

Anonima Fumetti

Associazione Italiana Professionisti del Fumetto

Centro Nazionale del Fumetto

Italian Cartoonists Society

Italian Centre for Comic Art

ATTIVITA' 2016

PREMESSA

L'Associazione senza fini di lucro "Anonima Fumetti", dal 1994, si occupa della promozione del linguaggio fumettistico come espressione artistica e strumento culturale. Il fine è di ottenere un costante miglioramento della qualità espressa, adeguata alla costante evoluzione dei mezzi di comunicazioni di massa e delle discipline artistiche contemporanee.

Nel corso della sua vita, L'Anonima Fumetti ha dato il proprio contributo alla costituzione della **Fondazione Franco Fossati**, del **SILF (Sindacato Italiano Lavoratori del Fumetto)**. Ha collaborato attivamente alla pubblicazione di fondamentali opere sul fumetto come le opere di **Scott McCloud**, di **Will Eisner**, di **Benoit Peeters** e alla costituzione della **Federazione internazionale Cartoon Art Coalition**.

Negli ultimi anni l'Associazione ha organizzato innumerevoli mostre in Italia e all'estero, lezioni, conferenze coi più grandi fumettisti del mondo e sta operando attivamente per favorire la riapertura del mercato fumettistico italiano, anche con il rilancio della letteratura disegnata per bambini e ragazzi. Oggi il nostro più importante obiettivo è quello di valorizzare (anche con adeguati compensi e la loro iscrizione all'INPS) giovani talenti piemontesi, in particolare i laureandi **dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino**, con cui abbiamo una collaborazione continuativa. Uno dei più importanti "strumenti" per far conoscere anche all'estero i giovani disegnatori sono le nostre pubblicazioni gratuite, plurilingue e on line di giornalini a fumetti, tra i quali: "**La Città Nascosta**", "**Ultrame.it**", "**Lady Tabata**", "**Fine della Storia**" leggibili su l'Agenzia giornalistica quotidiana convenzionata :**www.afnews.info**, ai seguenti link:

1. <http://www.afnews.info/wordpress/speciali/anonima-fumetti-presenta/>
2. www.quotidianopiemontese.it (icona in home page)
3. Sito dedicato al fumetto Lady Tabata: www.ladytabatacomics.com

Il successo internazionale di tali pubblicazioni è stato eccezionale con oltre 1 milione e 700.000 visitatori individuali (indirizzi IP, non "cliccate", conteggiate dal contatore indipendente americano ISSUE) e ha permesso a molti dei nostri giovani di essere assunti da primarie società di grafica applicata al cinema in California, a Londra, in importanti case editrici francesi e di lavorare alla Panini o alla Disney Italia. Grazie alla collaborazione con l'Accademia Albertina, siamo in grado di "sostituire", quasi ogni anno, questi giovani con altri talenti, da "lanciare", a loro volta, sul mercato.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie applicate alla fumettistica ha permesso la nascita di start up e di nuovi mestieri digitali all'interno del nostro settore, favorendo ulteriormente l'onda creativa dei giovani torinesi. Con quest'ultime realtà piemontesi, abbiamo collaborazioni continuative e convenzioni di lavoro. Per citarne alcune: **Exenia s.r.l** (organizzatrice di Torino Comics), **l'App gratuita Novel**. A partire degli anni '60 il Piemonte, con Torino in prima linea, è stato il fronte italiano della fumettistica europea. Obiettivo dell'Anonima Fumetti, anche **nel corso del 2016**, è quello di far "rinascere" questa "*scuola piemontese*" grazie all'impegno di tanti docenti, di tantissimi giovani e nuove start up che credono nel suo potenziale e nel suo valore.

SINTESI ATTIVITA' 2016

INIZIATIVA	TEMPISTICA	NOTE
Realizzazione fumetto della serie gratuita e on line "Fine della Storia" e mostra alla Lavanderia a Vapore di Collegno	Gennaio	Titolo puntata: "Papillon Op.2" ambientato a Collegno.
Campagna Educativa a fumetti per i giovani	Marzo	Campagna plurilingue sui temi dell'abuso di alcol, etc realizzata al Saloufest in Spagna.
Convegno sulla violenza sulle donne con la presentazione del fumetto "Lady Tabata" presso la sede dell'Associazione Vol.To	Mercoledì 17 febbraio	L'iniziativa (convegno e mostra) è stata replicata dall'11 al 23 maggio anche nella sede della Circoscrizione 1- Centro Crocetta
Partecipazione con stand e mostra a TORINO COMICS 2016	15/16/17 Aprile	Stand con personale. Mostra "Fumetto su fumetto". Iniziative con autori. Premiazioni giuria per i giovani fumettisti dell'Operazione Miccia.
Mostra tra fumetto e arte "L'infinito limitato delle cose" di Pierpaolo Rovero	16 aprile/ 8 maggio	Cuneo, presso la Fondazione Peano
Mostra BUSCHI al Mao di Torino	16 aprile/ 29 maggio	Mostra di giovani fumettisti sul tema della filosofia del Guerriero.
Realizzazione fumetto e mostra della serie gratuita e on line "Fine della Storia"	Giugno: fumetto on line. 3 Luglio: Mostra a Vignale Monferrato	Mostra inaugurata a Palazzo Callori in Vignale Monferrato in occasione della manifestazione "Vignale Monferrato Festival (27 giugno/18 luglio). Titolo puntata: "Mefistofele a Vignale Monferrato"
Realizzazione corsi di fumetto per bambini e adolescenti	Ottobre/dicembre	Corsi in convenzione col Circolo sportivo CH4.
Realizzazione grafica per manifestazione "Noi siano con Voi" dal titolo "Chiamata alla Pace"	Dicembre 2016 per manifestazione del 1° gennaio 2017 al Sermig	Patrocinata dal Comune di Torino e dal Comitato del Consiglio Regionale Piemonte sui Diritti Civili
Progetto "Operazione Miccia" a Torino Comics - (Xmas Comics & Games). Tavola Rotonda sul fumetto contro la violenza sulle donne, con la partecipazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Torino	12/13 dicembre	Manifestazione innovativa basata sulla compartecipazione pubblico giovane, dedicato, in particolare, al tema della violenza sulle donne.
Fumetto on line "Lady Tabata" (contro la violenza sulle donne)	3° numero dal titolo "Vanity". 31 Dicembre 2016	Fumetto ambientato tra la Torino moderna e il mar dei Caraibi del '700.

1. Fumetto della serie “Fine della Storia” dal titolo “Papillon Op.2”

All'inizio dell'annualità 2016, ricominciano le storie del gruppo di giovani teatranti, squattrinati e pasticcioni. Li avevamo lasciati in quello strano e innovativo “format” che era ULTRAME.IT, creato in collaborazione con Telecom Italia, ora le loro avventure continuano, indipendentemente, col terzo episodio (**Papillon Op.2**), ambientato alla **Lavanderia a Vapore** di Collegno e pubblicato (insieme ai primi due episodi) sul sito di Piemonte dal Vivo e su: <http://www.afnews.info/wordpress/speciali/anonima-fumetti-presenta/>.

Il fumetto è inoltre pubblicato, permanentemente e con apposita *icona* sulla home page, nel giornale on line “quotidianopiemontese.it”

I contenuti della pubblicazione sono ispirati al Piemonte, ai suoi luoghi dell'arte e della storia. La ragione di questa “serie” va rintracciata in una scelta filosofica.

Per i lunghi secoli dell'antichità la filosofia della storia è stata un modo di interpretare il proprio tempo, di confrontarsi, a volte con retorica ideologia e a volte con gelido realismo, con i trionfi e le crisi della politica e degli uomini. Così anche in età contemporanea, e non è un caso che, nel XX° secolo, nasce programmaticamente il concetto di “**Fine della Storia**”, termine storico e concettuale ultimo di tutti gli eventi. Oggi si percepisce a livello diffuso che la situazione storica che viviamo rappresenta la crisi di un modello di vita e di una cultura. Il dibattito è diventato ancora più fervente quando, accanto al presentimento di una crisi culturale che si stava compiendo, si è aggiunta la realtà di una devastante crisi economica. La difficoltà che governi e persone incontrano nel sollevare la società da questa crisi è forse da rintracciare nella sottostante crisi culturale che ha fatto da incubatrice alla crisi dell'economia la quale, in un certo senso, ne rappresenta il lato *visibile*.

Di tale crisi, inconsapevolmente, si fanno interpreti i cinque giovani componenti della scalcinata compagnia teatrale, che vengono inviati o per le prove o per le rappresentazioni in piccole-medie cittadine delle provincie piemontesi grazie all'organizzazione e all'aiuto della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Anche affrontando testi impegnativi (**il 3° episodio è ispirato al Romanticismo di Schumann**) i protagonisti riescono ad infilarsi in situazioni caotiche e comiche, inventate e sceneggiate da Nico Vassallo e disegnate dalla giovane di talento, **Ilaria Ticino**. La pubblicazione è ad opera dell'**Anonima Fumetti**.

Non è detto che sulla crisi della nostra società bisogna necessariamente disperarsi. A volte basta riderne per consegnarne ai lettori un'interpretazione corretta. E il fumetto è lo strumento ideale, anche e soprattutto quando affronta il teatro o la danza. Forse la cultura popolare è la medicina migliore per guarire almeno dalla malinconia. Dalla pubblicazione on line è stata realizzata una mostra a pannelli esposta nel foyer de “La Lavanderia a Vapore” di Collegno.

2. Campagna Educativa a fumetti per i giovani (Salou Festival)

All'International Nightlife del marzo 2016 ha partecipato anche Barbara Delmastro Meoni, icona della movida italiana ed ex top model. Barbara ha dedicato per amore della musica e della socializzazione tutta la sua vita a fare divertire la gente con la magia firmata *Lady Tabata*, sinonimo di sano divertimento, no alla droga, no all'abuso di alcool, si' alla guida sicura. Sensuale, dolce e risoluta, da oltre 25 anni gestisce i più grandi club italiani ed è una vera icona della notte che, per comunicare al meglio il suo messaggio, si avvale di un'eroina dei fumetti disegnata e patrocinata dall'Anonima Fumetti, raggiungendo migliaia di follower con la sua **Lady Tabata**, che combatte contro la violenza sulle donne, problema purtroppo molto diffuso. L'Associazione Anonima Fumetti ha presentato la campagna internazionale (4 lingue) di 6 tavole a fumetti "**Maximum Fun, Minimun Disturbance!**" per l'educazione dei giovani europei.

Lo scopo di 2nd International Nightlife Congress 1st Golden Mood Award è stato quello di creare un dialogo sulla vita notturna e unire i professionisti del settore per migliorare la nightlife in tutto il mondo, condividere esperienze e network. E' stato il primo congresso internazionale dedicato alla vita notturna con 500 partecipanti provenienti da 30 paesi diversi. I più grandi esperti del settore si sono confrontati sul tema *nightlife* e tra gli altri riconoscimenti, "Most original action in nightlife prestige defense", che premia il personaggio che si è distinto maggiormente nella difesa dei valori legati al divertimento sano e alla tutela dei diritti umani.

3. Convegno sulla violenza sulle donne con la presentazione del fumetto "Lady Tabata"

Mercoledì 17 febbraio presso il Centro servizi Vol.To di Via Giolitti 21 a Torino si è tenuta la manifestazione "**Il Volontariato incontra la Comics Art**", dedicata al fumetto dell'Anonima Fumetti "Lady Tabata". Il convegno e la mostra hanno avuto il patrocinio delle associazioni torinesi:

1. Il CSV Vol.To
2. D.I.V.A.
3. La Rete di Atena
4. AS.SO.

L'iniziativa (convegno e mostra) è stata replicata, dall'11 al 23 maggio, nella sede della Circoscrizione 1- Centro Crocetta

4. Partecipazione con stand a TORINO COMICS 2016 (15/16/17 Aprile)

Torino Comics ha conquistato l'Oval: la **XXII edizione** della kermesse, della quale l'Anonima Fumetti è collaboratrice culturale, è stata dedicata a **fumetto, game e cosplay** e si è svolta, con la direzione artistica di Vittorio Pavesio, dal **15 al 17 aprile 2016**, lasciando i Padiglioni 1 e 2 di Torino Comics per traslocare nell'ex struttura olimpica. Un grande **padiglione** da **20.000 metri** quadri, che ha accolto oltre 55.000 appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games&videogames,

collezionisti e naturalmente gli immancabili cosplayer.

Spazio innovativo, tecnologico e flessibile, l'Oval è da anni palcoscenico d'eccezione per eventi di grande prestigio.

Tra gli ospiti Silver, creatore di Lupo Alberto, Guido De Maria e Corrado Mastantuono e attori internazionali da Star Trek, Star Wars e Battlestar Galactica.

A Torino Comics è avvenuta la premiazione dei primi vincitori **dell'Operazione Miccia** (Anonima Fumetti e Torino Comics) presentata e lanciata a dicembre 2015 durante l'Edizione "Xmas Comics & Games".

La premiazione si è tenuta **sabato 16 aprile, ore 18,00 presso l'Agorà Comics**.

Dalle schede e i lavori preparatori delle opere pervenute entro il mese di marzo 2016, la Giuria ha selezionato alcuni lavori che hanno meritato una menzione speciale, per originalità e qualità artistica.

I lavori pervenuti hanno, quasi tutti, utilizzato il linguaggio del fumetto ma i lavori delle altre categorie (video, cos, etc..) potranno essere completate e premiate, a loro volta, nelle edizioni successive di Torino Comics, rispettando la "filosofia" dell'Operazione Miccia: un *work in progress* da parte di giovani creativi, basato sull'innovazione e l'originalità.

I vincitori hanno ricevuto una statuetta, un diploma e i prodotti da disegno COLART. Un ulteriore **Premio Speciale** è stato assegnato, ad un fumetto ambientato in Piemonte, dal Quotidiano piemontese.it.

Lancio sul sito del Crazy Race 4

A grande richiesta si è deciso che a Torino Comics, nell'ambito delle premiazioni, è stato "varato" anche un premio dedicato a chi voleva cimentarsi nella competizione di **disegno dal vivo: CRAZY RACE 4**.

I prodotti per la performance sono stati offerti da COLART.

In coerenza con la filosofia dell'OPERAZIONE MICCIA il tema della performance in fiera è stata: *"Illustra la tua idea sul quello che pensi sarà il futuro del FUMETTO, dei CARTOONS, dei VIDEOGIOCHI o dei COSPLAYERS"*.

Potevano iscriversi tutti, fino ad esaurimento posti, nello stand dell'Anonima Fumetti, anche chi aveva presentato il progetto sulla Operazione Miccia. Anzi, questa sarebbe una grande opportunità di accedere a una completa partecipazione all'iniziativa dedicata alla creatività del futuro.

Nello stand dell'Anonima Fumetti è stata anche esposta la mostra innovativa "Fumetto su fumetto" realizzata da Gianfranco Goria.

5. Mostra tra fumetto e arte “L’infinito limitato delle cose” di Pierpaolo Rovero.

Dal 16 aprile all’8 maggio, l’Anonima Fumetti ha presentato la mostra sul rapporto tra arte e fumetto realizzata da Pierpaolo Rovero, docente di *Arte del fumetto* all’Accademia Albertina di Torino e consigliere dell’Associazione.

Della mostra è stato finanziato e realizzato anche un catalogo, con la prefazione di Guido Curto.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con la Fondazione Peano.

6. Mostra BUSCHI al Mao di Torino

Dal 16 aprile al 29 maggio, l’Anonima Fumetti ha organizzato, all’interno della manifestazione al MAO di Torino e in una sala dedicata, una collettiva di opere di giovani fumettisti. Le opere sono state molto apprezzate e i partecipanti sono stati premiati.

I giovani che hanno partecipato sono stati:

Marcello Restaldi

Giuliana Rosso

Julien Cittadino

Anna Savio

Zeno Colangelo

Nicla Ghibaudò

Lorenzo Mò

Alberto Longo & Erika Ricci

7. Realizzazione fumetto e mostra della serie gratuita e on line “Fine della Storia”

Il fumetto on line “Mefistofele a Vignale Monferrato”

La serie a fumetti nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo e l’Anonima Fumetti che ne cura, oltre l’ideazione, anche la sceneggiatura con Nico Vassallo oltre che i disegni della giovane fumettista Ilaria Ticino.

Anche in questa avventura, in rete dal giugno 2016, i nostri maldestri attori della Compagnia “Fine della Storia” sono catapultati, dall’organizzazione della Fondazione “Piemonte dal Vivo”, in una cittadina piemontese: la splendida Vignale Monferrato.

Intendono mettere in scena il testo del melodramma “Mefistofele”, opera impegnativa di Arrigo Boito della fine dell’800, ispirato al Faust di Goethe.

Secondo loro, la rappresentazione a Palazzo Callori di Vignale, anch’esso ampiamente rifatto nell’800, è perfettamente adatta al luogo e, soprattutto, ci sono parti per tutti.

Gliene capitano di tutti i colori e le loro vicissitudini ci permettono di esplorare i monumenti, l’ambiente e le caratteristiche di Vignale, patrimonio mondiale Unesco.

Il senso della storia, però, non è solo comico-grottesco ma è in linea con la filosofia alla base della serie a fumetti. La società è cambiata profondamente dalla fine del '900 e viviamo una crisi che non è solo economica ma, soprattutto, culturale e non riusciamo più a comprendere la realtà. La "Fine della Storia", come la conoscevamo, è arrivata. C'è una bella strofa del Mefistofele che sembra anticipare questa confusione creativa:

RIDIAM PER LUNGO!

RIDIAM PER TONDO!

RIDIAM CHE E' VENUTA LA FINE DEL MONDO!

Il teatro è forse rimasta l'ultima chance per comprendere e ricominciare un cammino umano. I nostri protagonisti, naturalmente, non se ne accorgono, impegnati come sono a *sbarcare il lunario* (ma non è così per tutti i giovani, oggi giorno?).

Forse non si accorgono nemmeno che proprio la ricchezza storica-artistica di piccoli ma straordinari ed intatti borghi, come Vignale Monferrato, sono i mattoni fossili per le fondamenta di un futuro possibile.

Mostra fumetto ambientato a Vignale Monferrato

Nel pomeriggio di domenica 3 luglio, ad iniziare dalle 15.30 fino alle 17.00, si è svolta una visita guidata a Palazzo Callori, in occasione del VignaleMonferratoFestival 2016, organizzato da Piemonte dal Vivo.

Questa visita, guidata dalla curatrice della mostra sulla storia della famiglia Callori, Manuela Meni, è stata molto particolare perché dedicata ai membri dell'antica casata che sono arrivati a Vignale Monferrato da tutto il mondo.

Alla fine della mostra storica è stata inaugurata anche la divertente **mostra a fumetti "Mefistofele a Vignale Monferrato"**, finanziata anch'essa da Piemonte dal Vivo e realizzata dall'Anonima Fumetti, l'Associazione Italiana dei Professionisti del Fumetto.

Esposta nelle antiche cantine del Palazzo, ha visto la partecipazione dell'ideatore e sceneggiatore, Nico Vassallo. La giovane e talentuosa disegnatrice, Ilaria Ticino, ha firmato e dedicato le tavole originali.

8.Realizzazione Corsi di fumetto per bambini ed adolescenti (Sede Corsi: CH4 SPORTING CLUB in Via Trofarello, 10-Torino)

Per la prima volta, l'Anonima Fumetti ha deciso di organizzare nel 2016 dei corsi dedicati ai più giovani. Ogni bambino o adolescente ha dentro di sé il sogno di un fumetto che vorrebbe realizzare. Ma per farlo c'è bisogno di un minimo di tecnica sia per organizzare le proprie idee che per trasferirle nella carta.

In collaborazione con il Circolo Sportivo CH4 (col quale è stato sottoscritto un apposito Protocollo d'intesa), i giovani professionisti dell'Anonima Fumetti, hanno tenuto 12 lezioni, una volta alla settimana da ottobre a dicembre, ogni mercoledì, dalle 17,15 alle 18,45.

Il Corso 1 è stato dedicato ai bambini, il Corso 2 agli adolescenti.

Corso 1

Incentrato maggiormente sul disegno, la figura umana, le varie parti del corpo, le pose, la recitazione (anche solo le espressioni facciali). Verso la fine concentrarsi sulla realizzazione di una breve storia a fumetti molto semplice (no ambienti, ad esempio).

- 1) Disegno di un personaggio: figura intera
- 2) Costruzione del volto
- 3) Il busto, gli arti, costruzione della mano, ecc. (pt.1)
- 4) Il busto, gli arti, costruzione della mano, ecc. (pt.2)
- 5) Creazione di un personaggio: buono
- 6) Costruzione di un antagonista
- 7) Le espressioni facciali dei personaggi: buono
- 8) Le espressioni facciali dei personaggi: cattivo
- 9) Le pose e la recitazione dei personaggi
- 10) Testi e onomatopée
- 11) Breve storia a fumetti con i due personaggi (pt.1)
- 12) Breve storia a fumetti con i due personaggi (pt.2)

Corso 2

Disegno, figura umana, recitazione, pose ed espressioni dei personaggi, un po' di ambientazione e regia. Trattare la narrazione e la costruzione della tavola, vedere elementi come bozzetti e storyboard. Realizzazione di una breve storia a fumetti.

- 1) Disegno di un personaggio: figura intera
- 2) Costruzione del volto
- 3) Il busto, gli arti, costruzione della mano, ecc.
- 4) Creazione di personaggi
- 5) Le espressioni facciali dei personaggi
- 6) Le pose e la recitazione dei personaggi
- 7) Testi e onomatopée
- 8) Regia
- 9) Prospettiva e costruzione di un ambiente
- 10) Seguire una sceneggiatura: storyboard e bozzetti della storia
- 11) Realizzazione di una storia a fumetti (pt.1)
- 12) Realizzazione di una storia a fumetti (pt.2)

DATE E ORARI CORSI FUMETTO

OTTOBRE (dalle 17.15 alle 18.45)

Mercoledì 5 ottobre
Mercoledì 12 ottobre
Mercoledì 19 ottobre
Mercoledì 26 ottobre

NOVEMBRE (dalle 17.15 alle 18.45)

Mercoledì 2 novembre
Mercoledì 9 novembre

Mercoledì 16 novembre
Mercoledì 23 novembre
Mercoledì 30 novembre

DICEMBRE (dalle 17.15 alle 18.45)

Mercoledì 7 dicembre
Mercoledì 14 dicembre
Mercoledì 21 dicembre

PER UN TOTALE DI 12 LEZIONI

Visto il successo dei Corsi effettuati nel 2016, l'Anonima Fumetti (in accordo col CH4 Sporting Club) ha deciso di replicare le lezioni ad iniziare dal febbraio 2017.

9. Realizzazione grafica per manifestazione interreligiosa “Chiamata alla pace”

Come nell'annualità 2015, l'Anonima Fumetti si è assunta il compito per il movimento *NOI SIAMO CON VOI* (strettamente collegato al Comitato Diritti Umani del Consiglio regionale del Piemonte), di realizzare l'immagine coordinata delle iniziative di dialogo, compresi i loghi e le icone, attraverso le tecniche del fumetto. Un impegno che dimostra quanto quest'arte è in grado di interpretare, con efficacia e capacità di sintesi, anche i temi universali e di contribuire a politiche di dialogo.

L'incontro “Chiamata alla Pace” è stato effettuato al Sermig di Torino il 1° gennaio 2017 ma il lavoro grafico dei nostri giovani si è svolto per tutto il mese di dicembre 2016. Alla fine, è stata prescelta l'immagine del giovane disegnatore, Marcello Restaldi, riportata al fondo del presente capitolo.

Noi siamo con voi è un movimento spontaneo sorto a Torino con la manifestazione del 10 giugno 2015 in solidarietà con le vittime della persecuzione religiosa in atto nel mondo. Vi partecipano, insieme a Istituzioni e a soggetti della società civile, innanzitutto le comunità religiose di Torino e del Piemonte; le quali trovano, nel sostegno a chi è vittima di un uso distorto della religione, anche l'occasione per chiarire a se stesse il senso autentico dell'esperienza di fede. Testimonianza e simbolo di ciò è stato soprattutto il gesto dei Musulmani di Francia e d'Italia di recarsi in chiesa durante la Messa, per esprimere la più totale condanna dell'assassinio di Padre Jacques Hamel.

Da quando esiste, *Noi siamo con voi* rappresenta dunque, sul territorio torinese e piemontese, un presidio rispetto a tentazioni solo apparentemente opposte: quella di far sì che la religione diventi strumento d'odio, e quella di incitare all'odio contro la religione stessa. La coscienza religiosa, nel pluralismo delle sue radici, è sorgente viva della realtà sociale; e il pluralismo garanzia sufficiente di una nuova e più profonda laicità.

Le comunità religiose custodiscono il seme della vita, e quindi non possono che impegnarsi per la pace. *Noi siamo con voi* ha chiamato dunque tutti affinché il 1° gennaio del 2017, che per la Chiesa Cattolica è giornata mondiale della pace, nei luoghi di culto delle diverse fedi si abbia un'ora particolare di preghiera, ciascuno secondo le forme che gli sono proprie, e che poi ci si ritrovi insieme per una manifestazione comune.

10. Operazione Miccia a Torino Comics (Xmas Comics)- Lingotto Fiere 17/18 dicembre 2016

In riferimento alla *mission* dell'Associazione, l'Operazione Miccia si è configurata come la più conseguente ed innovativa iniziativa culturale ed artistica nel corso del 2016, **nel campo del fumetto e dell'arte sequenziale**. Basato sul concetto di innovazione nel campo della narrazione per immagini, il progetto, ideato e diretto dall'Anonima Fumetti, trae ispirazione dal concetto di "**Miccia**", strumento in grado di "far esplodere" la creatività è stato pensato e progettato in riferimento alle descrizioni puntuali che seguono. La location del Lingotto Fiere a Torino Comics, sede della manifestazione conclusiva della manifestazione 2016, è stata prescelta per l'alto numero di visitatori giovani. Inoltre, l'organizzatore (Exenia S.r.l) ha realizzato le strutture necessarie (stand, strutture dedicate) messe gratuitamente a disposizione, unitamente agli **ingressi gratuiti** per i gruppi di lavoro. Se la direzione artistico-culturale è stata dell'Anonima Fumetti, tuttavia l'organizzazione dei gruppi di lavoro giovani è stata coadiuvata dagli altri partner di progetto (Accademia Albertina di Belle Arti, App Novel, l'Associazione La Rete di Atena, Vol.To, etc.).

L'iniziativa, che si caratterizza come un *work in progress*, "accompagna" gruppi di giovani fumettisti a valorizzare le loro proposte. Per coloro che hanno concluso le loro opere si è realizzata una strategia di valorizzazione. In quest'ultima edizione di Torino Comics (Xmas Comics & Games- Lingotto Fiere- 17/18 dicembre 2016) è stata presentata, in particolare, l'opera della giovane Elena Bia (per la serie a fumetti "Lady Tabata") che era stata individuata ed apprezzata dalla Giuria delle edizioni precedenti dell'*Operazione Miccia*. Contemporaneamente, nello stand dell'Anonima Fumetti, è continuato, in presenza del pubblico, il lavoro di altri giovani talenti che verranno valorizzati nel prossimo futuro.

Elena Bia nasce nel 1987 nelle vallate del canavese, in provincia di Torino. Studia Pittura presso l'Accademia Albertina delle Belle Arti e si specializza in fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics. Durante gli anni degli studi realizza una serie di illustrazioni per l'Espresso e inizia a lavorare per l'Anonima Fumetti. Collabora, successivamente, con lo Studio Arancia come assistente alla colorazione, con lo studio Enarmonia Pictures e con Red Whale. Ha vinto la Menzione speciale al concorso Lucca Project Contest nel 2015 con la storia "Lewe". Ha realizzato i disegni per la serie "Lady Tabata" e, recentemente, ha concluso il primo numero della sua autoproduzione a fumetti dal titolo "Nilihuè".

Il successo personale della giovane Bia, ha convinto l'organizzazione di Torino Comics, non solo a presentare il suo fumetto, ad organizzarne la pubblicazione on line sui siti dedicati dell'Anonima Fumetti e dell'App gratuita Novel, a finanziarne e programmarne la pubblicazione cartacea (quest'ultimo "riconoscimento" sarà presentato in occasione dell'edizione di aprile 2017). Il tema "narrato" nel fumetto della Bia e cioè "la violenza sulle donne", ha addirittura caratterizzato l'edizione di dicembre 2016, con tavole rotonde, cartellonistica dedicata, brochure, etc.

Il messaggio "**I fumetti dicono no alla violenza sulle donne**" è stata, dunque, al centro della terza edizione di **Xmas Comics**, la versione natalizia di Torino Comics, dedicando una grande attenzione al tema della violenza di genere. Durante la manifestazione, infatti, sono state programmate significative iniziative sul tema:

- A. Nella giornata di **sabato 17 dicembre** ha avuto luogo la tavola rotonda "**Un fumetto contro la violenza sulle donne - progetto Lady Tabata**", durante la quale personaggi di

spicco del mondo dei fumetti - e non solo – hanno raccontato come la **nona arte** possa costituire uno strumento fondamentale di **sensibilizzazione e di conoscenza sull'argomento**, soprattutto nei confronti di un pubblico giovane. Il linguaggio sequenziale del fumetto, infatti, risulta particolarmente adatto per veicolare messaggi di civiltà senza annoiare ma, al contrario, creando un nuovo “universo” fatto di avventure ed azione, spesso attraverso i secoli passati, dove le donne di valore sono state discriminate, violentate e derise. Le relatrici hanno affrontato l'emergenza della violenza sulle donne ognuna dal proprio punto di vista, artistico, legislativo, comunicativo ed educativo. In occasione dell'evento, realizzato dall'Anonima Fumetti, è stato inoltre presentato in anteprima il terzo albo, in versione digitale, della serie a fumetti Lady Tabata.

Hanno partecipato all'incontro:

Moderatrice dell'incontro: **Noemi Penna** (giornalista La Stampa)

Presentazione del fumetto “Lady Tabata” da parte dell'ideatore e sceneggiatore: Nico Vassallo
Partecipano **Barbara Delmastro Meoni** (Lady Tabata) ed **Elena Bia**, disegnatrice del fumetto

Sono state invitate esponenti del modo artistico, della società civile e delle Istituzioni:

Illustratrice e pittrice: **Marilisa Serra**

Fumettista: **Lola Airaghi**

Doppiatrice: **Domitilla D'Amico**

Cabarettista: **Viviana Porro**

Relazioni esterne E Campus: **Sabrina Gonzatto**

Assessorato alla Cultura del Comune di Torino: **Giovanna Solimando**

Saluto del “Comitato Diritti Umani della Regione Piemonte” (Vicepresidente: **Giampiero Leo**)

Contesto narrativo del fumetto

Il fumetto “Lady Tabata” ha una doppia lettura. La 1° è che si tratta di un fumetto d'avventura che spazia tra citazioni cinematografiche, location affascinanti, colpi di scena, tensione, spesso stemperata dalle battute del cagnolino Aki che cita continuamente Oscar Wilde. Insomma, tutti gli elementi classici dell'arte sequenziale. La 2° lettura è che si tratta, in realtà, della storia infinita di amori o passioni malate, la denuncia di una **strage silenziosa** che la nostra società sta affrontando con fatica. E' la denuncia che AMORE E MORTE è solo un ossimoro: domani una donna si sveglierà al mattino con un occhio pesto o non arriverà alla sera. Questo “**ciclo della violenza**” è ben conosciuto dalla Polizia e dai Sostituti Procuratori delle “fasce deboli”: 1. Il mantenimento della tensione. 2. La violenza manifesta. 3. La cosiddetta “Luna di miele”. Ma di questo pericoloso “percorso” hanno parlato le relatrici, anche se il fumetto tiene conto di queste dinamiche e vuole combattere contro l'assuefazione della società, contro l'estraneità.

E lo vuole fare, senza retorica, senza tradire la *mission* di un fumetto che vuole essenzialmente divertire e, se ci riesce, far pensare.

A. Durante la durata della manifestazione Xmas Comics (17/18 dicembre) è stata distribuita ai visitatori una **pubblicazione** “Operazione Miccia”, dedicata al tema della violenza sulle donne (*di cui si riporta una pagina esemplificativa qui di seguito*).

B. Durante tutta la durata di Torino Comics, inoltre, presso lo **stand dell'Anonima Fumetti** sono **esposti i pannelli di presentazione del progetto** e alcune **tavole del terzo episodio della serie**.

C. E' stata contestualmente pubblicizzata l'**iniziativa "I fumetti dicono no alla violenza sulle donne!"** volta a coinvolgere tutti gli autori - sceneggiatori, illustratori, coloristi, professionisti affermati e giovani autori, senza limitazioni. Moltissimi artisti hanno accettato di collaborare al progetto e sono stati chiamati a realizzare delle tavole in cui presenteranno la propria interpretazione sul tema della violenza contro le donne. Tale iniziativa è indirizzata a tutti gli autori di fumetti, soprattutto uomini, in quanto è importante il punto di vista maschile per sensibilizzare la fascia a rischio di violenze familiari. I personaggi di fumetti famosi potrebbero essere determinanti per un maggiore impatto sui lettori (Diabolik – Tex – Topolino - Ratman ecc.). Contemporaneamente, da maggio 2016, molti giovani disegnatori e organizzatori specializzati, stanno attivamente lavorando per l'iniziativa, sempre nel quadro del Progetto "Operazione Miccia".

D. Risultati quantitativi e qualitativi

La terza edizione di Xmas Comics&Games ha chiuso con 17.300 visitatori, contro i 15.000 del 2015, registrando dunque un incremento del 15%.

Quantitativamente, su questo numero complessivo, mediante l'appeal degli eventi, del materiale informativo distribuito capillarmente al Lingotto Fiere e grazie alla presenza dei disegnatori nello stand dedicato dell'Anonima Fumetti, sono stati contattati almeno 10.000 giovani interessati al mondo della creatività contando altresì sulla collaborazione con l'Agenzia afnews.info e col Quotidiano Piemontese.it, per rilanciare i temi sul web, diffondendola capillarmente.

Qualitativamente, l'obiettivo è stato quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche di progetto.

F. Descrizione dei beneficiari diretti o indiretti

- a. Studenti di arte e di comunicazione proiettati al mondo del fumetto anche in Start Up innovative.
- b. I soci di Associazione dedicate nelle tematiche femminili, quali "La Rete di Atena".
- c. Giovani interessati al mondo della comunicazione narrativa con messaggi di civiltà.
- d. Coordinatori di progetti di diffusione dell'arte sequenziale (quali, ad esempio, l'App gratuita "Novel"), desiderosi di sperimentare nuove vie per la promozione narrativa.
- e. Il pubblico del web.

L'iniziativa continua a Torino Comics 2017

Alla XXIII edizione di **Torino Comics**, ad **aprile 2017**, saranno **esposti i lavori realizzati dagli autori aderenti all'iniziativa "Operazione Miccia: I fumetti contro la violenza sulle donne!"**,

insieme a una selezione di tavole e bozzetti relativi ai tre albi del fumetto Lady Tabata. Inoltre, **l'intera serie sarà pubblicata in formato cartaceo**, con la **copertina** realizzata da **Vittorio Pavesio**. All'interno della pubblicazione troveranno spazio anche le opere a tema realizzate dagli autori che hanno collaborato al progetto, e alcune pagine bianche per dediche e disegni degli ospiti della fiera. Sempre durante l'edizione primaverile, inoltre, saranno organizzati dei momenti di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema con gli allievi delle scuole torinesi.

Non solo fumetti. Anche i cosplayer contribuiscono all'iniziativa.

Il mondo dei fumetti è strettamente correlato all'universo dei **Cosplayer**, ragazzi che con l'aiuto di trucco, parrucche e costumi danno letteralmente vita ai personaggi più amati di comics, anime e manga con particolare attenzione ai dettagli, allo stile e all'interpretazione. Anche il mondo Cosplay vuole dare il suo contributo e la **Cospa Family**, l'associazione che collabora da anni con Torino Comics e l'Anonima Fumetti, per la parte esibizioni e sfilate cosplay, si è già resa disponibile a organizzare, in occasione di Torino Comics 2017, una **sfilata speciale dedicata al costume di Lady Tabata**.

11. Pubblicazione del terzo numero del fumetto "Lady Tabata" dal titolo "Vanity".

Premessa: La serie a fumetti Lady Tabata

La serie a fumetti Lady Tabata, ispirata alla figura della modella, attrice e icona della notte italiana, **Barbara Delmastro Meoni** è stata ideata e sceneggiata da **Nico Vassallo** e disegnata dalla giovane fumettista **Elena Bia** (uno dei talenti più puri del mondo della letteratura disegnata piemontese). Racconta le avventure di una donna, indipendente, intelligente, creativa ma anche "compassionevole": un'eroina che combatte per difendere le donne. **Lady Tabata** infatti, affiancata dal fedele Aki, un cagnolino che "pensa" con gli aforismi di Oscar Wilde, fronteggia con coraggio antagonisti dai tratti mostruosi per proteggere tutte coloro che subiscono sopraffazioni e violenze. Contesto narrativo del fumetto è la **Notte**, con i suoi divertimenti e i suoi pericoli. Spesso le location sono locali, discoteche o studi di registrazione. Il mondo è scintillante, alla moda, di tendenza ma, da questo contesto, Lady Tabata spesso si allontana per risolvere i pericoli che incombono sulle sue "protette" e finisce in sotterranei bui o in epoche storiche dove si è consumato un "delitto" contro donne che spesso hanno fatto la storia della cultura umana. Spesso gli antagonisti sono ispirati ad esseri fantastici, come i Vampiri. Lady Tabata risolve la situazione e ritorna inevitabilmente al suo mondo dorato, sempre sorridente, cordiale, simpatica, perché è convinta che *"La vita imita l'arte più di quanto l'arte imiti la vita"*. Non è cinismo, è comprensione intima dei meccanismi dell'animo umano.

I numeri precedenti

Under Pression

Il 1° episodio della serie, si apre nel mondo scintillante di una discoteca “animata” da Lady Tabata. Inizia con una citazione del film CABARET e ripropone la canzone di David Bowie e dei Queen “Under Pressure” (Sotto Pressione). Un film scelto non a caso dove il mondo del divertimento viene cancellato dalla cieca crudeltà del nazismo. Lady si accorge che una giovane cliente ha subito una violenza e si mette letteralmente in moto (una nera Harley-Davidson) per assicurare alla giustizia il violentatore. Appare un criminologo che la mette in guardia ma l’istinto e l’indipendenza della protagonista sono più forti di lei. Il mostro crede d’essere un vampiro, in realtà è un uomo malato e violento. Il super potere di Lady Tabata (un profumo che “ferma” lo scorrere del tempo per qualche secondo) le permette di catturarlo. Il tratto distintivo di Lady Tabata è che, anche dopo azioni coraggiose, torna alla vita normale di tutti i giorni, come fare la spesa. Curioso l’aforismo che Aki “ruba” ad Oscar Wilde mentre ascolta delle persone che spettegolano al mercato: *“E’ mostruoso ciò che gente fa quando passeggia. Dire alle spalle degli altri, delle cose assolutamente vere!”*. L’episodio si conclude con l’incontro con un affascinante vampiro, questa volta reale, ma che lascia a Lady Tabata solo il senso della *precarietà della misericordia*. Un’altra canzone dei Queen conclude l’episodio “Another on Bites the Dust”, che recita: *“Ma io sono pronto, si sono pronto per te, sto sui miei piedi. Qui fischiano le pallottole a ripetizione, al ritmo delle battute. Falla finita! ALL RIGHT”*

Viens

Nel 2° episodio si svela che Lady Tabata è un’Immortale che ha vissuto tante vite. Attraverso l’escamotage del *flashback* si ritrova nell’Alessandria d’Egitto del VI° secolo d.C, quale discepolo di una delle donne più importanti dell’antichità, per la sua alta scienza e filosofia, quale è stata **Ipazia**. Tabata la difende opponendosi ad uno dei più famigerati femmicidi della storia: la salva una volta ma non riesce a difenderla una seconda, travolta dalla cieca violenza del fanatismo religioso. L’episodio vuole ricordare che la donna è sempre stata oggetto di violenza nella Storia. Attualmente, purtroppo, una donna viene uccisa ogni tre giorni e ciò rappresenta un’infamità delirante della nostra società. Ma tutto nasce da un antico passato, dove il ruolo positivo della donna è sempre stata combattuto. Lady Tabata ricorda quella violenza del passato ma, allo stesso tempo, proietta nel futuro la sua personale visione positiva della vita, fatta di speranza ed arte, anche attraverso la registrazione di una sua nuova canzone (*Viens Ici*).

L’episodio inizia a **Torino**, in Via Sacchi che di notte si trasforma in un dormitorio.

Incontra Demetra, una vampira molto antica, che si è trasformata in una barbona per la tristezza del vivere, alla quale la protagonista regala una sacca di sangue. Sono unite dal ricordo di Ipazia la cui intelligenza è depositata nello scrigno di una donna libera.

Lady Tabata ricorda i fanatici religiosi del VI° Secolo che rievocano nei modi, nella mentalità e nella violenza gli aderenti dell’ISIS di oggi (tutto si ripete nella Storia!). Almeno riesce a vendicare Ipazia, sgozzando il vampiro capo dei fanatici e non fatevi impressionare dalla vignetta perché è ispirata all’opera “Oloferme e Giuditta” del Caravaggio. Una dolce canzone in francese (*VIENS*), conclude l’episodio mentre il corpo di Demetra (madre di Ipazia) trova finalmente la pace trasformandosi in polvere di stelle.

Vanity

Il 3° episodio, presentato in anteprima a Torino Comics dell'edizione di dicembre, è stato messo in rete gratuitamente il 31 dicembre 2016, in edizione italiana.

In questo episodio i piani temporali nei quali "viaggia" Lady Tabata si intersecano in un vortice di nuovi e antichi ricordi. Riappare il criminologo amico della protagonista e una banale cena tra amici offre lo spunto per affrontare un altro viaggio pericoloso nella Storia. Anche qui si inizia da una **Torino** notturna, deserta, dove i luoghi non sono più al loro posto (una piramide tronca al posto del Duomo) e gli elementi architettonici barocchi si trasformano in ambienti caraibici in un'alternanza tra buio e luce innaturale. E Lady Tabata rivive il tempo in cui, sotto falso nome (Mary Read), era diventata una pirata famosa. Salva una ragazza (Anne Bonny) che sta per essere violentata da una ciurma di pirati, diventa sua amica ed insieme compiono imprese straordinarie per coraggio e astuzia.

Il fumetto narra gli episodi salienti della storia di queste due donne pirata realmente esistite all'inizio del 1700 e condannate a morte. E' curioso che la loro sentenza di morte (storica) non fu mai eseguita. E' un mistero! Il fumetto nè da una sua interpretazione.

La serie a fumetti è gratuita e si può leggere anche sul sito dedicato: