

FANTASTICHE MATITE

16^a RASSEGNA DEGLI ILLUSTRATORI A SEREGNO

BIMBA LANDMANN
L'ARTE DEI SOGNI

FANTASTICHE MATITE

16ª RASSEGNA DEGLI ILLUSTRATORI A SEREGNO

BIMBA LANDMANN

L'ARTE DEI SOGNI

Città di Seregno
Galleria Civica Ezio Mariani
6 - 28 ottobre 2018

Fantastiche Matite
16ª Rassegna degli illustratori a Seregno
Galleria Civica "Ezio Mariani"

Città di Seregno

Sindaco
Alberto Rossi

Assessore alla Pubblica istruzione
(politiche educative, scolastiche e dell'infanzia), Cultura e Biblioteca
Federica Perelli

Fantastiche Matite
è un'iniziativa realizzata dalla
Biblioteca Civica "Ettore Pozzoli"

Organizzazione, redazione, sito web
Alberto Banfi

Progetto grafico
Gianni Corrado

www.fantastichematite.it

Le immagini di copertina e interno di copertina sono di Bimba Landmann e sono rispettivamente tratte da:

Bimba Landmann, **Antoine de Saint-Exupéry in cerca del piccolo principe...**, Arka, 2013.
Chiara Lossani, **Alla ricerca del sacro Graal**, Arka, 2015.

Si ringrazia la Casa editrice Arka per la gentile concessione delle immagini.

Quando ci avviciniamo a un'opera artistica, qualunque essa sia, ci fermiamo e cominciamo a guardare il mondo. Il valore, altissimo, che ci offre è la necessità di osservare e riflettere. Gli artisti che si dedicano a costruire nuove prospettive contribuiscono così a fornirci strumenti di conoscenza, nuove chiavi di lettura.

Ecco perché con grande orgoglio presentiamo Fantastiche Matite, importante e ormai storica rassegna dedicata agli illustratori, giunta alla sua 16ª edizione. Quest'anno proponiamo il lavoro di Bimba Landmann, raffinata interprete del suo genere, incantata dal colore fin da piccola e folgorata dalla pittura miniata degli antichi testi rinascimentali. Scrittrice e illustratrice di libri per bambini, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti a livello internazionale, Bimba Landmann ci accompagna in mondi lontani, popolati da personaggi eterei e angelicati, dove regna l'armonia e domina il sogno a ristabilire equilibri fantastici, in cui tutto sembra possibile grazie all'immaginazione e all'incanto.

L'illustrazione, quella per ragazzi in particolare, è tecnica, colore, meraviglia, in grado di catturare l'attenzione e di coinvolgere per l'immediatezza del suo linguaggio e per la magia delle storie che racconta. La proposta di Fantastiche Matite, cresciuta negli anni grazie ai nomi di prestigio di cui si è via via arricchita, è un appuntamento che coinvolge le scuole del territorio, i cittadini e gli amanti del genere e che ambisce ad allargare sempre più il suo pubblico di appassionati e a diventare un vero proprio riferimento culturale.

Godere della bellezza che l'arte è in grado di trasmettere è una grande opportunità che ci arricchisce, ci fa crescere e ci rende, in qualche modo, cittadini migliori, per questo ci auguriamo che possano essere sempre di più le occasioni per regalare alla nostra Città momenti come questo in cui fermarsi e scoprire, inaspettatamente, il bello intorno a noi.

Alberto Rossi
Sindaco

Federica Perelli
Assessore alla Pubblica istruzione (politiche educative, scolastiche e dell'infanzia), Cultura e Biblioteca

L'EROE CHE È IN NOI: I LIBRI ILLUSTRATI DI BIMBA LANDMANN

«Se vuoi, anche tu puoi fare bellissimi sogni colorando il buio con la fantasia».

Da *Viaggio nella notte blu*

Il libro illustrato

in fondo, esiste da sempre. Ma esiste da sempre anche per Bimba Landmann, che, piccolissima, ha deciso, con determinazione, di realizzare libri miniati come quelli visti nel convento di San Marco a Firenze, vero luogo di folgorazione per lei. Lì, la fantasia di Beato Angelico ha popolato di immagini semplici e chiare le pareti delle celle dei frati, per favorirne la meditazione attraverso la loro visione e lettura; lì, nella biblioteca del convento, i libri si animano di ricercati disegni e colori, che commentano e amplificano la parola scritta: echi di entrambi si ritrovano nella preziosità delle illustrazioni di Bimba Landmann, che usa l'oro, adora ricercare toni di colore da accostare con perizia, disegna profili semplificati all'interno di sfondi ricchissimi, per raccontare storie. C'è un'antica saggezza nei profili delle figure disegnate da Bimba Landmann: sembrano risalire alla stagione bizantina dell'arte italiana, prima della rivoluzione giottesca e tutto ciò che è seguito; in uno dei suoi primi libri (*Viaggio nella notte blu*), si coglie la preziosità dell'accostamento dei colori blu nero e oro, in uno stile orientaleggiante e medioevaleggiante che invita al sogno, e trasporta il messaggio della narrazione in un tempo mitico, e per questo valido sempre, e sempre godibile. Cultura, tradizione, meditazione, racconto visivo: la piccola bambina presa non troppo sul serio dalla sua maestra è riuscita a realizzare il suo sogno e creare libri illustrati, con forme facili da comprendere pur nella loro ricchezza visiva, e a trasmettere messaggi universali. Forse proprio per questo le piace molto lavorare con i bambini: gli adulti – dice Bimba – spesso non li comprendono e non sanno valorizzarli abbastanza, non li circondano di libri e storie fin da piccoli, come invece è successo a lei, e come lei fa accadere a tutti i piccoli lettori che con lei e con il suo lavoro entrano in contatto. E per questo popola i suoi laboratori ideati per i piccoli con eroi e cavalieri, come qui a Seregno: bisogna far riflettere i bambini sull'eroe che è dentro di loro, e farlo uscire allo scoperto.

Le storie che le piace illustrare e far risuonare nelle proprie immagini sono di diverso tipo: se il filone religioso, a parte il profetico *Il viaggio di Abar e Babir*, è maggiormente presente negli ultimi anni, sono le favole e i miti il campo più fecondo a cui Bimba lavora da sempre. Li racconta creando personaggi e sfondi a partire da testi di altri, come avviene ad esempio in *L'unicorno dal corno d'oro*, scritto da Sylvaine Nahas, o con parole proprie, che compaiono e fanno da contraltare alle immagini. E allora ecco che per esempio abbiamo una interpretazione dei classici su cui si basa la cultura occidentale: ne *Il destino di Achille* e ne *L'incredibile viaggio di Ulisse* troviamo una rilettura personale da parte dell'artista dell'*Iliade* e dell'*Odissea*; ma Bimba Landmann scrive anche storie originali, come il già citato *Viaggio nella notte blu*. L'arti-

sta tiene una sua linea ben riconoscibile anche quando si confronta con i grandi autori della storia dell'arte, altro filone da lei praticato, a partire dal grandissimo successo riscosso nel 1998 con *Un bambino di nome Giotto* (testi di Paolo Guarnieri): una scelta consapevole e coraggiosa per non rischiare di ridursi a fare il verso all'autore con cui sta dialogando, ma anzi arricchendo il confronto con un tocco d'interpretazione personale. E infine, in questa veloce rassegna di tematiche, un cenno a un recente libro ispirato a un bambino realmente vissuto: *Iqbal, schiavo moderno ucciso perché ribellatosi ai fabbricanti di tappeti che sfruttano la manodopera minorile, per la produzione di beni da smerciare nella società del consumo* (*Iqbal. Il sogno di un bambino schiavo*, testi di Chiara Lossani).

In mostra c'è un po' tutta Bimba, quella nota e amata dal pubblico, attraverso le tavole originali che si potranno ammirare a fianco del prodotto finale, il libro illustrato: all'ingresso, i cavalieri de *Alla ricerca del Sacro Graal* ci introducono nel suo mondo colorato e mai del tutto uguale; infatti, se cifra stilistica caratterizzante dei suoi personaggi è il modo di impostare i volti, con richiami al naso a cannula pregiottesco, di tanta pittura altomedioevale occidentale e orientale, ad esempio, o i suoi palazzi e le città dello sfondo presentano spesso i medesimi richiami ai portici medioevali ma anche alle cupole e ai pinnacoli orientaleggianti, è vero che di libro in libro le pagine si animano di forme diverse, le impaginazioni cambiano in maniera funzionale al racconto ma anche agli echi culturali che Bimba evoca. Ogni libro è diverso dall'altro: dall'unica grande illustrazione che diviene il pieghevole de *Il guerriero e il saggio. Una storia dall'Algeria*, fino ai fregi delle storie di Achille e Ulisse, dove Bimba gioca con l'evocazione dell'arte greca, della sua straordinaria cultura dell'illustrazione che si esprime nei tanti vasi, di varie fogge e dimensioni, giunti fino a noi; e pensiamo poi ai rotoli de *Alla ricerca del Sacro Graal*, alle miniature e alle predelle di *Un bambino di nome Giotto*, ai disegni dai codici di *Quel genio di Leonardo*, ecc. Essere riconoscibili ma giocare con il soggetto: un sottile equilibrio che riesce benissimo a Bimba Landmann. E questo fino a utilizzare mezzi diversi: si pensi ai teatrini di cui è composto *Come sono diventato Marc Chagall*.

E non a caso si parla di teatro: la voglia di narrare storie mescolando testi e immagini non poteva che approdare a quella multimedialità che caratterizza il teatro, e che ha portato l'artista a collaborare con musicisti e attori per ideare spettacoli in cui Landmann disegna dal vivo e anima il racconto parlato e musicato. Bimba ha inoltre trasformato alcuni suoi libri, in particolare *L'unicorno dal corno d'oro*, in un cartone animato. Quest'ultima storia, ambientata nella Venezia tanto amata dal maestro di Bimba Štěpán Zavřel, è un libro prezioso e sognante,

già esposto nell'edizione del 2005 di *Fantastiche Matite*, ma qui riproposto e meglio contestualizzato nell'intera produzione dell'artista; al suo fascino contribuisce anche il testo, una sorta di filastrocca in cui torna il tema del sogno creativo che si realizza: «Cercalo [...] con colori e pennelli. / Sotto le tue mani lo vedrai comparire. / [...] Cercalo nei libri che leggi o che sfogli. / Dietro una pagina, un giorno ti apparirà.» *Alla ricerca del Sacro Graal* e *Viaggio nella notte blu* saranno protagonisti qui a Seregno di una nuova versione: una lettura teatralizzata, con accompagnamento musicale. È bello che l'artista torni e ritorni sui suoi testi, facendoli magicamente sentire sempre vivi e attuali. È la stessa magia di tutti i libri, in fondo, che continuano a parlarci sempre.

Ogni lavoro di Bimba Landmann nasce da una documentazione minuziosa, nel caso dei libri sugli artisti, o in quello dedicato all'autore de *Il piccolo principe* Antoine de Saint-Exupéry, o in alcuni testi di carattere religioso come *Maria e Giuseppe*, per il quale l'artista attinge da e interpreta il mondo dei vangeli apocrifi e i testi medioevali sulla vita di Maria. In alcuni lavori, come si vede bene nei teatrini dedicati a Marc Chagall, entra la natura con veri e propri rametti e fiori secchi, che altrove Landmann ama disegnare. È uno sguardo, quello di Bimba, rivolto sia alla storia dell'arte sia alla natura che ci circonda: Bimba Landmann, che ha ben imparato la lezione del suo maestro presso l'Accademia di Brera Luciano Fabro, è un'artista consapevole della tradizione entro cui si colloca, e ha allo stesso tempo la capacità di guardare con meraviglia il mondo.

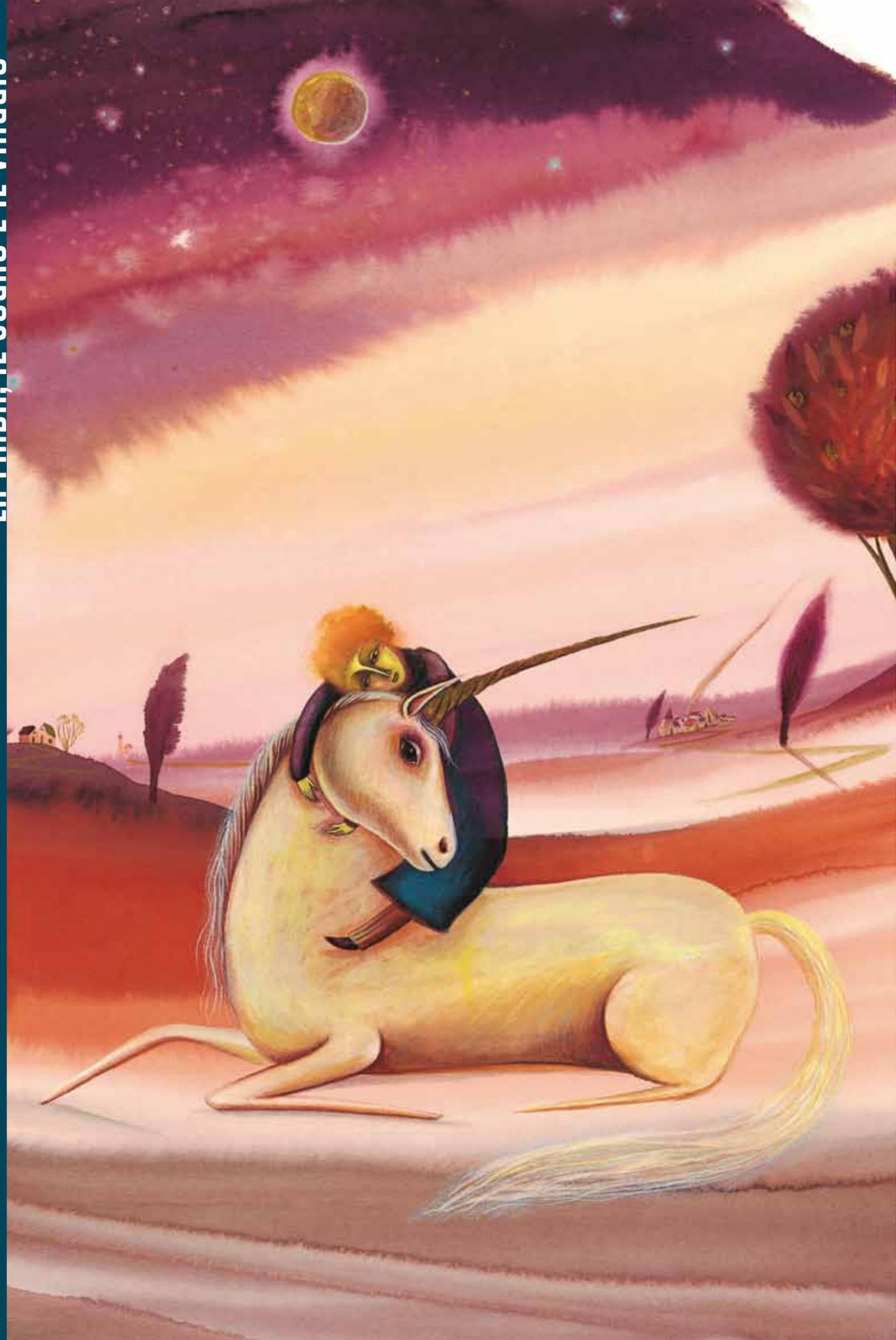
La mostra parte da *Alla ricerca del Sacro Graal*, dicevamo: si tratta di un lavoro recente (2015), basato su una storia molto complicata, con diramazioni sulle avventure dei singoli cavalieri protagonisti, ispirata, come nel caso de *Il piccolo principe* a un romanzo realmente esistente: *La Queste del Saint-Graal*, del XIII secolo. Un lavoro che Bimba traduce in tante miniature affollate e molti colori, ma anche in pitture che sembrano arazzi di grande respiro, proprio come quello esposto in mostra, con la parata dei cavalieri. Ed *Alla ricerca del Sacro Graal* è anche il libro dove Bimba si autoritrae assieme all'autrice dei testi Chiara Lossani: l'autoritratto è una dichiarazione di consapevolezza dell'importanza del loro ruolo nella mediazione tra una storia antica, un testo e le immagini e noi. E ciò avviene non a caso in un libro il cui tema portante è la

ricerca del Graal, che altro non è che ricerca interiore, alla scoperta di noi stessi, con tutti i nostri limiti e virtù. I cavalieri allora sono eroi che capiscono per cosa vale davvero la pena combattere e lottare, ma non sono gli unici eroi raffigurati da Bimba nel corso della sua lunga carriera. Tanti sono gli eroi per Bimba, appesi alle pareti della Galleria Civica "Ezio Mariani", da donare ai bambini del mondo: coloro che, a partire da Achille, e passando per Francesco e gli artisti che come Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Chagall, seguono la loro ispirazione – e si pensi al primo della serie: la ferrea volontà di Giotto bambino –, accettano il proprio destino e gli vanno incontro. Sono personaggi che si sono guardati dentro, hanno letto la paura dentro di sé (come il piccolo protagonista di *Viaggio nella notte blu*), hanno imparato a leggere dentro di sé stradafacendo, un poco alla volta, come Abar e Babir, che prima capiscono quali sono «i desideri delle cose che stanno fuori» e solo dopo «i desideri delle cose che stanno dentro», fino ad arrivare a un reale eroe del nostro tempo: Iqbal, che ha pagato con la vita il desiderio di libertà e giustizia che l'ha sorretto.

Mi sembra che, fondendo parole e immagini, messaggio eterno e universale con bellezza e gioia per gli occhi, Bimba Landmann abbia contribuito a realizzare il desiderio del suo maestro di illustrazione Štěpán Zavřel: costruire una cultura dell'immagine, e questo a partire dal rispetto verso l'infanzia. E sia riuscita a realizzare il sogno di quella Bimba bambina persa tra le immagini e i libri di un convento di Firenze. Con determinazione, fantasia, eroismo.

Micaela Mander

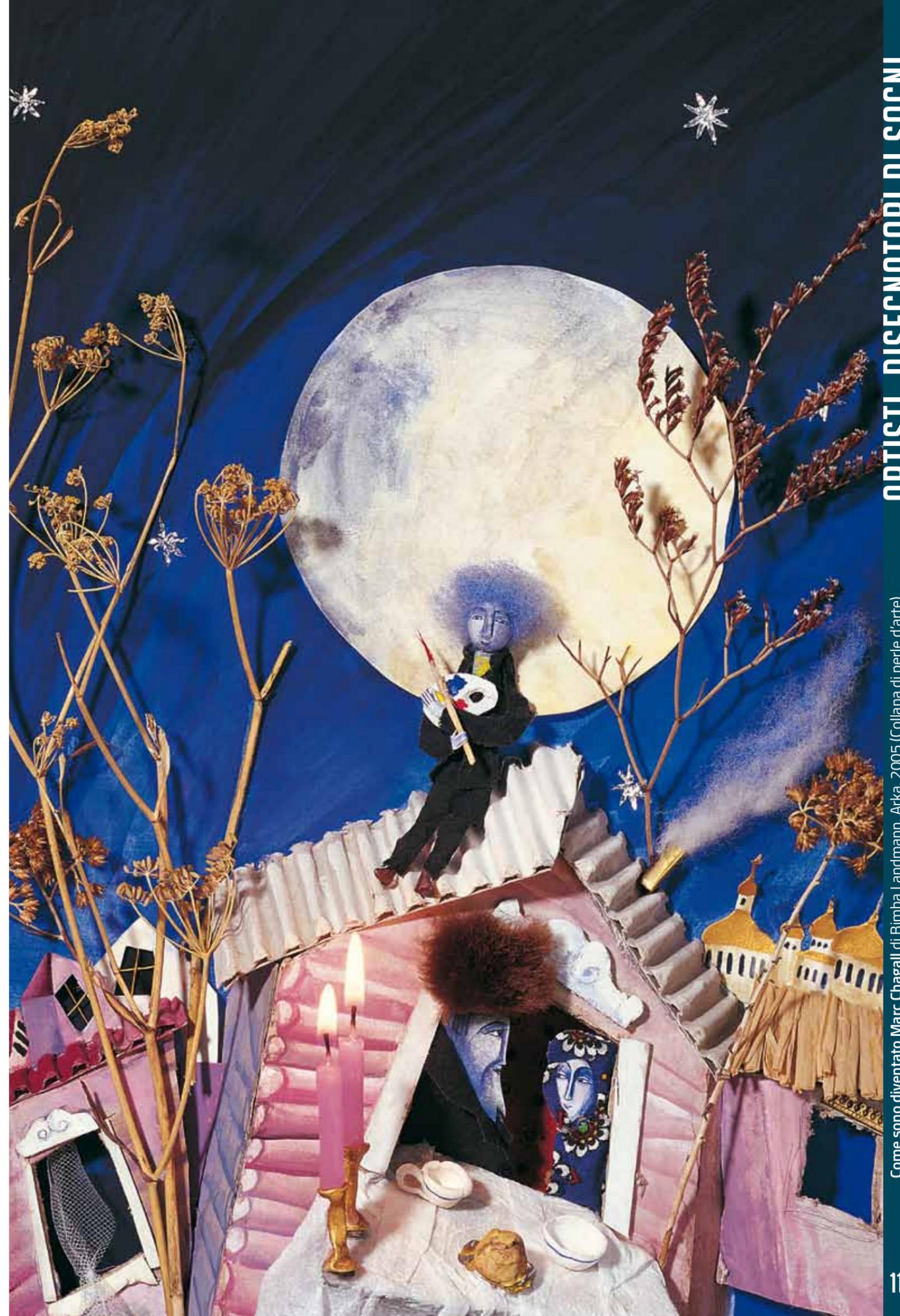
*L'arte è portare fuori i sogni
Che abitano dentro.*
(Bimba Landmann)

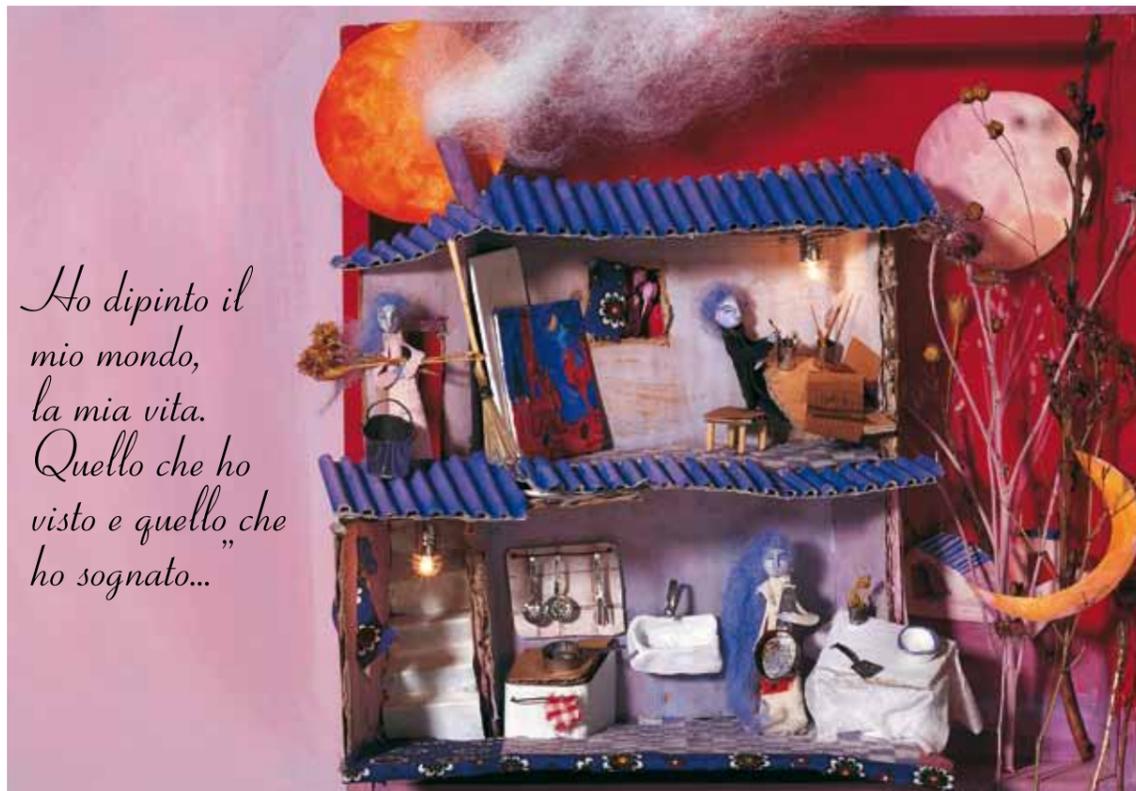
(pp. 6-7)
L'unicorno dal corno d'oro di Sylvaine Nahas
Arka, 2001 (Collana di perle)

Viaggio nella notte blu di Bimba Landmann
Arka, 1997 (Collana di perle d'arte)

Come sono diventato Marc Chagall di Bimba Landmann, Arka, 2005 (Collana di perle d'arte)

*Ho dipinto il
mio mondo,
la mia vita.
Quello che ho
visto e quello che
ho sognato...*

Come sono diventato Marc Chagall di Bimba Landmann
Arka, 2005 (Collana di perle d'arte)

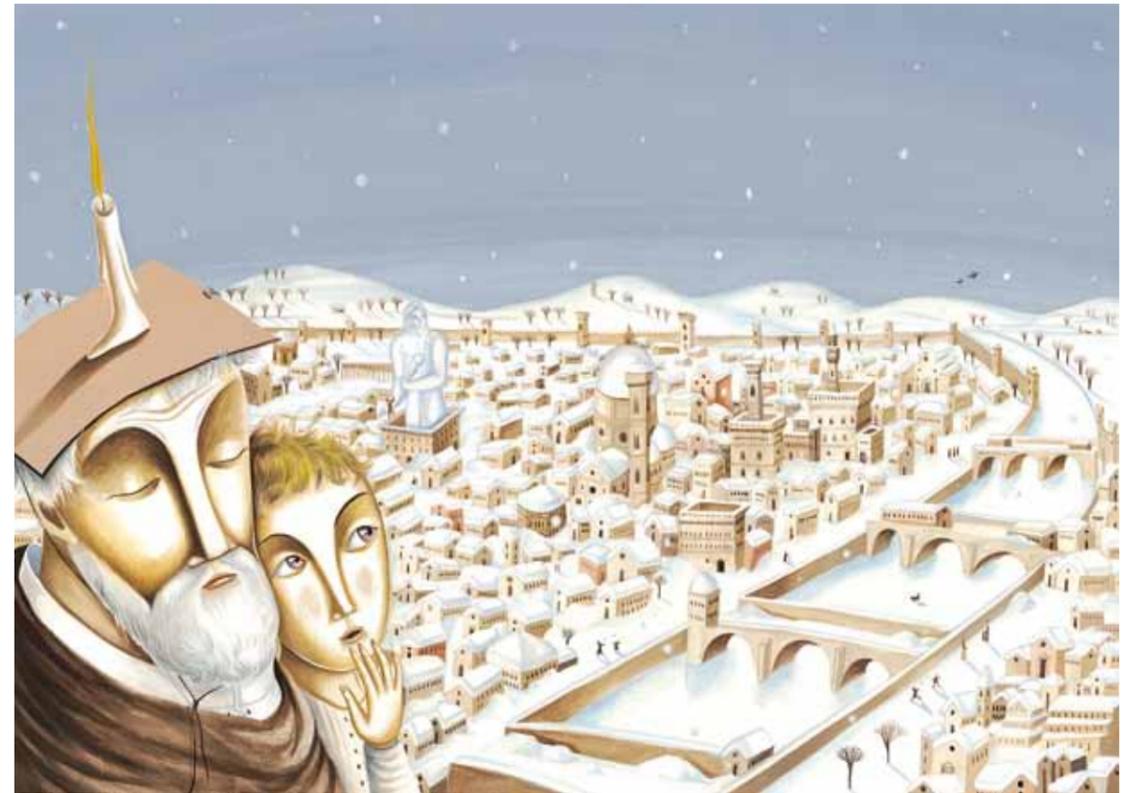
Un bambino di nome Giotto di Paolo Guarnieri
Arka, 1998 (Collana di perle d'arte)

Un bambino di nome Giotto di Paolo Guarnieri
Arka, 1998 (Collana di perle d'arte)

Quel genio di Leonardo di Guido Visconti
Arka, 2000 (Collana di perle d'arte)

Quel genio di Michelangelo di Chiara Lossani
Arka, 2014 (Collana di perle d'arte)

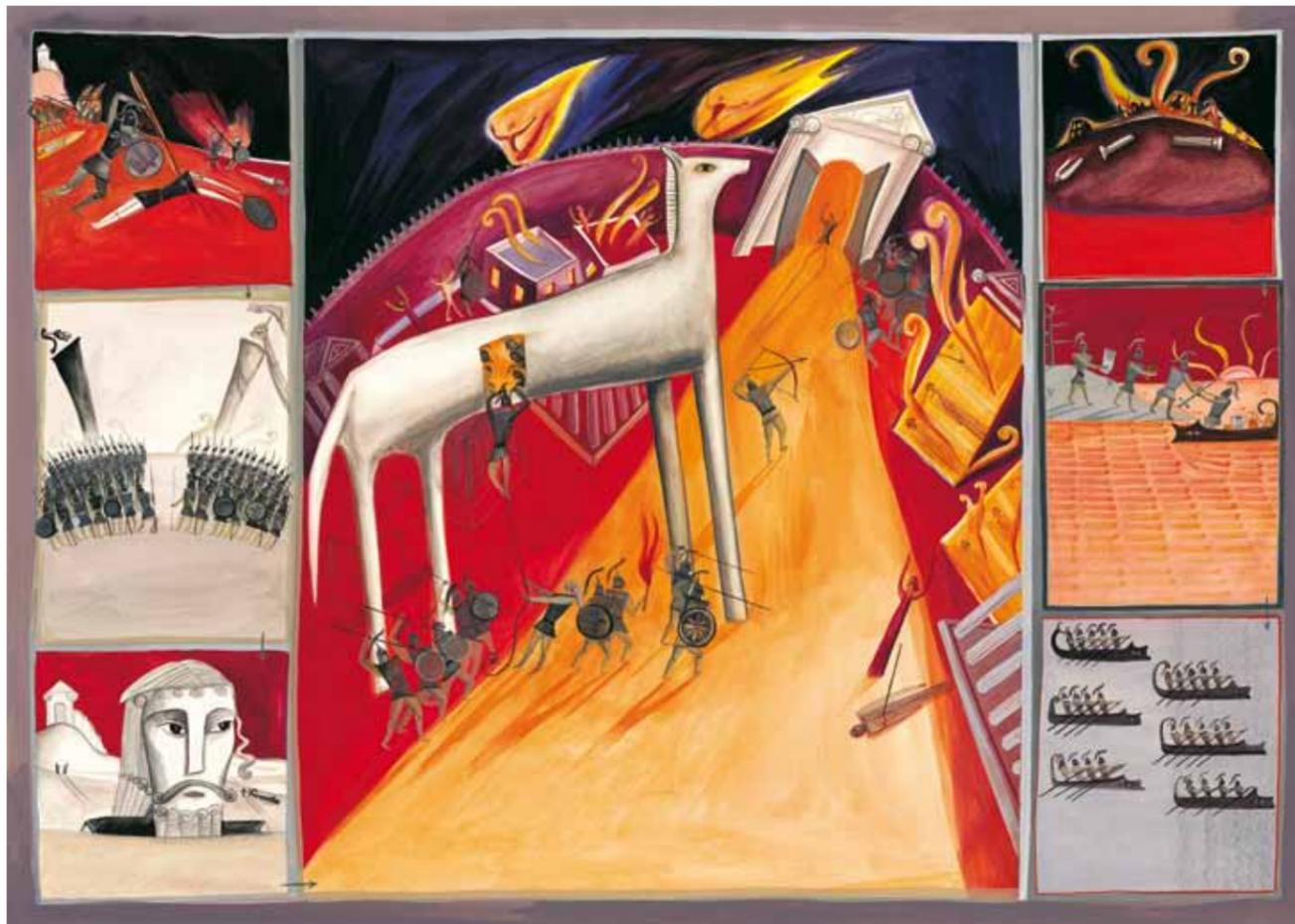

Quel genio di Leonardo di Guido Visconti
Arka, 2000 (Collana di perle d'arte)

Raffaello il pittore della dolcezza di Nicola Cinquetti
Arka, 2012 (Collana di perle d'arte)

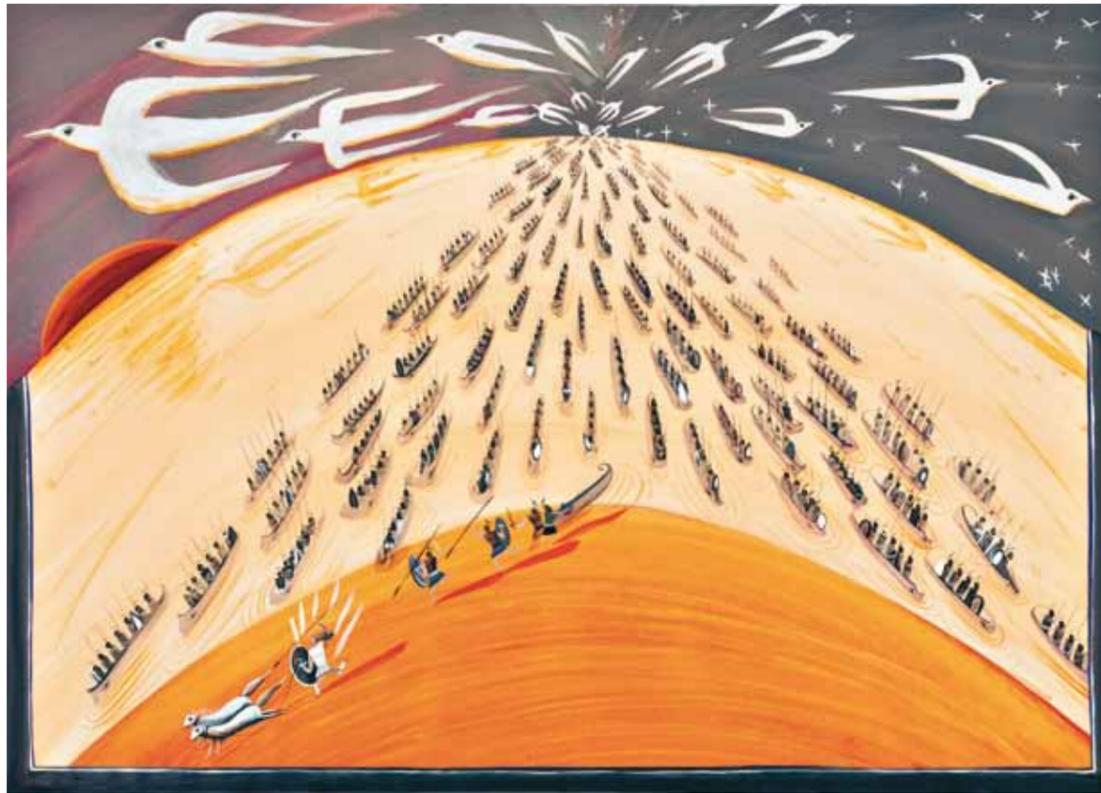

L'incredibile viaggio di Ulisse di Bimba Landmann
Arka, 2007 (Collana di perle d'avventura)

*Il Destino di un uomo è come un grande arazzo, formato da tanti fili.
Ci sediamo assieme agli Dei a tessere,
e ogni filo è un pezzo della nostra storia.
I nostri genitori.
La nostra terra.
I nostri desideri e i nostri sogni.
Tutte le esperienze che compiamo.
Finché un giorno, su questo grande arazzo,
appare un disegno unico e irripetibile: la nostra vita.*
(Bimba Landmann, *Il Destino di Achille*)

Il destino di Achille di Bimba Landmann
Arka, 2009 (Collana di perle d'avventura)

Il destino di Achille di Bimba Landmann
Arka, 2009 (Collana di perle d'avventura)

Il destino di Achille di Bimba Landmann
Arka, 2009 (Collana di perle d'avventura)

Alla ricerca del Sacro Graal di Chiara Lossani, Arka, 2015

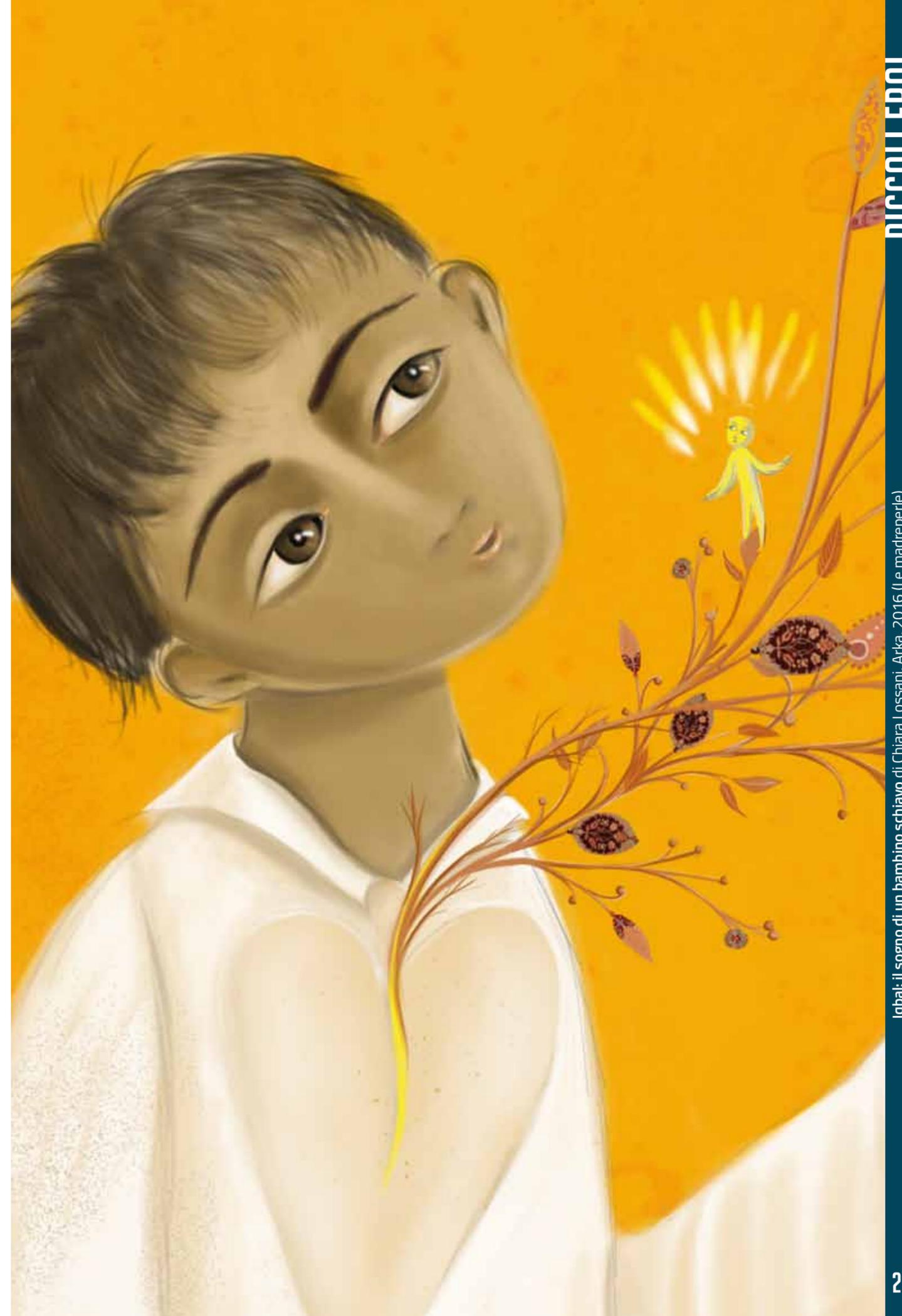
*Mai dimenticare chi ti aspetta.
Anche se il vento ti porta dall'altra parte del mondo!*
(Bimba Landmann, *L'incredibile viaggio di Ulisse*)

(pp. 20 -21)
Alla ricerca del Sacro Graal di Chiara Lossani
Arka, 2015

Chiara e Francesco di Guido Visconti
Arka, 2003 (Collana di perle d'amore)

Iqbal: il sogno di un bambino schiavo di Chiara Lossani, Arka, 2016 (Le madreperle)

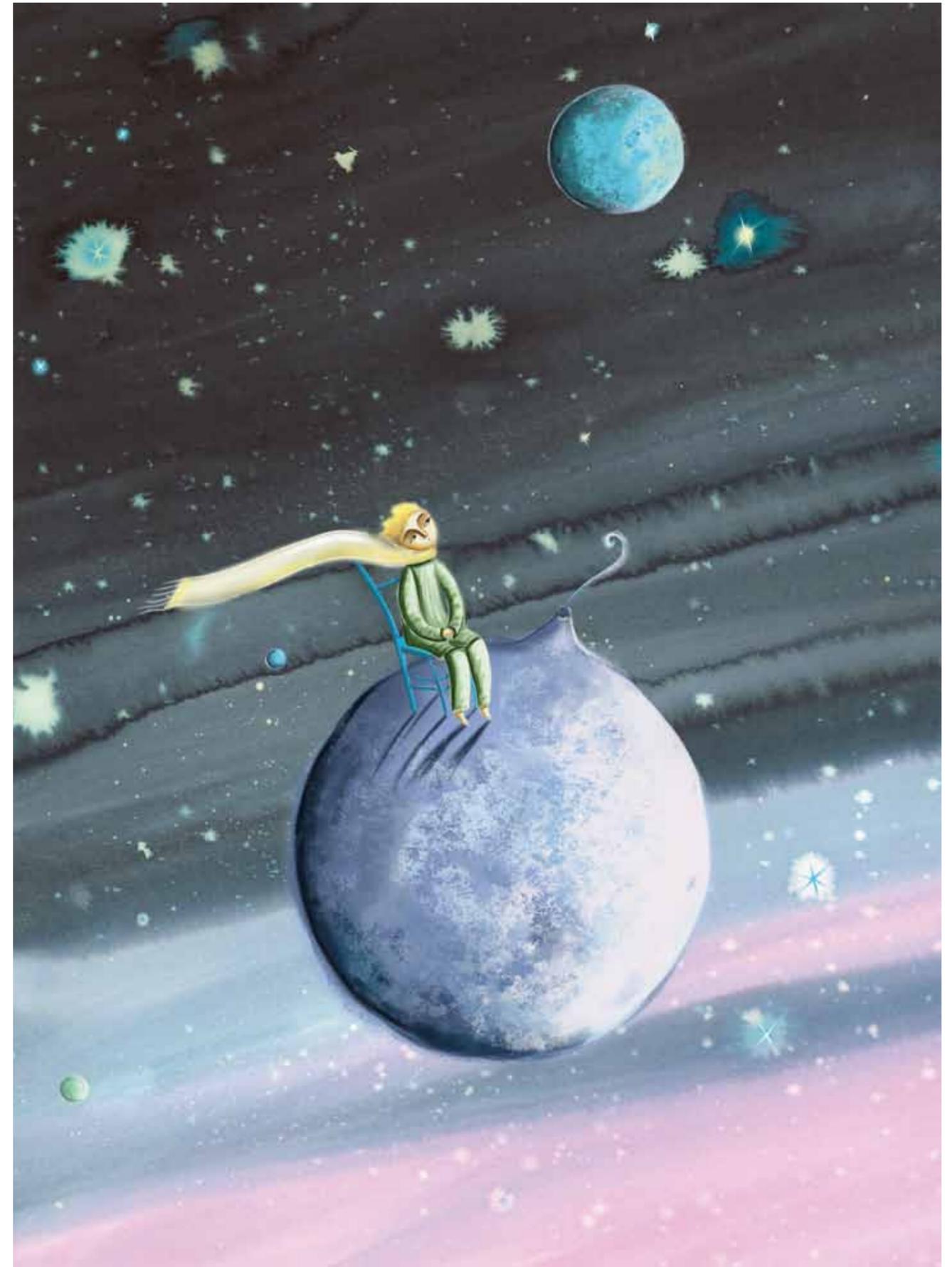
Solo per oggi di Papa Giovanni XXIII
San Paolo, 2011

*“Perché scrivere è come volare per Tonio.
Salire sull'aeroplano e volare dentro se stesso.
Visitare i luoghi dell'anima.
I paesaggi delle emozioni.”*

(Bimba Landmann, Antoine de Saint-Exupéry in cerca del piccolo principe...)

Antoine de Saint-Exupéry in cerca del piccolo principe... di Bimba Landmann
Arka, 2013

Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry
San Paolo, 2015

LIBRI ILLUSTRATI PER BAMBINI

Miriam such Weihnachten

di Hannelore Dierks
Illustrated by Bimba Landmann,
Patmos, 1994

Il viaggio di Abar e Babir

di Chiara Lossani
Arka, 1995 (L'Orsa Maggiore)

Viaggio nella notte blu

di Bimba Landmann
Arka, 1997 (Collana di perle)

Un bambino di nome Giotto

di Paolo Guarnieri
Arka, 1998 (Collana di perle d'arte)

Quel genio di Leonardo

di Guido Visconti
Arka, 2000 (Collana di perle d'arte)

L'unicorno dal corno d'oro

di Sylvaine Nahas
Arka, 2001 (Collana di perle)

Chiara e Francesco

di Guido Visconti
Arka, 2003 (Collana di perle d'amore)

Il guerriero e il saggio

[a cura di Graziella Favaro]
Carthusia, 2005 (Storiesconfinare)

Come sono diventato Marc Chagall

di Bimba Landmann
Arka, 2005 (Collana di perle d'arte)

L'incredibile viaggio di Ulisse

di Bimba Landmann
Arka, 2007 (Collana di perle d'avventura)

Il destino di Achille

di Bimba Landmann
Arka, 2009 (Collana di perle d'avventura)

Maria e Giuseppe

di Nicola Cinquetti
Arka, 2010 (Collana di perle d'amore)

Solo per oggi

di Papa Giovanni XXIII
San Paolo, 2011

Il banco di nonno Barbalunga

di Jo Eung Jeong
Sironi, 2012 (Semi di zucca)

Raffaello il pittore della dolcezza

di Nicola Cinquetti
Arka, 2012 (Collana di perle d'arte)

Antoine de Saint-Exupéry in cerca del piccolo principe...

di Bimba Landmann
Arka, 2013

Ninne nanne nanne nì

di Elisabetta Garilli, Serena Abagnato,
Bimba Landmann
Carthusia, 2014

Quel genio di Michelangelo

di Chiara Lossani
Arka, 2014 (Collana di perle d'arte)

La vita è

di Madre Teresa
San Paolo, 2014

Alla ricerca del sacro Graal

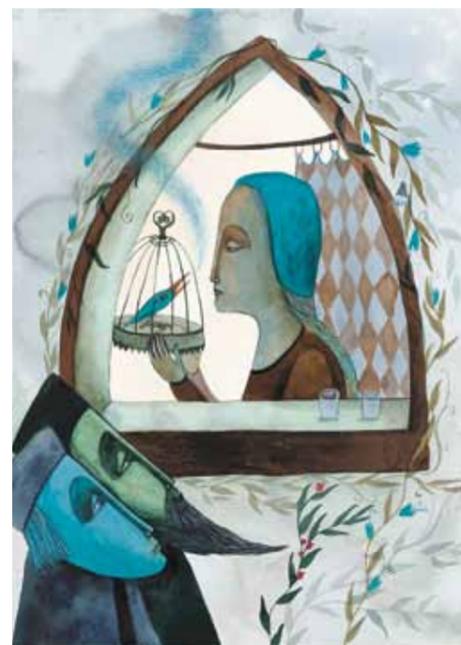
di Chiara Lossani
Arka, 2015

Il piccolo principe

di Antoine de Saint-Exupéry
San Paolo, 2015

Iqbal: il sogno di un bambino schiavo

di Chiara Lossani
Arka, 2016 (Le madreperle)

Il viaggio di Abar e Babir di Chiara Lossani
Arka, 1995 (L'Orsa Maggiore)

Edizioni Pulcinoelefante:

Alberto Casiraghy, *Aforismi*, 2006

Cesare Vergati, *Aforismi*, 2006

Cesare Vergati, *Aforismi*, 2007

Cesare Vergati, *Aforismi*, 2008

Cesare Vergati, *Aforismi*, 2009

Pedro Ribeiro Dias, *Con dolce oscurità*, 2009

Cesare Vergati, *è*, 2010

Cesare Vergati, J.S. Bach, *A mare*, 2011

Cesare Vergati, *Ricordo quel che penso*, 2012

Cesare Vergati, *Aforismi*, 2016

ExCogita edizioni:

Cesare Vergati, *Ragazzo a pendolo*, 2007

Cesare Vergati, *Faust o l'inverso*, 2009

Cesare Vergati, *Don Giovanni o l'incomodo*, 2011

Cesare Vergati, *Falstaff o l'inconsueto*, 2013

Cesare Vergati, *L'Uomo umido, Diocrema in vincoli*,
2015

VIDEO D'ANIMAZIONE

L'UNICORNO DAL CORNO D'ORO (2018)

Testo: Sylvaine Nahas. Illustrazioni: Bimba Landmann.
Animazioni: Serkan Savaşkan. Voce narrante:
Monica Zipparrì. Musica di Quintana: Ilaria Fan-
tin (arciliuto) e Kateřina Ghannudi (arpa barocca).
Durata: 7 minuti.

UN BAMBINO DI NOME GIOTTO (2017)

Produzione: Cose Belle d'Italia Media Entertain-
ment. Direzione Artistica: Luca Mazzieri. Musiche:
Paolo Fresu. Animazione: Serkan Savaşkan. Illu-
strazioni: Bimba Landmann, dal libro *Un bambino
di nome Giotto*, Edizioni Arka, 1997. In occasione di
MAGISTER GIOTTO (Venezia, 13 luglio-5 novembre
2017). Durata: 3 minuti.

QUADRI SONORI IL VIAGGIO DI ABAR E BABIR (2013)

Video di Alberto Culotta (1° Premio Internazionale
dell'illustrazione per l'infanzia Città di Cefalù Rolf Li-
dberg). Liberamente ispirato al libro *Il viaggio di Abar
e Babir*, Edizioni Arka 1997. Testo: Chiara Lossani.
Illustrazioni: Bimba Landmann. Durata: 9 minuti.

I libri illustrati da Bimba Landmann sono editi in molte altre lingue: coreano, giapponese, portoghese, inglese (distribuito in America, Inghilterra, Canada, Australia e Nuova Zelanda), ceco, ladino, friulano, messicano, tedesco (distribuito in Germania e in Svizzera), danese, francese (distribuito in Francia, Belgio, Svizzera e Quebec), catalano, cinese (distribuito in Cina e Taiwan), brasiliano, castigliano, greco, finlandese, norvegese, olandese, spagnolo, romeno.

Autoritratto. lo 10 volte.

WWW.BIMBALANDMANN.COM

Città di Seregno

Biblioteca Civica
Ettore Pozzoli

Galleria
EZIO
MARIANI
Civica