

Comune di Molfetta
Assessorato alla Cultura

in collaborazione con
Diocesi di Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo, Terlizzi
Ufficio Diocesano Beni Culturali
Museo Diocesano

le immagini della fantasia

31

MOLFETTA
Sala dei Templari
Biblioteca Comunale
Museo Diocesano
ottobre 2014

Progetto della mostra

La mostra

Le Immagini della fantasia è una rassegna internazionale che ha l'obiettivo di dare visibilità ai linguaggi dell'illustrazione cercando di cogliere l'esemplarità del percorso creativo di ogni autore nel contesto mondiale.

La storia e i contenuti

L'idea di realizzare la Mostra è nata nel 1982 dall'intuizione di Štěpán Zavřel, noto illustratore di Praga trasferitosi a Rugolo di Sàrmede. Da allora, confortata da un successo sempre crescente e dalla preziosa collaborazione di tanti artisti, la Mostra ha proposto ogni anno ai suoi visitatori oltre 300 opere provenienti da tutto il mondo, per offrire un favoloso viaggio nell'immaginario fantastico di ogni paese.

Numeri e non solo: il valore della Mostra

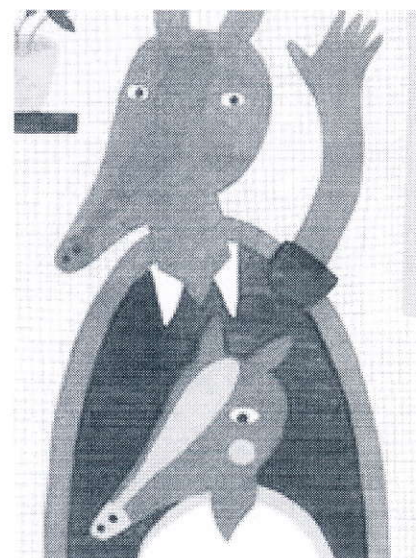
- oltre 300 illustrazioni di 38 artisti provenienti da tutto il mondo
- una sezione dedicata ad un ospite d'onore: un'accurata personale per conoscere più approfonditamente il lavoro dell'artista
- una sezione tematica dedicata alle fiabe dei paesi del mondo
- la Scuola Internazionale d'Illustrazione
- percorsi didattici per le scuole, laboratori, letture animate, incontri con l'autore

Gli obiettivi: valorizzazione, didattica e formazione

- La Mostra, assieme al suo volume, si offre come strumento di conoscenza e di valorizzazione di ciò che è prodotto di anno in anno in questo campo a livello internazionale; proporre le nuove tendenze e gli orientamenti più originali dell'illustrazione contemporanea ad un pubblico sempre più ampio, è tra i suoi obiettivi principali.
- Attraverso una vasta gamma di attività didattiche la Mostra afferma e promuove da sempre l'importanza culturale e la valenza pedagogica del libro illustrato.
- La Scuola Internazionale d'Illustrazione è l'organo più vitale della Mostra e mette in movimento grandi energie creative: quelle degli artisti docenti che trasferiscono agli allievi gli elementi più stimolanti della propria esperienza, e quelle degli allievi che portano alla Scuola la novità delle loro idee e la voglia di illustrare in modo autonomo e originale.

La mostra itinerante

Uno degli obiettivi principali del progetto è la diffusione di una cultura della bella illustrazione e per questo motivo la Mostra "le immagini della fantasia" viaggia instancabilmente. A partire dal 1991, si è mossa da Sàrmede per essere presentata in sedi prestigiose italiane e straniere tra cui: Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Roma, Siena, Verona, Vicenza, Bratislava, Honfleur, Istanbul, Lisbona, Lubiana, Madrid, Centre Pompidou di Parigi, Salisburgo, Sarasota (USA), Siviglia, Stoccarda, Vienna.

Articolazione della mostra

La Mostra offre da sempre al pubblico di appassionati e professionisti, grandi e piccoli, un ampio sguardo sul mondo dell'illustrazione per l'infanzia, proponendo espressioni artistiche di spicco, per innovazione estetica e ricchezza narrativa. La Casa della Fantasia di Sàrmede accoglie ogni anno centinaia di illustratori, autori, editori e libri che raccontano il panorama internazionale in tutta la sua straordinaria varietà, e confermano il valore del libro illustrato come strumento di conoscenza e veicolo di bellezza. Un grande lavoro di ricerca e di intenso dialogo con il settore dà origine anche ad ulteriori sezioni espositive, che vengono utilizzate nei molteplici percorsi didattici, per capire come nasce un libro, per incontrare un Ospite d'onore, e per scoprire le Fiabe dal Mondo; per far sì che piccoli e grandi lettori possano partire per altre avventure, di libro in libro.

Promuovere la passione per l'illustrazione e la lettura, rivolgendosi ad un pubblico sempre più ampio, è uno degli obiettivi che la Mostra persegue viaggiando instancabilmente.

OSPITE D'ONORE: Gabriel Pacheco

Il silenzio ci avvolge, come un accordo impercettibile. La luna si fa ammirare, come una bella storia. Ci illumina. Giochiamo a riconoscere qualche forma nelle sue macchie, come si fa con le nuvole: un granchio, un tamburo, un coniglio. Un bambino legge tranquillo, circondato dalla sfumatura tenue che il silenzio procura: è completamente conquistato dal libro. Legge del dio Quetzalcóatl, nella leggenda messicana del coniglio e la luna. I racconti evocano e suscitano ricordi. Con la lettura entriamo nella dimensione onirica dell'immaginazione. Sopra di noi un intero cielo: una banda musicale di anziani dallo sguardo profondo. O forse è lo stesso cielo notturno che ha preso le sembianze dei musicisti; suonano una musica dolce, mentre un bambino li immagina.

Gabriel Pacheco, nato a Città del Messico nel 1973, apprezzato a livello internazionale per l'intensità della sua opera in quel "luogo delle allegorie" che è per lui il mondo dell'illustrazione, evoca, con queste immagini, il senso della sua presenza.

FIABE DAL MONDO: Fiabe dal Messico

Incuneato tra due oceani, il Messico è una straordinaria tessitura di elementi multiformi. Abitate già 20.000 anni fa, queste terre diedero vita a splendide civiltà. Poi arrivarono i conquistadores di Cortés. Ma le esuberanti figure originarie di questi antichi popoli sono tutte ancora vive nelle fiabe: Madre Terra, gli animali parlanti che scoprirono il prezioso mais, il mitico Serpente Piumato sintesi di cielo e terra, principi e principesse ostacolati nel loro amore, la Grande Nonna della Luce e i suoi dispettosi nipoti... elementi culturali multiformi di grande suggestione che si intrecciano, anch'essi, con le culture successive a noi più note. Storie fantastiche da un mondo antico e lontano, eppure capaci di parlare oggi al nostro cuore.

Uscita del libro dedicato alle Fiabe dal Messico in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore e in coedizione con SM Mexico. Testi di Luigi Dal Cin interpretati da dieci illustratori. Art direction di Monica Monachesi.

Il Consejo Nacional para la Cultura y las Artes – Conaculta contribuirà inoltre ad arricchire lo sguardo sulla cultura e le arti messicane.

Grazie a: Gabriel Pacheco (Messico), Nicoletta Bertelle (Italia), Yael Frankel (Argentina), Natalia Gurovich (Messico), Gerardo Suzan (Messico), Enrique Torralba (Messico), Luis San Vicente (Messico), Adriana Quezada (Messico), André Neves (Brasile), Klaas Verplancke (Belgio), Linda Wolfsgruber (Italia).

PANORAMA 2013

Panorama 2013 è il corpus centrale della mostra che raccoglie 30 illustratori e libri dal mondo.

Questa sezione instaura un rapporto stretto e fondamentale con l'editoria internazionale poiché permette al pubblico di incontrare tanti libri, proponendo una varietà non omologata, anche al di là delle logiche del grande mercato. Rapportandosi al mondo dell'editoria e promuovendo la lettura, la mostra entra così nel cuore del libro illustrato, cioè nella sua storia tra le mani di un bambino, di un genitore che lo leggerà ad alta voce, di un insegnante che lo userà a scuola o di un giovane illustratore che lo studierà per la propria crescita artistica.

Nella Casa della fantasia ogni anno spunta un grande arcobaleno sul quale si può salire seguendone all'infinito i luminosi colori: chi può sapere, infatti, fin dove si può arrivare sul filo di una storia, di un'idea, di un'ispirazione? Dal ricamo indiano in punta di penna nera di Tejubehan si passa al disegno di Brutti storti e malfatti, che svela una nuova Beatrice Alemagna. Dalla famosa ninna nanna latinoamericana Duerme Negrito, a veri propri racconti da brivido (Il quaderno degli incubi), fino alle avventure di Gordon Pym, tra tempeste e navi fantasma. Da Giacomo di Cristallo di Rodari a La Regina delle Rane per interrogarsi sulla democrazia. Un Silent book (De stentenloper) per raccontare l'importanza del viaggio.

Libri che raccontano la Natura attraverso l'arte di Józef Wilkoń (Tallula), o che le cantano un'ode appassionata (El regalo de la Giganta), libri con pagine piene di sorprese, ideate e illustrate da Pittau&Gervais, Vitali Konstantinov Bertrand Dubois Katrin Stangl Emily Sutton 8 oppure fatti per domandarsi come percorrere chilometri e chilometri nel rispetto dell'ambiente (Andirivieni), o per tuffarsi in un mondo di macchie fluttuanti (Mare) e... Il Cantico delle Creature di San Francesco, interpretato da Mariana Chiesa. Per aprire finestre su pensieri e desideri di tutti noi, due libri come A che pensi? e Les antipodes, e due storie d'amore: Nocturno, ambientato nella Roma fantastica di Isidro Ferrer, e Grot, il troll dispettoso che si innamora di una fata dei boschi. Nell'anno del bicentenario verdiano non poteva mancare un libro per inseguire il sogno della musica illustrato da Antonio Marinoni. E i bambini? I bambini leggono in C'era una volta una storia, si addormentano con Il grande libro dei pisolini, orrono e trascinano i genitori (Una canzone da orsi), fanno pupazzi di neve (Storia di un uomo di neve), e affidano i loro desideri a L'Eco. Tre libri coraggiosi poi, si propongono persino l'impresa di raccontare come sono i bambini, come giocano, che cosa creano attorno a sé: Forte come un orso, Un matrimonio a sorpresa, Nelle mie mani. Osservando bene il panorama, e ancor prima di scoprire I Sogni del Serpente Piumato, si scorge il Messico, con le storie di amicizia degli Alebrijes, coloratissimi giocattoli (Marcelo's Toys), con Fiestas del agua si ascoltano anche le musiche e le leggende di Tixtla, antica città azteca, e lungo una strada fatta di papel amate (Migranti) si percorre la sempre attuale ricerca di una nuova speranza di vita.

La Casa della fantasia vi aspetta, curiosi di conoscere, desiderosi di capire e pronti a fare solleticanti esperienze culturali, là dove i vostri passi possono creare mondi.

30 illustratori e libri dal mondo	FRANCIA Benjamin Chaud Bertrand Dubois	ITALIA Beatrice Alemagna Antonio Marinoni	MESSICO Israel Barrón Javier Martínez Pedro	REGNO UNITO Emily Sutton
ARGENTINA Mariana Chiesa	Laurent Moreau Pittau&Gervais Mandana Sadat	Simona Mulazzani Marco Paschetta Cristina Pieropan	Julio Torres Lara Marcelo Vidales	SPAGNA Isidro Ferrer Beatriz M. Terceño David Pintor
BELGIO Mattias De Leeuw	GERMANIA Vitali Konstantinov Katrin Stangl	Lucia Scuderi Marco Somà Arianna Vairo	POLONIA Józef Wilkoń	SVEZIA Camilla Engman
CILE Paloma Valdivia	INDIA Tejubehan		PORTOGALLO Bernardo Carvalho	

Fiabe e leggende dal Messico

Incuneato tra due oceani, il Messico è una straordinaria tessitura di elementi multiformi. Abitate già 20.000 anni fa, queste terre diedero vita a splendide civiltà. Poi arrivarono i conquistadores di Cortés. Ma le esuberanti figure originarie di questi antichi popoli sono tutte ancora vive nelle fiabe: il mitico Serpente Piumato sintesi di cielo e terra, gli animali che per primi scoprirono il prezioso mais, il grande dio Sole innamoratosi della Luna, i coraggiosi eroi indagatori del cielo, gli sciamani sognatori, le numerose divinità e le loro creature... elementi culturali multiformi di grande suggestione che si intrecciano, anch'essi, con le culture successive a noi più note. Storie fantastiche da un mondo antico e lontano, eppure capaci di parlare oggi al nostro cuore.

Il libro *Tredici fiabe e leggende dal Messico* per tredici artisti del panorama internazionale e un giovane emergente. Edito da Franco Cosimo Panini Editore per la collana *Le immagini della fantasia* nata nel 2005 in collaborazione con la mostra.

Art direction: Monica Monachesi

Testi: Luigi Dal Cin

Illustratori: Israel Barrón, Natalia Gurovich, Manuel Monroy, Gabriel Pacheco, Gerardo Suzán, Enrique Torralba (Messico), Javier Zabala (Spagna), André Neves (Brasile), Antonella Abbatiello, Marta Farina, Giulia Orecchia, Simone Rea, Arianna Vairo (Italia).

I Sogni del Serpente Piumato

Illustratori

Ana Aranda, Nicoletta Bertelle, Anna Castagnoli, Yael Frankel, Giovanni Manna, Octavia Monaco, André Neves, Maurizio Olivotto, Natalia Gurovich, Enrique Torralba, Gabriel Pacheco, Gerardo Suzán, Santiago Solís Montes de Oca, Miguel Tanco, Adriana Quezada, Luis San Vicente, Jazmin Velasco, Linda Wolfsgruber.

Scuola Internazionale d'Illustrazione Štěpán Zavřel

Una serie di illustrazioni dedicata alla raccolta di fiabe e leggende

I Sogni del Serpente Piumato completa questa sezione della mostra, dando spazio alle voci più interessanti della Scuola Internazionale d'Illustrazione.

Mosaico messicano

Nahual, Quetzacoatl, Xoloitzcuintle, Alebrije... ecco alcuni tra i 12 simboli scelti per comporre il mosaico illustrato da 12 emergenti illustratori del Messico, realizzato a cura di Monica Monachesi, Natalia Gurovich, Enrique Torralba. Un approfondimento per ascoltare il Messico che, con la sua stessa voce, racconta i suoi colori, i suoi sapori, le sue forme, attraverso la storia e l'arte.

Gli illustratori: Koosuke Julián Amezcua Furuya, Silvana Ávila, Ivonne Buenrostro Angulo, Armando Fonseca García, Estelí Mesa, Santiago Solís Montes de Oca, Isidro Esquivel, Juan Palomino, Duncan Tonatiuh, Mariana Villanueva Segovia, Miguel Zamora Abundio, Richard Zela Velázquez.

Attività didattiche

a cura di Francesco Picca

Visite guidate

Dalla straordinaria ricchezza della mostra e dei libri presentati, nascono percorsi di visita appositamente studiati per scuole di ogni ordine e grado, da quelle dell'infanzia alle scuole superiori.

Sul filo delle oltre 300 illustrazioni provenienti da tutto il mondo si va alla scoperta di creazioni letterarie e artistiche di grande fascino e valore, per imparare a leggere le immagini, per viaggiare con il pensiero ascoltando fiabe tradizionali e racconti moderni, e per scoprire come si progetta e si realizza un'illustrazione o un intero libro.

Laboratori creativi

Per sperimentare e creare, nutriti da nuovi immaginari, tre laboratori per le scuole, per scoprire personaggi e storie dal Messico, ispirati al libro *I Sogni del Serpente Piumato*, edito da Franco Cosimo Panini.

I laboratori e le visite guidate, gratuiti per gruppi scolastici e organizzati, saranno svolti da operatori qualificati e si terranno presso la Biblioteca Comunale e il Museo Diocesano.

