

LIONS CLUB CERTALDO BOCCACCIO

IL BELLO DEL LIBRO

Festival del libro illustrato

9-17 aprile 2016
CASTELFIORENTINO
CERTALDO

Comune di
Castelfiorentino

Comune di
Certaldo

CAFFÈ LETTERARI

LABORATORI
PER BAMBINI E RAGAZZI

INCONTRI CON GLI AUTORI

MOSTRE D'ILLUSTRAZIONE

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Direzione artistica
Massimo Tosi
Direzione tecnica
Gloria Pampaloni

INFORMAZIONI SUGLI EVENTI

Nel panorama internazionale l'editoria italiana si distingue in maniera netta proprio per qualità e tecnica riproduttiva; non è raro, così, che case editrici italiane medie e grandi editino pubblicazioni per enti e grandi musei stranieri. La lunga tradizione di stampatori si perde nella notte dei tempi e per l'Italia è senza dubbio un vanto. La produzione libraria italiana, dopo l'esperienza di Manuzio, rimase tuttavia racchiusa a livello di artigianato a conduzione familiare. Nella seconda metà del XVIII secolo il panorama del libro in Italia godette di buona salute, con la riorganizzazione di varie biblioteche, il rinnovamento di accademie e la nascita dei primi gabinetti e caffè dedicati alla lettura. È proprio in questo periodo che si pubblicarono opere lussuosamente illustrate. Giornali satirici e periodici di moda si avvalsero di illustrazioni a stampa, dapprima in bianco e nero, poi a colori. Furono l'Ottocento e il romanticismo a rilanciare l'illustrazione sia per gli adulti sia per l'infanzia.

Le tecniche di stampa si affinano ulteriormente, nel ventesimo secolo, e nasce la fotografia, che costituisce un nuovo, pericoloso concorrente per disegnatori e pittori. Lo sviluppo della pubblicità apre poi il campo del manifesto illustrato, su cui si cimentarono numerosi e famosi artisti. Al giorno d'oggi, a parte la letteratura per l'infanzia, non si producono più libri illustrati per adulti, eccezion fatta per l'immagine di copertina. Il nostro intento è quindi quello di riflettere sugli illustratori che ancora oggi usano la penna o la matita per evocare immagini legate al mondo della narrativa, ma anche quello di esaminare il disegno didattico che tende a valorizzare i libri d'arte. Proprio questo tipo di editoria, legata alla valorizzazione dei monumenti e delle opere d'arte, si avvale ancora in maniera massiccia dell'opera degli illustratori. Anche in campo fotografico si assiste a un'evoluzione tecnica non indifferente che fatalmente condiziona e arricchisce lo strumento espressivo.

Nei libri illustrati, che spesso vengono erroneamente considerati solo per bambini, le illustrazioni "che funzionano" svolgono non solo uno scopo didascalico, ma sono esse stesse portatrici di messaggi su un diverso livello di lettura. Il loro compito non è solo quello di abbellire e facilitare la comprensione, ma anche di incuriosire, approfondire, far riflettere, essere complementari col testo e con esso convivere senza che l'uno surclassi l'altro.

Abbiamo invitato nelle due sedi espositive di Castelfiorentino e Certaldo due artisti di nome **Roberto Innocenti** e **Sigfrido Bartolini**. Il primo, di fama internazionale, illustra con tavole raffinatissime ad acquarello favole e racconti; il secondo, scomparso alcuni anni fa, con la sua figura di grande spessore intellettuale, artista e scrittore, si mostra con le tavole che l'hanno reso famoso: le incisioni su legno del celebre *Pinocchio* di Collodi.

A questi due momenti fanno corona altre mostre di artisti e illustratori emergenti come il collettivo **Le Vanvere** (con opere proprie e di 30 altri illustratori toscani - "Illustratori a km 0: Vicoli").

Anche la fotografia riveste un ruolo determinante nella configurazione di questo festival. Saranno presenti fotografi amatoriali appartenenti al **gruppo fotografico Giglio Rosso**, al **Fotclub Ventiquattro Trentasei**, al **Gruppo FFLMM** e **Paola Ciampolini**. Sono previsti anche momenti eminentemente culturali sotto forma di caffè letterari; questi si svolgeranno anche in sedi diverse da quelle espositive come la **Biblioteca Vallesiana** e la **Casa del Boccaccio**. Gli eventi in programma sono i seguenti: **Romanello Cantini** tratterà l'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert e il *Catalogus Plantarum Horti Pisani* di Michelangelo Tilli; **Francesca Allegri** in videoconferenza Boccaccio illustrato da Botticelli a Dalì; **Andrea Giuntini** e **Claudio De Felice** *Con la voce dei tuoi occhi*, libro illustrato da **Roberto Innocenti** sul tema della sindrome di Rett; l'**Associazione Sveliamo la Marca** presenterà il volume illustrato *Il monastero di Santa Maria della Marca* allo scopo di stimolare il recupero di questo importante complesso architettonico. **Massimo Tosi** terrà una videoconferenza sulle tecniche di rappresentazione dei monumenti con spaccati a volo d'uccello. Il Festival prevede, inoltre, laboratori rivolti ai ragazzi della scuola dell'obbligo a cura di **Celina Elmi** e **Promocultura** per mostrare come nasce un libro illustrato.

Per il dettaglio degli eventi si rimanda al programma allegato.

Il Festival è promosso dal **Lions Club Certaldo Boccaccio** con la partecipazione dei Comuni di Castelfiorentino e Certaldo e nasce da un'idea di Massimo Tosi e Gloria Pampaloni, rispettivamente direttore artistico e direttore tecnico. In occasione del Festival il Lions Club assegnerà il premio di carattere umanitario **Al servizio degli ultimi**. L'iniziativa del Festival riveste particolare importanza perché per prima volta due comuni tradizionalmente competitivi sono riusciti a trovare un perfetto accordo in nome della cultura. Un grazie meritato ai due assessori alla cultura **Claudia Centi** e **Francesca Pinochi** che hanno permesso tutto ciò senza dimenticare l'opera lungimirante del presidente del Lions **Filippo Ciampolini**.

Massimo Tosi
Gloria Pampaloni

INFORMAZIONI SULLE MOSTRE FOTOGRAFICHE

ROSSO: UN COLORE OLTRE IL CONFINE

È all'insegna del colore ROSSO il contest fotografico tra i ragazzi della Scuola Media di Certaldo e il Liceo di Neuruppin in Germania. I 34 partecipanti al concorso propongono una foto che rappresenti per loro il colore ROSSO, che esprima, con un semplice scatto, un momento, una sensazione, un'emozione. Una foto per trascendere le barriere linguistiche che separano i due paesi e cogliere, con immediatezza, il mondo rappresentato con gli occhi di un adolescente.

"IN...COMUNICAZIONE" - GRUPPO FFLMM

FFLLMM è un piccolo gruppo fotografico amatoriale nato da sei amici che hanno in comune la passione della fotografia. Nell'era dei telefonini, dei tablet e dei social network comunicare sembra sia divenuto più facile e veloce. È possibile raggiungerci sempre, subito, in qualsiasi luogo ci troviamo. Ma comunichiamo davvero? Quanto siamo pronti oggi ad "ascoltare attentamente" quello che ci viene detto? È su questo attualissimo tema che abbiamo voluto confrontarci, cogliendo dei frammenti delle nostre vite quotidiane.

Foto gruppo FFLMM

"SGUARDI DAL MONDO" - PAOLA CIAMPOLINI

Una raccolta di immagini di Paola Ciampolini che ci racconta attraverso la fotografia volti, espressioni ed emozioni di persone incontrate durante i suoi bellissimi viaggi per il mondo.

Foto di Paola Ciampolini

"RIASSUNTI IN LUCE" - FOToclub VENTiquattro Trentasei e Gruppo Fotografico Giglio Rosso

Ogni foto del nostro paesaggio, ne è riassunto.

Provo invidia di quei viandanti con zaino e borracce che contemplanò il nostro paesaggio, senza per forza immortalarlo, senza avere il fine di ricavarne una tela.

In un mondo che corre, sono loro, i viandanti, gli spettatori in prima fila, i padroni del mondo.

Il nostro è un paesaggio, talmente bello di per sé, che male si presta ad interpretazioni, soggettive, quantomeno, queste sembrano risultare superflue.

Difficile, è invece spersonalizzarsi fotograficamente dinanzi a questi scenari che così di consueto e fortunatamente siamo abituati a vedere.

La mostra dei riassunti in luce, non vuole altro che esser l'occasione per farsi ammirare dal "viandante" che è in voi.

ROBERTO INNOCENTI

Roberto Innocenti è nato nel 1940 a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, e attualmente vive a Montespertoli. Si è formato come autodidatta dedicandosi inizialmente alla grafica ed a 30 anni ha cominciato ad illustrare i primi libri. È senza dubbio una delle personalità più rilevanti nel panorama internazionale dell'editoria illustrata per ragazzi. Ha illustrato alcuni fra i più celebri classici della letteratura per ragazzi, creando atmosfere uniche ed immagini ricche di dettagli e profondità.

Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: *Cenerentola* (1983), *Le avventure di Pinocchio* (1991), *Un Canto di Natale* (1990), *Schiaccianoci* (1996). Altri capolavori, *L'ultima spiaggia* (2002), *La storia di Erika* (2003) e *Casa del Tempo*, con testo di Roberto Piumini e *Fienili* (2010).

Ha ricevuto numerosi premi internazionali e nel 2008 ha ricevuto il prestigioso Hans Christian Andersen Award come migliore illustratore, assegnato dall'IBBY.

Oltre a esporre le sue opere all'**Oratorio di San Carlo** di Castelfiorentino, il Maestro intervorrà in occasione di due eventi: **domenica 10 aprile** al Museo BeGo durante la presentazione del libro "Con la voce dei tuoi occhi - viaggio fra arte e escienza nella sindrome di Rett" e **lunedì 11 aprile** presso il Teatro del Popolo, dove incontrerà gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Un'opportunità imperdibile per scoprire mille segreti della carriera di questo artista la cui modestia è pari solo alla sua notorietà.

SIGFRIDO BARTOLINI

Sigfrido Bartolini è stato un artista e scrittore di grande spessore intellettuale.

Nato a Pistoia nel 1932 e scomparso alcuni anni fa, è autore di una monumentale edizione illustrata in occasione del Centenario di Pinocchio.

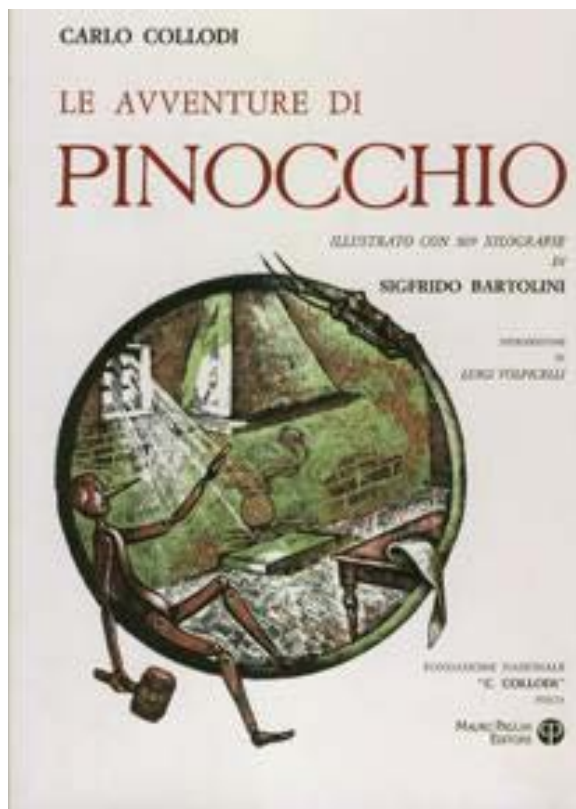
Le sue opere sono state esposte in numerose sedi prestigiose, fra cui il MOMA di New York.

Dopo la sua morte è stata inaugurata la "Casa Museo di Sigfrido Bartolini" a Pistoia, entrata a far parte dell'Associazione Nazionale "Case della Memoria".

Nel gennaio 2012 è nata l'Associazione Centro Studi Sigfrido Bartolini".

A lui è dedicato sia il primo "**Caffè Letterario**" **domenica 10 aprile**, che si svolgerà presso la Chiesa dei SS. Tommaso e Prospero, con una conferenza di Simonetta Bartolini, sia uno dei sei spazi espositivi permanenti che per l'intera durata del festival si potranno visitare a Palazzo Pretorio.

Le famose incisioni su legno del celebre "Pinocchio" di Collodi, opera del Bartolini, saranno esposte all'interno di Palazzo Pretorio per tutta la durata del Festival.

Il collettivo Le Vanvere

Il collettivo *Le Vanvere* è nato dall'unione di quattro illustratrici toscane (Camilla Garofano, Celina Elmi, Giulia Quagli e Lisa Gelli) con lo scopo di far conoscere, valorizzare il mestiere dell'illustratore e creare una rete di scambio e condivisione fra artisti ed appassionati. Il gruppo organizza concorsi di illustrazione e mostre, in collaborazione con varie manifestazioni culturali (fra cui Ludicomix - Empoli e Marea Festival - Fucecchio) o autonomamente, ed ha creato il blog www.vanvere.it, contenitore di aggiornamenti sugli eventi relativi all'illustrazione e mappa dei luoghi d'interesse per appassionati del settore (progetto "Mappeddavvero").

Durante il Festival "Il bello del libro", il collettivo esporrà la mostra delle proprie opere "4x4" presso il Museo BeGo di Castelfiorentino e la mostra "Illustratori a Km 0 - Vicoli" a Palazzo Pretorio, Certaldo.

"4X4" è una selezione dei lavori delle quattro illustratrici del collettivo, che interpretano uno stesso tema, ciascuna secondo la propria sensibilità ed i propri mezzi espressivi peculiari.

"ILLUSTRATORI A KM ZERO - VICOLI" è una mostra di 30 illustratori toscani organizzata dal collettivo ed esposta per la prima volta in occasione del Ludicomix 2015; in seguito la mostra è diventata itinerante ed è stata ospitata presso numerosi eventi culturali e manifestazioni.

In mostra opere di: Alexander Daniloff, Antonio Cecchi, Arianna Bellucci, Bernardo Anichini, Carolina Luzon Toro, Caterina Betti, Checco Frongia, Chiara Mazzoni, Francesca Lancisi, Francesca Ulivari, Francesco Petracchi, Giulia Baratella, Giulia Lombardo, Holly Heuser, Isabella Grott, Luca Merli, Lucia Campinoti, Manuel Simonetti, Marta Sorte, Massimo Alfaioli, Melania Bianucci, Rachele Niccoli, Rebecca Giusti, Roberta Dalla Valle, Sara Bandini, Sara Gianassi, Serena Fiorini, Silvano Mezzatesta, Simone Duman Marinelli, Vanessa Gai.

Camilla Garofano

Celina Elmi

Giulia Quagli

Lisa Gelli

LABORATORI

COME NASCE UN LIBRO ILLUSTRATO

Laboratorio per bambini della Scuola Primaria con l'illustratrice Celina Elmi

Palazzo Pretorio (Certaldo) il 14 aprile alle ore 10,00

Museo BeGo (Castelfiorentino) il 15 aprile alle ore 9,00

In pochi sanno come nascono i libri illustrati per bambini, quanta ricerca ci sia per arrivare ad un'immagine che appare semplice e divertente, e quante persone concorrano alla realizzazione di un libro. L'illustratrice Celina Elmi, che si occupa anche di grafica, laboratori e redazione per la casa editrice Federighi Editori, racconterà ai bambini le principali fasi della produzione del libro, dall'idea nel "quartier generale" (la casa editrice) fino alla stampa in tipografia, e mostrerà come si crea un personaggio disegnando dal vivo.

ALBI ILLUSTRATI E SILENT BOOK

Mercoledì 13 aprile - Biblioteca Vallesiana (Castelfiorentino) - ore 17,30

Laboratorio con i genitori sul tema dell'illustrazione e della lettura ad alta voce (a cura di Promocultura)

L'incontro da l'avvio ad un ciclo di appuntamenti che si terranno in biblioteca, inseriti in un progetto di promozione della lettura condiviso con i genitori dei bambini di alcune strutture educative del territorio ed è aperto a tutti i genitori di Castelfiorentino. Una pedagogista e bibliotecaria esperta in letteratura per l'infanzia mostrerà ai genitori come l'utilizzo di immagini e albi illustrati, fin dalla più tenera età, possa produrre notevoli e positivi cambiamenti che riguardano lo sviluppo emozionale, cognitivo, linguistico, sociale del proprio bambino. Gli albi illustrati, quelli più belli e di qualità, non sviluppano solo il senso estetico, non sono semplici storie: sono gallerie di destini, cariche dei loro vissuti emozionali, di regole sociali, sono ricche di colori e sfumature, di pericoli e di opportunità, sono un altrove con destini improbabili, desiderati o possibili. L'incontro è tenuto dalla pedagogista esperta in letteratura per l'infanzia Cristina Bartoli (PromoCultura).

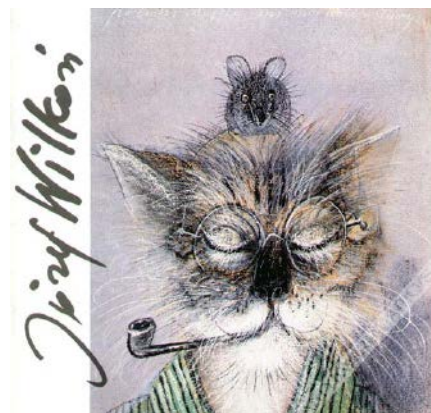

Illustrazione di Josef Wilkon

PICCOLI ILLUSTRATORI CRESCONO

Mercoledì 13 aprile - Biblioteca Vallesiana (Castelfiorentino) - ore 17,00

Un 'ora del Racconto speciale che per un giorno oltre alla consueta lettura ad alta voce di storie, si trasforma in un atelier creativo, dove i bambini potranno cimentarsi con alcune tecniche di illustrazione per divertirsi con i tratti ed i colori e imparare cosa c'è dietro un disegno e alcuni segreti degli illustratori. Un incontro che parte dagli albi illustrati più belli e di qualità messi a disposizione dalla biblioteca e che pone attenzione all'uso dei colori, alla scelta dei tratti, al messaggio che il disegnatore cerca di veicolare attraverso le immagini. Incontro per bambini dai 4 agli 8 anni.

Illustrazione di Valeri Gorbachev

PRESENTAZIONI DI LIBRI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

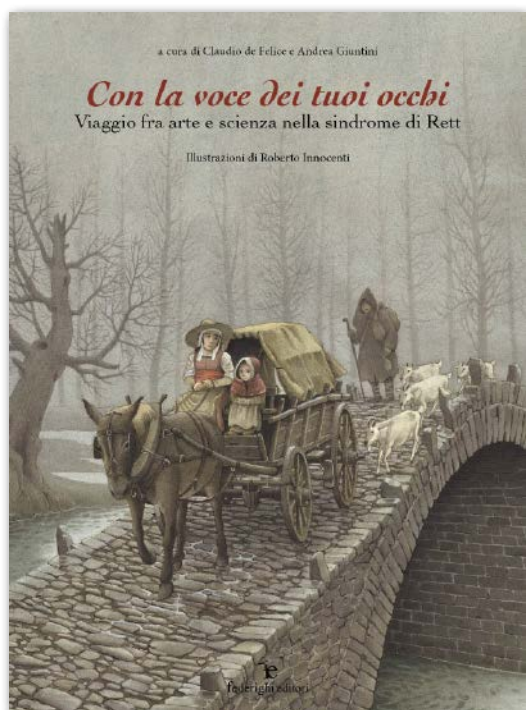
CON LA VOCE DEI TUOI OCCHI
VIAGGIO FRA ARTE E SCIENZA NELLA SINDROME DI RETT

a cura di Claudio De Felice, con una fiaba di Andrea Giuntini illustrata da Roberto Innocenti

In questo racconto-verità, preceduto da una favola di Andrea Giuntini e Roberto Innocenti, c'è la testimonianza di artisti, genitori e ricercatori, su una malattia devastante che ruba alle bambine la capacità di comunicare, rendendole del tutto dipendenti dagli altri. Mentre cercano di capire i misteri della sindrome di Rett, un gruppo di ricercatori scientifici scopre che l'arte nelle sue varie forme riesce a spezzare l'isolamento delle "bambine dagli occhi belli" e può arrivare a toccare corde che la scienza fa fatica a comprendere. Se potessimo scegliere un unico simbolo per questa nostra storia sicuramente sceglieremmo il viaggio.

Questo è esattamente l'elemento che il Maestro Roberto Innocenti ha colto nella favola di Andrea Giuntini ispirata a questa storia vera e lo ha trasformato in una dozzina di tavole bellissime e poetiche. Il viaggio può corrispondere alla volontà incrollabile di un genitore che cerca la soluzione ai problemi di salute di una figlia o alla curiosità di un ricercatore che vuole capire i meccanismi alla base di una malattia. Infine il nostro viaggio può anche simboleggiare il percorso di chi vorrebbe tentare di capire l'eterno mistero di perché l'arte, attività "apparentemente inutile", diventi utile o addirittura indispensabile.

*"Nello sguardo di queste bimbe c'è una tristezza che non può far parte dell'infanzia."
(Roberto Innocenti)*

PRESENTAZIONI DI LIBRI

**PRESENTAZIONE DEL LIBRO
IL MONASTERO DI SANTA MARIA DELLA MARCA**

a cura dell'Associazione "Sveliamo La Marca"

L'Associazione Sveliamo la Marca presenterà il volume illustrato *Il monastero di Santa Maria della Marca* allo scopo di stimolare il recupero di questo importante complesso architettonico. Il libro è stato realizzato col contributo della Banca di Cambiano.

**Memoria e Diritti Umani attraverso le immagini di grandi illustratori per l'adolescenza
Anteprima degli elaborati realizzati dalle classi Terze della scuola Secondaria di I grado "Bacci-Ridolfi" di
Castelfiorentino**

L'incontro intende mostrare il percorso laboratoriale svolto dai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di Castelfiorentino e dai loro insegnanti sul tema dei Diritti Umani, percorso questo che ha visto convergere formazione docenti, incontri con le classi, attività laboratoriali di approfondimento e ricerca, in un iter interdisciplinare che, proprio per le sue potenzialità, è stato avviato e stimolato dalle tavole di grandi illustratori. Vale forse la pena citare alcuni degli albi illustrati utilizzati, partendo proprio da Roberto Innocenti, ospite peraltro di questo Festival, e da *La storia di Erika* (2005, La Margherita), *Rosa Bianca* (2006, La Margherita) incentrato sulle vicende della shoah, ma anche Peter Sis, *Il muro*. Crescere dietro la cortina di ferro (2008, Rizzoli), vicenda autobiografica che culmina con la caduta del muro di Berlino, Shaun Tan, *L'approdo* (2008, Elliot) sul tema dei migranti, Fabrizio Silei, Maurizio A. Quarelli, *L'autobus di Rosa* (2011, Orecchio Acerbo) che prende avvio dal rifiuto di Rosa Parks ponendo al centro il tema della segregazione razziale. Il progetto, che è stato curato da Cristina Bartoli (PromoCultura), è inserito all'interno del più ampio progetto "Passaparola. Viaggio intorno a libri e letture" dell'Istituto Comprensivo di Castelfiorentino che da anni promuove e organizza iniziative di promozione della lettura avvalendosi anche della collaborazione della Biblioteca Vallesiana, delle associazioni dei genitori e di quelle di promozione culturale, sociale e di volontariato presenti sul nostro territorio.

Ciò che sarà mostrato e presentato in Biblioteca Vallesiana il prossimo 14 Aprile sarà un'anteprima del lavoro svolto, una sorta di "lavori in corso". Tanto per anticipare, vari sono stati i temi affrontati (e i diritti toccati) che spaziano dalle leggi razziali fasciste, la shoah, dal terrorismo e le torri gemelle, all'abuso minorile, alla segregazione razziale, lo sfruttamento del lavoro minorile, la violenza contro le donne, le migrazioni ieri ed oggi, la fame nel mondo, al diritto alla scelta religiosa, includendo anche storie di ragazzi a confronto ("Vittima o bullo?").

Intorno a questi temi sono stati prodotti elaborati di vario tipo: cartelloni, video, tavole realizzate con tecniche miste (pastelli olio, cera, matite acquerellate, inchiostro, tempera con spugnatura, acquerello, collage...)

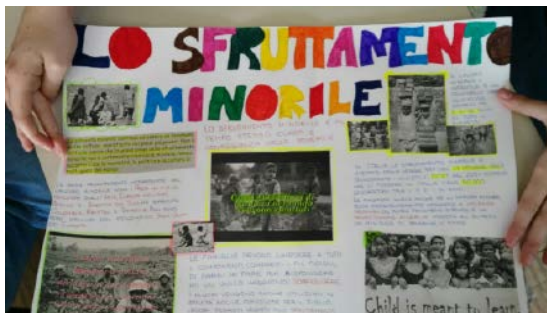
Tutti i prodotti realizzati dai ragazzi saranno successivamente esposti in una mostra cittadina che si terrà nel mese di Maggio p.v.

Patrizia Mazzuoli

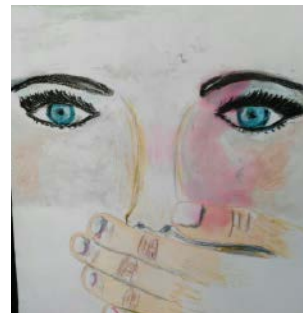
(docente IC di Castelfiorentino, resp. progetto "Passaparola. Viaggio intorno a libri e letture")

Illustrazione di Roberto Innocenti da "La storia di Erika"

Alcuni lavori dei ragazzi

ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA

CASTELFIORENTINO, BIBLIOTECA VALLESIANA, VENERDÌ 15 APRILE - ORE 17,30

Caffè Letterario - Encyclopédie di Diderot e D'Alembert, Catalogus plantarum horti pisani di M. Tilli, edizioni illustrate del Fondo antico vallesiano.

Conferenza a cura di **Romanello Cantini**.

CERTALDO, BIBLIOTECA DI CASA BOCCACCIO, SABATO 16 APRILE - ORE 16,00

Boccaccio illustrato da Botticelli a Dalì

Videoconferenza di Francesca Allegri che si terrà nella biblioteca di Casa Boccaccio alle ore 16 di sabato 16 aprile.

CERTALDO, CHIESA SS TOMMASO E PROSPERO, DOMENICA 17 APRILE - ORE 17,00

Illustrare i monumenti

Videoconferenza di Massimo Tosi sulle tecniche di rappresentazione dei monumenti con spaccati e a volo d'uccello.

CERTALDO, PALAZZO PRETORIO, GIOVEDÌ 14 APRILE - ORE 17,30

Premiazione della mostra fotografica "Rosso"

Mostra dei ragazzi del liceo di Neuruppin (Germania) e della Scuola Secondaria di Primo Grado di Certaldo.

CERTALDO, CHIESA SS TOMMASO E PROSPERO, SABATO 16 APRILE - ORE 17,30

Premio Lions Club Certaldo Boccaccio "Al servizio degli ultimi"

Seguirà aperitivo.