e **Juanjo Guarnido**. Nella New York degli anni '50, un mix di iconografie dalle linee tenui e morbide che si sposano con un argomenti noir a tinte forti, ispirate dal giallo e dal cinema hardboiled, con protagonista un granitico gatto nero antropomorfo, disilluso detective. I due Autori riescono ad unire uno stile cartoonesco con tematiche forti ed adulte in un mix assolutamente unico; dimostrano, se ancora ci fosse bisogno, che gli animali antropomorfi non sono tutti "buoni e coccolosi".

La caratterizzazione dei personaggi e le ambientazioni sono arricchite da tagli registici degni della migliore scuola d'oltralpe. Un successo mondiale, un vero spettacolo per gli occhi che si sposa perfettamente con gli intrecci noir di Diaz.

Emilio Salgari fra letteratura, illustrazione e fumetto *a cura di Dario Dino Guida, Claudio Gallo, Pier Luigi Gaspa e Riccardo Moni*

A cento anni dalla sua tragica scomparsa, **Lucca Comics & Games**, nella sua edizione dedicata all'Avventura, ne ricorda uno dei suoi grandi maestri: **Emilio Salgari**. Straordinario creatore di storie e personaggi - da **Sandokan** al **Corsaro Nero** - letti e amati da generazioni di lettori, lo scrittore veronese rappresenta a tutt'oggi uno dei capisaldi della narrativa avventurosa di ogni epoca, e si rivela anche grande narratore di immagini, vivide e dettagliate, che emergono dalla pagina con tutta la loro potenza evocativa, stimolando, in questa maniera, anche tutti gli artisti che si sono cimentati nella trasposizione grafica degli universi salgariani. A partire dai primi illustratori delle sue opere, la mostra passa in rassegna alcune delle innumerevoli rappresentazioni grafiche dei personaggi principali di Salgari, e in particolar modo, quelli dei cicli più noti. Accompagnate da una serie di volumi d'epoca, sfileranno quindi le opere, fra gli altri, di **Alberto Della Valle** e **Alvaro Tanghetti** (con le sue illustrazioni di una **Bohème italiana** tra le quali si scorge la sagoma di **Giacomo Puccini**). A seguire, divisa per cicli, compare una serie di tavole originali di autori d'epoca, come **Edgardo Dell'Acqua** e **Guido Moroni Celsi**, ma anche contemporanei, da **Sergio Toppi** a **Paolo Bacilieri** ed estratti di una vicenda martinmystèriana scritta da **Alfredo Castelli**, che vede protagonista lo stesso Salgari. A fare loro da cornice, preziosi albi originali degli anni trenta e Quaranta, filmati... e altre sorprese!

Jiro Taniguchi, l'uomo che racconta *a cura di Roberto Irace e Giovanni Russo*

Il 27 novembre scorso, nel corso della serata di premiazione di Lucca Comics & Games 2010, l'ultimo nome che fu pronunciato sul palco fu quello di **Jiro Taniguchi**.

Queste le motivazioni che lo introdussero: *“Autore completo capace di passare con una costante padronanza dei propri mezzi dal solenne romanzo storico alla struggente vicenda intimista, dal dinamico racconto d'avventura alla pacata confidenza autobiografica, è unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori protagonisti del fumetto mondiale”*.

È veramente difficile trovare parole che meglio giustifichino il premio che in quell'occasione gli fu assegnato, il più prestigioso, il **Gran Guinigi** dedicato ad un **Maestro del Fumetto**.

Lucca Comics 2011 offre al suo pubblico l'occasione irripetibile per incontrare di persona uno dei più grandi autori del fumetto mondiale, e di conoscere meglio il suo lavoro attraverso il contatto ravvicinato con i suoi originali, che solo in rarissime occasioni escono dal Giappone. La mostra si concentra sulla componente più minimalista della produzione dell'autore, quella che più di ogni altra ha contribuito a renderlo famoso nel mondo, grazie a opere fondamentali come *L'uomo che cammina* e *Allevare un cane*.

Le Mostre di Lucca Comics
15 ottobre - 1 novembre 2011
Palazzo Ducale
Ingresso gratuito

Orari

dal 15 ottobre al 27 ottobre
10.00 - 13.00/15.00 - 19.00
dal 28 ottobre al 1 novembre
9.00 - 19.00

Japan Palace

Ancora più grande, ancora più ricco

Nell'anno della terribile disgrazia che ha colpito il **Giappone**, **Lucca Comics & Games** vuole dare maggiore risalto al paese del **Sol Levante** ampliando gli spazi disponibili per l'esposizione di tutto ciò che il popolo nipponico può offrirci. Vogliamo così dare il segnale che il Giappone è pronto a sollevarsi ancora, a stupirci con la sua forza e ad accettarci a braccia aperte per proporci la sua cultura. La novità più forte di quest'anno è proprio l'ingrandimento del **Japan Palace** che conquista il primo piano del **Real Collegio**, accessibile da due rampe di scale e da un'ascensore.

Il nuovo piano sarà così costituito:

Area Proiezioni: una sala proiezioni di 400mq dove saranno proiettati corti e film promozionali oltre ad essere il luogo degli incontri con gli ospiti nipponici e italiani.

Area Mangaka: un'area ben definita dove oltre dieci espositori presenteranno l'offerta di studio, di materiali e di tutto il necessario per chi si avvicina al mondo del disegno in stile manga o si vuole specializzare in questa affascinante tecnica; a questa importante novità, si affiancherà un concorso per mangaka italiani, una community oramai ben sviluppata e strutturata. L'area avrà al suo interno una propria sala incontri dove si terranno workshop e presentazioni delle ultime tecniche e degli accessori indispensabili per ogni mangaka.

Area Fashion&Cosplay: questo spazio presenterà espositori che ruotano intorno alla Japan fashion, che sia il Lolita style, gothic o l'accessoristica per cosplay.

Area Gadgets: uno spazio dedicato ai gadgets e all'artigianato giapponese.

Oltre a queste novità, al piano terra si riaffermano il punto ristoro **Mangiappone**, l'area modellismo **NKGC**, i corsi, le mostre, i workshop e le conferenze con la collaborazione dell'associazione **Ochacaffè** e l'agenzia **E-talentbank**, e ovviamente l'area espositiva e commerciale. Inoltre l'offerta quest'anno si fa più interessante grazie all'amplificazione (sembra la parola più adatta) della parte musicale. Tornano gli eventi live all'interno dei chioschi (arti marziali, J-Rock ed elettronica nipponica di **DJ Shiru** e il karaoke con **Eriko**) ma si aggiungono anche ospiti dal Giappone, che sveleremo a mano a mano... per ora preannunciamo che si parlerà di **J-Hip Hop**, di **visual kei**, e di **J-Rock** e attraverso mostre e proiezioni vedremo come udito e vista siano ormai di fatto uniti nell'arte: animazioni che accompagnano musica, suoni che fanno da contorno alle mostre di grafica, e fusione di entrambe nei videoclip dei **Vocaloid**, gli idol di ultima generazione nipponica! E per finire, avremo naturalmente come ospiti al Japan Palace anche i VIP giapponesi in visita a Lucca.

Insomma le proposte saranno veramente innumerevoli e variegate, per cui tenete il giorno in più di festival che Lucca vi regala solo per visitare il Japan Palace ed assaporarne suoni, immagini e gusti: non ve ne pentirete!!

ARIGATOU GOZAIMASU!

Programma

Sneak Preview

Di seguito, alcuni degli oltre cento eventi di Lucca Comics.

Il ciclo di incontri dedicato all'intreccio tra Storia, Arte e Fumetto

I comics verso/versus la scultura-Comics versus/towards Sculpture

Gli scambi di linguaggio in un incontro/confronto a Lucca Comics & Games.

Per la prima volta in Italia, il fumetto si confronta con la scultura. Venerdì 28 ottobre, a Lucca Comics & Games 2011 le due arti si sfidano in un intrigantissimo duello: indagare i reciproci scambi e le reciproche influenze che negli ultimi decenni stanno via via sempre più arrivando all'evidenza degli addetti ai lavori. In collaborazione con la Henry Moore Foundation di Leeds (Gran Bretagna), il Festival propone a Palazzo Ducale (piazza Napoleone) un dibattito internazionale aperto alle domande e alle osservazioni del pubblico. Jon Wood e Kirstie Gregory, ricercatori dell'istituto inglese (voluto e fondato proprio dal grande scultore nel 1977), analizzeranno i più significativi esempi di interazione tra fumetto e scultura nei più recenti albi e graphic novel; Giovanni Russo, coordinatore dell'Area Comics, indagherà la diffusione delle miniature e delle live action figure nei caratteri più "maniac", offrendo al pubblico una nuova chiave interpretativa di questo tipo di collezionismo; Francesca Pietropaolo, storica dell'arte e curatrice al FRAC-Fonds Régional d'Art Contemporain Aquitaine di Bordeaux (Francia), sulla scorta della propria esperienza in istituzioni come il MoMA-Museum of Modern Art di New York e la Biennale di Venezia, approfondirà i temi della figura del supereroe e dello sviluppo della narrazione tra scultura e fumetto, portando come esempio l'opera dell'artista Luca Buvoli.

Comics & Jews - Pagine Ebraiche e il dossier dedicato al fumetto

Il giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche presenta il nuovo dossier Comics&Jews dedicato al fumetto e alla cultura ebraica. Da Joan Sfar, a Sarah Glidden, dai supereroi al Talmud. Fino ai segreti di Maus raccontati svelati da Art Spiegelmann.

“Eccetto Topolino”: perché? 1932-1945

Le misteriose dinamiche del Fumetto in Italia durante il Fascismo e la nascita del fumetto avventuroso italiano

Seminario a cura di Pier Luigi Gaspa (Lucca Comics & Games) e Andrea Mazzotta (Nicola Pesce Editore). Durante l'incontro presentazione del Volume Eccetto Topolino, di Fabio Gadducci, Leonardo Gori e Sergio Lama, edito da Nicola Pesce Editore.

Intervengono:

Alfredo Castelli, Alberto Becattini, Luigi F. Bona, Mimmo Franzinelli, Juri Meda, Leonardo Gori Fabio Gadducci e Sergio Lama. Coordina: Pier Luigi Gaspa

Il ciclo di incontri dedicato all'intreccio tra Avventura e Fumetto, in cui spicca un dovuto omaggio a Sergio Bonelli, recentemente scomparso.

Zagor: Cinquant'anni di Avventura

Celebrazione del cinquantesimo compleanno di Zagor, personaggio che rappresenta per ambientazioni e caratteristiche una vera summa degli eroi e dei vari topos dell'avventura. Partendo dalla proposta del Cartoon Club, il discorso si sposta quindi esclusivamente sullo Spirito con la Scure, con gli autori zagoriani presenti e la presentazione delle monete coniate dalla Zecca di Lucca per l'occasione.

Da Guido Nolitta All'avventura

Per ricordare Sergio Bonelli in maniera diversa, non agiografica, l'occasione può essere la presentazione del volume scritto da Moreno Burattini e Graziano Romani che racconta Sergio Bonelli nelle sue vesti di sceneggiatore, ovvero di Guido Nolitta.

Partendo dal volume, e con l'intervento di sceneggiatori e disegnatori (Mauro Boselli, Roberto Diso, Gallieno Ferri) e dello stesso Burattini può prendere corpo un incontro sul valore e il significato dell'Avventura, e in particolare di quella bonelliana, esempio di vera scuola, unica nel panorama mondiale. A fare da contraltare 'altro' dell'incontro, il filosofo della scienza e appassionato lettore di fumetti Giulio Giorello, che inquadra il fenomeno Avventura da un punto di vista diverso, dimostrando come spesso avventura e filosofia vadano a braccetto divertendo e divertendosi.

Presentazione del volume Guido Nolitta – Sergio Bonelli sono io di Moreno Burattini e Graziano Romani. Partecipano Moreno Burattini, Graziano Romani, Gallieno Ferri, Roberto Diso, Mauro Boselli, Giulio Giorello

Conduce: Pier Luigi Gaspa

Sandokan incontra Corto Maltese

Parallelismi, convergenze ed eredità di due grandi narratori d'avventura.

Partecipano Claudio Gallo, Alfredo Castelli, Lele Vianello, Paolo Ongaro e Stefano Babini.

Alcuni degli incontri che uniscono fumetto, cinema e letteratura.

Lillo "NormalMan" (Magazzini Salani)

Il primo vero normal-eroe! Il fenomeno tutto italiano di radio, tv e youtube diventa un fumetto, scritto da Lillo e disegnato da Luca Usai

XL Halloween Night Feat. Fox Channels

Anteprima italiana della serie tv American Horror Story (in arrivo su FOX in prima visione dall' 8 novembre 2011) e proiezione del terzo episodio della seconda stagione di The Walking Dead (trasmesso su FOX il 31 ottobre alle ore 22.45).

American Horror Story

In prima visione assoluta in Italia da martedì 8 novembre 2011 alle 22.45

Nata dalla mente geniale di **Ryan Murphy** e **Brad Falchuck**, già creatori di serie di culto come *Glee* e *Nip/Tuck*, FOX presenta in prima visione assoluta per l'Italia la controversa e inquietante **AMERICAN HORROR STORY**, serie che vanta un cast di altissimo livello, prima fra tutti **Jessica Lange**, che interpreta per la prima volta un ruolo fisso all'interno di una serie tv.

Protagonista della storia è la famiglia Harmon, composta da Ben (**Dylan McDermott**), la moglie Vivien (**Connie Britton**) e la adolescente Violet (**Taissa Farmiga**) appena trasferitasi da Boston a Los Angeles allo scopo di lasciarsi alle spalle un tradimento di Ben nei confronti di Vivien. La loro nuova vita inizia in una casa misteriosa, che nasconde misteri impazienti di tornare alla luce, ma c'è chi sa cosa aspetta agli Harmon, a partire dalla loro vicina Constance (**Jessica Lange**). Il percorso che dovranno effettuare Ben e Vivien sarà più una discesa nell'oscurità che la conquista di una vita migliore.

The Walking Dead Stg.2

In prima visione assoluta in Italia ogni lunedì alle 22.45

Nella seconda stagione di The Walking Dead, per tutti i personaggi la sfida per la sopravvivenza sarà sempre più difficile. Oltre a fuggire agli zombie, Rick (**Andrew Lincoln**, *Love Actually*, *Heartbreaker*) e gli altri dovranno fare i conti con la carenza di farmaci, le difficoltà nel reperire acqua potabile e tanti altri ostacoli apparentemente insormontabili. Dopo la fuga dall'esplosione che ha chiuso la prima stagione, i sopravvissuti troveranno ricovero nella fattoria degli Hershel.

Scrivere Dylan Dog. Le sceneggiature di Tiziano Sclavi

In occasione della pubblicazione delle sceneggiature di Dylan Dog, scritte da Sclavi, "Memorie dall'invisibile" e "La casa degli uomini perduti", a cura del Centro Fumetto "Andrea Pazienza", si propone una riflessione critica sulla scrittura del geniale creatore di Dylan Dog. L'incontro si svolge in collaborazione con Sergio Bonelli Editore e vedrà la partecipazione di due autori della casa editrice, che saranno presto individuati.

Star Comics presenta: Nuvole Nere

La nuova miniserie ispirata ai racconti di Carlo Lucarelli e contenuti nel libro ' il lato sinistro del cuore' riproposti a fumetti con le sceneggiature di Mauro Smocovich. Parteciperanno Carlo Lucarelli e Mauro Smocovich

International exhibition of comics
animated films
illustrations and games

E gli immancabili **Showcase**, momento di pura arte attraverso la performance live di artisti del calibro di Silver, Silvia Ziche, Jiro Taniguchi, Giuseppe Palumbo, Lee Bermejo e David Lloyd.