

LUCCA COMICS & GAMES 2014

L'arte e lo spettacolo della Revolution!

Tutti i dettagli delle aree Comics e Music & Cosplay

Il Festival: 30 ottobre – 2 novembre

Le mostre di Palazzo Ducale: 18 ottobre (ore 17.30 inaugurazione) – 2 novembre

La tradizione vuole che con il taglio del nastro delle **mostre di Palazzo Ducale (quest'anno sabato 18 ottobre alle 17.30)**, si apra l'**offerta culturale di Lucca Comics & Games**, un Festival che unisce in sé uno dei maggiori saloni del fumetto e dell'editoria in Europa e un programma di mostre, eventi, spettacoli ricco di centinaia di appuntamenti. A Lucca il fumetto e tutti i mondi dell'immaginario vengono letti per quello che sono: fenomeni artistici di ampia diffusione, di forte penetrazione e affezione verso il pubblico, creati da artisti capaci di entrare in contatto diretto con milioni di persone nel mondo, siano essi lettori di fumetti o spettatori delle migliori serie tv. Dai più carismatici autori del panorama della nona arte ai fuoriclasse del doppiaggio dei film e delle fiction fantasy, Lucca è diventato il palcoscenico di chi mette il pubblico al centro della propria arte, e la patria adottiva di chi di quest'arte gioisce quotidianamente.

Mentre le mostre a Palazzo Ducale da questo week end saranno già visitabili ad ingresso gratuito, il Festival internazionale dedicato al fumetto, al gioco e all'illustrazione, realizzato da **Lucca Comics & Games Srl**, insieme al **Comune di Lucca**, con il sostegno di altri enti cittadini come Provincia e Camera di Commercio e che gode del patrocinio del ministero della Cultura, aprirà i battenti fra due settimane (**30 ottobre al 2 novembre**) della Regione.

Teatro Comics al Teatro del Giglio, spettacolo dentro lo spettacolo

Il Teatro del Giglio ritorna protagonista di Lucca Comics & Games. Grazie alla collaborazione della direzione del Teatro, il fiore all'occhiello della cultura lucchese si prepara ad accogliere l'evento e i suoi visitatori con un programma variegato e di grande impatto: Teatro Comics, ovvero una serie di appuntamenti in cui i mondi del fumetto e del gioco travalicano i propri confini e si trasformano in spettacolo.

Due sono gli eventi che evolvono da progetti già riusciti e apprezzati negli anni passati:

Interviste a Fumetti (venerdì 31 ottobre, ore 21.30, ingresso gratuito): Franz Di Cioccio racconta la sua passione per il fumetto. Assieme a lui gli **Slow Feet in concerto**, per vedere sul palco di Lucca alcuni dei protagonisti di decenni di musica italiana. Una serata a tra rock e blues, con sonorità uniche e una formazione d'assalto: oltre a Franz Di Cioccio (PFM) ed il basso pulsante di Reinhold Kohl, Lucio Fabbri (PFM), violino elettrico; Paolo Bonfanti, bluesman tra i più apprezzati in Italia, è la chitarra e, insieme a Di Cioccio, voce solista del gruppo.

Voci di Mezzo (sabato 1 novembre, ore 21.30, ingresso gratuito) in cui le più famose voci del cinema italiano guideranno il pubblico in uno straordinario viaggio, tra parola scritta e grande schermo. I doppiatori de *Lo Hobbit*, *Il Signore degli Anelli*, *Il Trono di Spade* e *Harry Potter*, daranno infatti vita a uno show dal vivo, reso più suggestivo dall'esecuzione di brani live del quartetto d'archi al femminile Kaleidos String Quartet. Un esperimento unico al mondo e in anteprima assoluta, ideato e prodotto da Lucca Comics & Games e Barbaros Teatro.

Il programma di Teatro Comics prevede anche due spettacoli con **ingresso a pagamento**: **Sognando Cracovia** (giovedì 30 ottobre, ore 21.30) in cui l'ironico e irriverente Immanuel Casto (anche autore del gioco di carte *Squillo*) e Romina Falconi si esibiscono in un live frizzante e coreografico.

Danza Macabra (domenica 2 novembre, ore 15.00 - 16.30 - 18.00): la Compagnia del Carretto presenta un estratto dall'Amleto riletto con la prospettiva del protagonista, in cui moto tragico e moto comico si sovrappongono.

Ma il Teatro del Giglio – che rinnova e amplia quest'anno la sua funzione di **area stampa** per tutti gli oltre 900 accreditati dei media previsti – ospiterà anche la serata più attesa: la **Cerimonia di Premiazione** di Lucca Comics & Games (**venerdì 31 ottobre, ore 19.30, ingresso gratuito**), in cui saranno consegnati i Premi Gran Guinigi e il Gioco dell'Anno.

La nona arte in mostra

Se le mostre d'arte sono spesso tacciate di essere distanti dal grande pubblico, quelle che ogni anno Lucca Comics & Games dedica alla nona arte, quella del fumetto, sono invece sempre più frequentate, apprezzate, attese. E anche nell'edizione 2014 porteremo nel sontuoso contesto di Palazzo Ducale i maestri dall'Italia e dal mondo, omaggiati attraverso le tavole migliori, gli originali, gli appunti, i disegni, la preparazione dei loro capolavori. Le porte saranno aperte **da sabato 18 ottobre (taglio del nastro ore 17,30) a domenica 2 novembre** e l'ingresso come sempre sarà gratuito. Accompagna le mostre l'immane **Art Book**, il catalogo con interviste e saggi critici dedicati agli autori e ai temi in mostra.

A Palazzo Ducale:

- **Silver: dal pollaio alle stelle**, un viaggio nella carriera del Maestro del Fumetto 2013, papà di Lupo Alberto (che festeggia i 40 anni dalla sua prima apparizione su carta).
- **Gabriele Dell'Otto - La speranza della Bellezza**, dedicata all'autore del manifesto di Lucca Comics & Games 2014.
- **Riflessi di realtà - Rappresentazioni della quotidianità giapponese in JoJolion**, incentrata al vulcanico Hirohiko Araki, realizzata in collaborazione con il Japan Media Arts Festival
- **Essere Rutu Modan - Identità e radici nella graphic novel contemporanea** dedicata alla maggiore autrice israeliana, con il supporto di Ambasciata d'Israele in Italia e Pagine Ebraiche
- **The Walking Dead - Da fumetto indie a fenomeno globale**, ormai un "classico contemporaneo", visto dal sagace occhio del blogger Alessandro "DocManhattan" Aprea

In altre location:

Lucca è pronta ad attivare anche altri spazi per le mostre dedicate al fumetto: **dal 30 ottobre al 2 novembre** (sempre a ingresso gratuito) potrete visitare:

- **The New Old Boy - La nuova vita di Dylan Dog**: alla **Chiesa dei Servi** le tavole originali dei prossimi numeri (e degli speciali per Lucca) del popolare personaggio, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore
- **Fede a strisce**: nella **Chiesa di San Giovanni** un'esplorazione inedita e profonda, attraverso la rappresentazione della spiritualità nel fumetto.

- **Icone: Crepax, Deodato, Galleppini:** alla **Fondazione Banca del Monte di Lucca** parte un progetto nuovo, tre brevi ma intensi percorsi espositivi dedicate a firme ormai entrate nell'immaginario popolare.

Panini e Bonelli rivoluzionano la loro presenza a Lucca

Nel segno della Revolution! di quest'anno, i due maggiori gruppi dell'editoria italiana del fumetto cambiano radicalmente il loro spazio espositivo.

Nasce infatti il **PalaPanini (in piazza San Martino)**: grazie a una straordinaria joint venture tra l'editore e l'organizzazione del festival, Panini si presenterà agli appassionati con un unico padiglione di 800 mq per ospitare, oltre ai tantissimi fumetti del marchio Panini Comics, della divisione Disney e ai prodotti di Pan Distribuzione, per la prima volta anche le Figurine Panini, il brand storico della casa modenese. Grande attenzione sarà riservata agli autori, con due spazi autografi, nei quali si alterneranno ospiti internazionali del calibro di Masasumi Kakizaki, Mike Deodato Jr., Leo Ortolani, David Petersen e molti altri.

Anche **Sergio Bonelli Editore (in piazza San Giusto)** rinnova la sua partecipazione a Lucca. Cambia la collocazione dello stand che sarà una struttura autonoma in cui il pubblico incontrerà gli autori, parteciperà a sessioni di firme autografi e saprà delle novità editoriali in arrivo. Tre albi speciali sono stati realizzati per l'occasione: il n. 337 di Dylan Dog, *Spazio Profondo*, il primo numero della seconda stagione di Orfani, *Orfani: Ringo* e il numero uno di *Adam Wild*, la nuova serie creata da Gianfranco Manfredi. Le copie prodotte per Lucca Comics & Games avranno contenuti speciali e copertine "variant", realizzate, da tre maestri del fumetto che si confrontano con l'immaginario bonelliano: Gipi per "Dylan Dog", Gabriele Dell'Otto per "Orfani" ed Enrique Breccia per "Adam Wild".

Gli autori da tutto il mondo, per un evento unico nel panorama italiano

C'è qualcosa in cui, però, Lucca Comics & Games non è cambiata, quest'anno: la presenza dei maggiori autori di fumetto nazionali e internazionali. Gli appassionati di fumetto sanno che questo è l'appuntamento italiano in cui incontrare i propri autori preferiti. Gran parte dei disegnatori e degli sceneggiatori italiani si danno appuntamento a Lucca, e lo stesso dicasi per gli autori internazionali, che arrivano alla manifestazione grazie alla collaborazione delle rispettive case editrici. I maestri storici, i talenti più ammirati nel momento, gli astri nascenti arrivano a Lucca dall'Italia, dall'Europa, dall'America e dal Giappone, per incontrare i propri lettori in tavole rotonde, mostre, showcase e sessioni di autografi agli stand.

Di **Silver, Gabriele Dell'Otto e Rutu Modan** si è già detto sopra, così come di **Robert Crumb** e di **Gilbert Shelton** (due vere e proprie leggende del comics indipendente, che con il loro stile inconfondibile hanno influenzato più di una generazione di artisti) si è già detto nelle occasioni passate. Ma l'elenco di fuoriclasse è lungo e va dal brasiliano Mike Deodato Jr. (uno degli autori simbolo della Marvel del nuovo millennio, da Thor a Spider Man fino agli Avengers) all'altro americano David Petersen (due Eisner Award nel 2008 per *La Guardia dei Topi*).

Boichi, Kakizaki e Katsura: con questo trio di autentiche leggende del manga, Lucca Comics & Games propone anche quest'anno il meglio del panorama orientale. I tre ospiti saranno a Lucca a disposizione dei fan durante gli showcase, gli incontri, le sessioni di autografi allo stand.

Boichi con le sue affascinanti protagoniste vi aspetta allo stand di J-Pop Manga, **Masasumi Kakizaki** dalle storie mature e riflessive arriva in collaborazione con Panini Comics, **Masakazu Katsura** e i suoi leggendari shonen saranno protagonisti grazie alla sinergia con Star Comics.

E tra le decine di autori di fumetti, ci saranno anche **Zerocalcare** (che tra l'altro disegnerà la cover speciale del numero di novembre di Wired), **Don Alemanno, Sio, Davide La Rosa**

(protagonisti della “web revolution” del fumetto contemporaneo) e ancora **Baru, Igort, Brian Vaughan** e moltissimi altri.

Quest'anno Lucca Comics & Games ospita un evento dedicato a tutti quei bambini che troverebbero a Lucca un emisfero di serenità, ma che purtroppo devono lottare ogni giorno per la propria sopravvivenza. Da anni l'**Unicef** persegue il fine di aiutarli, anche grazie alle popolarissime Pigotte, le bambole disegnate, create e vendute dall'organizzazione per raccogliere fondi. A Lucca Comics & Games quest'anno troveremo una bambola speciale: **la Pigotta disegnata da Leo Ortolani**, il popolarissimo autore di Rat Man, che con entusiasmo ha aderito all'iniziativa portando il suo inconfondibile tratto per un'edizione esclusiva.

Appuntamento col fumetto? Sì, per oltre 500 volte in 4 giorni!

Il punto di forza di Lucca Comics & Games è da sempre il calendario degli incontri dedicato al fumetto. È un ricchissimo programma dove scegliere tra le presentazioni delle uscite 2015 delle case editrici, le tavole rotonde con gli ospiti più prestigiosi, gli appuntamenti con la storia e la critica del fumetto. Il tutto a ingresso gratuito, come è ormai tradizione del programma culturale della manifestazione. Per gli appassionati del fumetto, poi, raccomandiamo i cicli di Lucca Comics, momenti di analisi, riflessione, indagine critica e storica, opportunità:

- **Comics Talks**: gli autori del momento affrontano gli argomenti del momento;
- **Bànghete! Incontri con il fumetto italiano**: il focus sulla nona arte nel nostro Paese;
- **Lucca Comics & Science**: che indaga sul rapporto scienza-intrattenimento, con il patrocinio del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e quest'anno in collaborazione col CERN di Ginevra;
- **Cento di queste nuvolette**: i grandi compleanni del fumetto italiano e internazionali festeggiati a Lucca Comics;
- **Lavorare col fumetto**: come, perché e facendo esattamente che cosa tante persone lavorano o cercano di farlo, in un settore ristretto e difficile come l'editoria a fumetti.

Il Premio Gran Guinigi, il prestigio di Lucca nel mondo

Cresce l'importanza del **Premio Gran Guinigi**, assegnato ogni anno a **Lucca Comics & Games**, che è da tempo considerato da autori, editori e addetti ai lavori il più ambito premio italiano al fumetto. Oltre 200 titoli hanno concorso in questa edizione, suddivisi nelle categorie **miglior serie, miglior fumetto breve e miglior graphic novel**. La giuria di esperti, presieduta dal saggista e giornalista Luca Raffaelli (apprezzata firma del quotidiano “La Repubblica”) ha scelto i 30 titoli della Selezione Gran Guinigi, antologia che riunisce il meglio della produzione nel nostro Paese e già di per sé diventa marchio di qualità per il lettore. Tra questi titoli, i vincitori saranno proclamati nella Cerimonia di Premiazione di venerdì 31 ottobre (Teatro del Giglio, ore 19.30), momento in cui la giuria svelerà anche le proprie scelte per le categorie speciali: **miglior disegnatore, miglior sceneggiatore, miglior autore unico, il premio “Stefano Beani”** a una particolare **iniziativa editoriale**, e come sempre l'alloro di **Maestro del Fumetto**, che nel 2013 fu assegnato a Silver, presente quest'anno a Lucca Comics & Games e omaggiato di una mostra personale a Palazzo Ducale.

Non solo case editrici: gli stand per disegnatori e per le autoproduzioni

Lucca Comics & Games dà spazio al mondo degli artisti anche quando si presentano da soli o in collettivo: i due padiglioni in piazza San Romano, di fronte all'Auditorium e al Museo del Fumetto, sono tutti per loro! La **Comics Artists Area** è il padiglione interamente dedicato ai disegnatori di fumetti, dove tutti i fan potranno incontrare dal vivo alcuni dei loro autori preferiti

per avere dediche, disegni e tavole originali o semplicemente stringere la mano dei loro beniamini. È la risposta a una forte richiesta del pubblico e dei professionisti del settore per valorizzare ancora di più i veri protagonisti del mondo della nona arte.

Il fumetto come forma di espressione basata sulla creatività, individuale e collettiva, trova spazio nella **Self Area**, l'area che Lucca Comics dedica al fumetto autoprodotta. Uno spazio espositivo e performativo, dedicato a quelle realtà che autoproducono i propri fumetti libere dai freni settati dal mercato mainstream, per dare voce a chi ha scelto di creare propri spazi e circuiti per potersi esprimere. Lo spazio ospita autori emergenti e realtà affermate, tutti accomunati dal credere nelle potenzialità dello strumento fumetto e delle sue infinite diramazioni comunicative, culturali e multimediali.

Creatività al lavoro

Lucca è diventato anche appuntamento privilegiato per chi del fumetto ha fatto, fa o vuole fare una professione, come disegnatore, sceneggiatore, traduttore.

Sempre più tappa obbligata per gli operatori di settore e gli addetti del panorama italiano e internazionale, dal 2006 l'**Area Pro** offre spazi appositi e lounge per accogliere i professionisti del settore che desiderano un luogo appartato per incontrare i colleghi in riunioni B2B, oppure visionare i portfolio delle centinaia di autori e aspiranti professionisti: nel 2013 sono stati oltre 1300 coloro che si sono presentati per mostrare il proprio lavoro. L'Area Pro, in piazza San Romano, consente di svolgere il proprio lavoro in tutta tranquillità, a due passi dai principali padiglioni Comics.

Translation Slam è giunto alla sua terza edizione ed è già uno dei momenti più attesi: si tratta di un concorso di traduzione di fumetti dall'inglese, dal francese e – novità di quest'anno – dal giapponese organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con Symmaceo Communications e Rizzoli-Lizard. I giurati proporranno pagine a fumetti di loro scelta ai candidati e valuteranno gli elaborati. Il concorso è aperto a tutti, traduttori e aspiranti traduttori. Il premio in palio è l'assegnazione di un lavoro di traduzione per la pubblicazione di un volume a fumetti.

Dieci anni di Project Contest, dieci anni di sogni realizzati

Il Project Contest – Premio Giovanni Martinelli, il concorso per progetti di storie a fumetti, indetto da Lucca Comics & Games in collaborazione con Edizioni BD, compie nel 2014 dieci anni. In questo decennio abbiamo visionato centinaia di progetti, analizzato lo stile dei partecipanti, tentato di valorizzare i finalisti. Ma soprattutto abbiamo realizzato il sogno di chi partecipava: vedere il proprio progetto diventare un vero fumetto. E il successo dell'iniziativa è cresciuto costantemente col tempo: praticamente tutti i vincitori delle passate edizioni – siamo andati a intervistarli sul nostro sito – lavorano oggi nel settore e *Delitto d'autunno - Un'indagine di André Dupin*, vincitore nel 2012, è andato esaurito in poco tempo. All'edizione di quest'anno si sono iscritti 182 progetti (25 in più rispetto al 2013), da cui abbiamo scelto i migliori 15 che, nella finale di giovedì 30 ottobre, dovranno convincere la giuria di esperti che il loro sogno merita di diventare realtà.

Un palco di fantasia ed emozioni

Sul Baluardo San Paolino sorge ogni anno uno dei punti più frequentati e apprezzati dal pubblico di Lucca Comics & Games: il palco di Music & Cosplay. Proprio qui nel corso degli anni si sono alternati i miti delle sigle tv, dai cartoni animati degli anni Settanta, fino ai protagonisti di oggi. Assieme a loro nel programma, le migliori cartoon cover band italiane, un fenomeno che Lucca ha documentato per prima in Italia e che ha offerto al proprio pubblico

sempre rigorosamente in forma gratuita. Oggi la spina dorsale del palinsesto si arricchisce anche delle sonorità in arrivo dall'Oriente, con il meglio della scena del Japan Rock e Japan Pop, le idol del momento, elettrizzanti dj-set, artisti anche da Cina e Corea.

Solo per citare i tre momenti più attesi, ricordiamo:

- lo spettacolo **Oliver Onions on the road - Maurizio De Angelis live concert** (backing band: Fratelli Los Angelis) - sabato 1 novembre, ore 19.10
- **I cavalieri di Clara** - Clara Serina live concert (backing band: .db.day's band; coro gospel: Voices of Heaven) - domenica 2 novembre, ore 19.00
- la finale del **Cartoon Music Contest**, con 4 band dai 4 angoli d'Italia, che hanno superato i turni precedenti e si contenderanno il premio finale: un concerto completo sul Palco di Lucca, nell'edizione 2015 - giovedì 30, ore 17.15.

Cosplay e Street Parade: quando il pubblico diventa spettacolo

Tutti i mass media che documentano ogni anno la manifestazione sottolineano sempre l'anima colorata, educata e gioiosa del cosplay, grazie al quale le vie del centro storico si popolano di migliaia di visitatori vestiti con i costumi dedicati agli eroi del fumetto, del videogioco, dei cartoni animati, del cinema – e sono vestiti creati dalle stesse mani di chi li indossa. È uno dei più caratteristici volti della manifestazione, che coinvolge appassionati da tutta Italia disposti a sfilare tra la folla in armatura da drone di *Guerre Stellari*, nel peluche a forma di Totoro, oppure vestiti da Barbie e Ken con tanto di confezione!

E sul Palco, per chi vuole competere, si ripeterà il rito del **Lucca Cosplay Contest**, che si terrà sabato 1 e domenica 2 novembre 2014.

E chi è stato a Lucca Comics & Games nelle ultime edizioni non può non averle notate: sono le **sfilate a tema** che colorano ancora di più la manifestazione, attirando l'attenzione di tutti i visitatori. Divertimento per la strada, ecco l'anima di Street & Fun, la serie di appuntamenti che anche quest'anno infiammeranno la città: street band, flash mob, sfilate dedicate a un particolare universo della nostra fantasia, da *Le bizzarre avventure di JoJo* a *Borderlands*, da *Cowboy BeBop* alla *Zombie Walk*.

Selezione Gran Guinigi 2014

Ecco i trenta titoli selezionati dalla giuria di esperti del Premio Gran Guinigi 2014. Tra questi, nella serata di premiazione (venerdì 31 ottobre, ore 19.30, Teatro del Giglio) saranno proclamati i vincitori delle categorie **Miglior Serie**, **Miglior Storia Breve** e **Miglior Graphic Novel**.

1. **Il NAO di Brown** – BAO Publishing
2. **Come prima** – BAO Publishing
3. **Watersnakes** - Tunué
4. **Il mondo così com'è** – Rizzoli Lizard
5. **Last man** – BAO Publishing
6. **Canto di natale** – SCM Edizioni
7. **Yukito** – Ed. Star Comics
8. **H.P. Lovecraft** – Ass. Cult. Eris
9. **I am a hero** – GP Manga
10. **E la chiamano estate** – BAO Publishing
11. **I solchi del destino** - Tunué
12. **Una storia** – Coconino Press
13. **La gigantesca barba malvagia** – BAO Publishing
14. **Jaybird** – Periodici San Paolo
15. **Uno scontro accidentale sulla strada per andare a scuola può portare a un bacio?** – Hikari Edizioni
16. **Hilda e il gigante di mezzanotte** – BAO Publishing
17. **Pop economix** – BeccoGiallo
18. **Dolci tenebre** – BAO Publishing
19. **La vita inattesa** – Rizzoli Lizard
20. **Un lavoro vero** – BAO Publishing
21. **Sinfonia a Bombay** – Coconino Press
22. **Marbles** – Edizioni BD
23. **Non svegliate l'essere che dorme** – Logos Edizioni
24. **Il quinto Beatle** – Panini Comics
25. **Souvenir dell'impero dell'atomo** – BAO Publishing
26. **L'inverno di Diego , le quattro stagioni della Resistenza** – The Box Edizioni
27. **Rat Man n.100** – Panini Comics
28. **Memorie a 8 bit** - Tunué
29. **Il lupo dei mari** – Kleiner Flug
30. **Io, René Tardi** – Coconino Press