

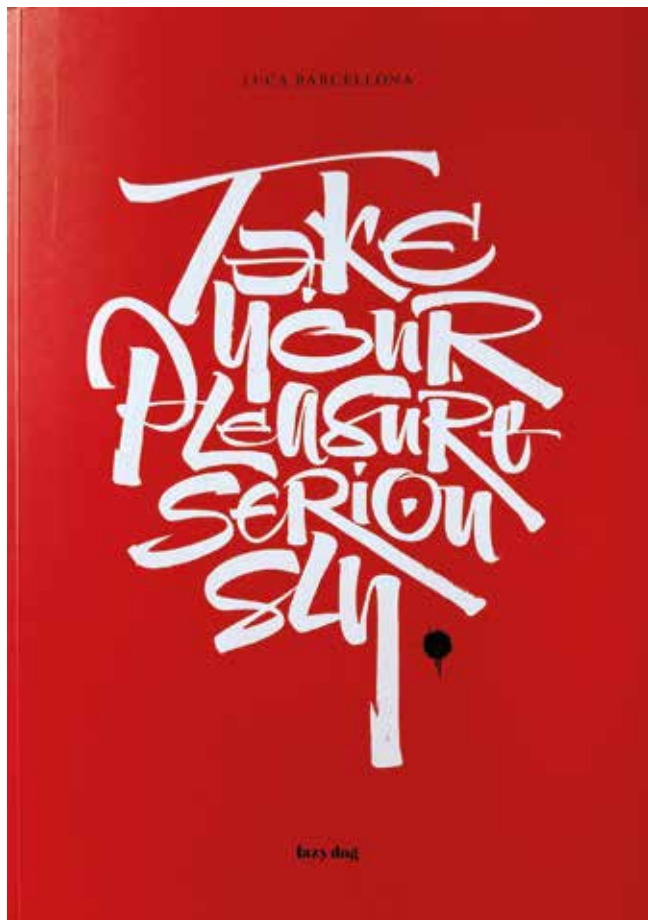
Vedd komolyan a... szenvedélyedet

KÖNYVAJÁNLÓ

Bán Annamária

■ **2024 májusa, Milánó.** Négy-napos városlátogatásra utaztunk ide, hogy a világ minden tájáról érkező, hasonszőrű márkastratégia és designer vénájú kollégákkal találkozzunk. A Duomo és más kötelező turisztalátványosság után irány az olasz design itteni fellegvára: az ADI Design Múzeum. Az átriumos épület az 1954-ben, a világon elsőként alapított formatervezési díj, a *Compass d'Oro* (Arany Iránytű) teljes projektgyűjteményének otthont ad, és ma már az olasz nemzeti kulturális örökség része. Megcsodálhatjuk itt az olasz formatervezés remekeit a Ferraritól a csatornafedőkön át a bútorokig, gyönyörködhetünk könyvborítókban, belvégekben, arculatokban, plakátokban, wayfinding rendszerekben, és tanulmányozhatjuk azt is, hogyan animálták számítógép nélkül Menő Manót (La Linea) – hiszen „ő” is olasz.

■ S miután a tipográfus eldöntötte, hogy beköltözik ide, mert nem akar hazamenni, a hatalmas épület egy újabb zugában ismét a mennyországban találja magát: a múzeum könyvesboltjában. A sok designnal kapcsolatos könyv közül egy piros borítós puhafedelű mosolyog rá az egyik asztalról, amelyet azonnal ismerős, ékes kalligráfia díszít: *Take Your Pleasure Seriously*. Vég-

leg megérkeztünk: Milánó és Luca Barcellona.

■ Luca az egyik legjelentősebb kortárs kalligráfus. Ha átfogó képet szeretnénk kapni a munkásságáról, akkor legegyszerűbb talán az Instagram profiljára rápillantani és gyorsan végiggörgetni (@lucabarcellona).

■ Gyerekkora óta elvarázsolták a betűk, azonban először nem

tintával és nem papírra készítette publikus munkáit: graffitikkal, „street writer”-ként mutatkozott be először. Tervezőgrafikusi tanulmányai után, 1999-ben kezdett el hivatásos kalligráfusként dolgozni. Korán ráébredt arra, hogy ahhoz, hogy valóban a betűk mestere lehessen, vissza kell térnie a gyökerekhez, hogy a betűkben ott rejljenek a történelem

LUCA BARCELLONA

Take Your Pleasure Seriously

Lazy Dog Press.
Milano. 2016, 2019
ISBN
978-88-98030-02-6

MÉRET
230 × 330 mm

TERJEDELEM

240 oldal

KÖTÉS

cérnafűzött

BORÍTÓ

puhafedeles-füles

NYELV

angol / olasz

TÖRDELÉS

Debbie Bibò

EREDETI TERV

Massimo Pitìs

PUHAFEDELES KIADÁS

JAVÍTOTT LAYOUT

Bunker

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS

UnoUndici

NYOMDA ÉS KÖTÉS

Artigiana Grafica snc,

Montegalda (VI)

alkotta formák és azok a szabályszerűségek, amelyek keretet adnak az írásnak, hogy nem lehet megspórolni a hosszú órákon át tartó gyakorlást és a téma mélyebb megértését, valamint hogy a „gyönyörű írás” (kallos + graphia) a mozdulatmemória és a gesztusok eredménye.

■ A betűket tartja munkája alapköveinek; az ősi betűművészet

kézi készségét ötvözi a digitális korszak nyelveivel és eszközeivel. Klasszikus stílusokat felülmúló tanulmányainak és a graffiti világában szerzett tapasztalatának kifinomult, sajátos keveréke egy újabb generáció érdeklődését keltette fel a kalligráfia iránt. Számára az írás egy mélyen meditatív cselekedet, amely a múlt fenntartható ritmusait és gesztu-

sait idézi meg a modern élet örült rohanásában. Kedvenc eszköze az ecset, „amely az ember karjának és hangulatának kiterjesztése”.

■ 2007 óta tanít kalligráfiát az „Associazione Calligrafica Italiana”-nál és olyan jelentős designiskolákban, mint az IED, NABA és Domus Academy; 2017 óta pedig a milánói Raffles Design – egy

La creatività
non sta nel
trovare nuovi paesaggi
ma nell' avere
Occhi Nuovi.
MARCEL PROUST

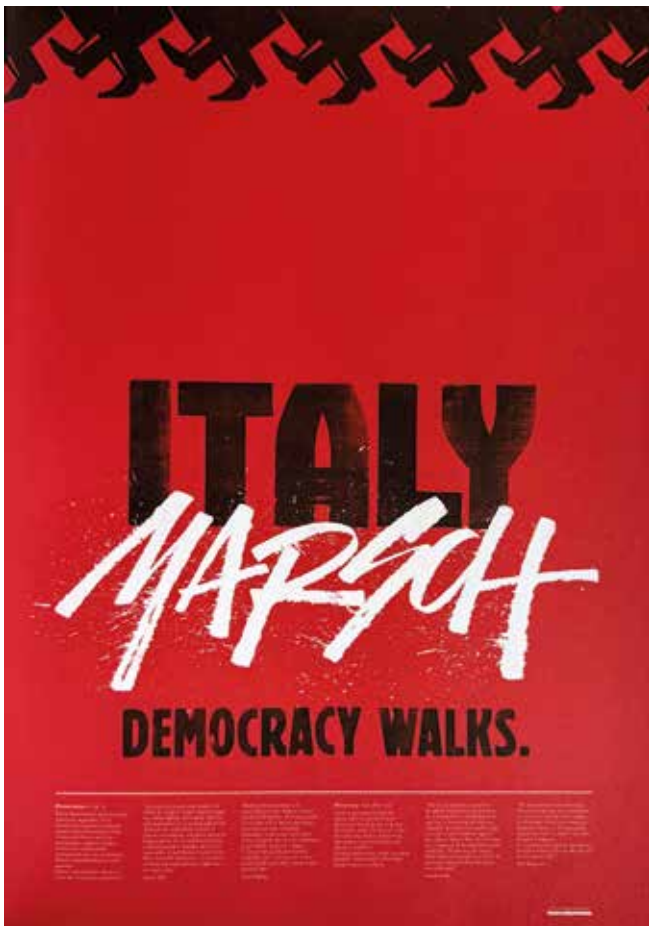
nemzetközi designintézet – kalligráfia- és betűrajztanára. Workshopokat és előadásokat tartott világszerte: az USA-ban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, Brazíliában, Argentínában, Mexikóban és Törökországban. Egyéni és csoportos kiállításai láthatóak voltak különböző európai galériákban; művei a berlini Akademie der Kunst, a zürichi Állami Levéltár és a San Francis-

co Public Library Harrison Collection állandó gyűjteményének részei. Munkájának fontos részét képezi az élő kalligráfia performance, amelyet 2003-tól művel a Rebel Ink kollektívával (Rae Martini-vel és Marco Klefisch-sel közösen).

*
Az én értelmezésemben *Vedd komolyan, ami örömet okoz Neked.*

■ 2012-ben megjelent első monográfiája, a *Take Your Pleasure Seriously** pályafutásának első felébe kalauzol bennünket. Több mint 400 munkáját láthatjuk a kötetben, amely Hermann Zapf levelével nyílik: neki dedikálja és őt tartja legnagyobb mesterének a milánói betűművész. Mellette később Herb Lubalin, Saul Bass és Milton Glaser nevével is találkozunk...

■ A kötet személyes projektjei mellett felsorakoztatja megrendelésre készült munkáit: neves márkák, köztük a Carhartt, a Nike, a Mondadori, a Zoo York, a Seat, a Dolce&Gabbana, a Sony BMG, a Volvo, a Universal, a Red Bull és az Eni is adtak megbízást neki – de készített feliratokat zenei albumokra, könyvborítókra, filmplakátokra, színházak, filmek részére, és logókat is tervezett.

■ A könyvben szereplő munkái közül a leginkább szokatlan az az 1569-es földgömb replika, amelyen 2009-ben a Zürichi Nemzeti Múzeum számára dolgozott Klaus Peter Schaffel kaligráfussal.

■ Bemutatott alkotásai mellett személyes vallomásaival is találkozunk: mesél alkotói módszeréről, arról a szilárd elhatározásról, hogy az írás során a hagyomá-

Az *Italy Marsch* plakát látható volt a 2010-es Design Hét Budapest *Vespa, Spaghetti, Typography* olasz plakátkiállításán

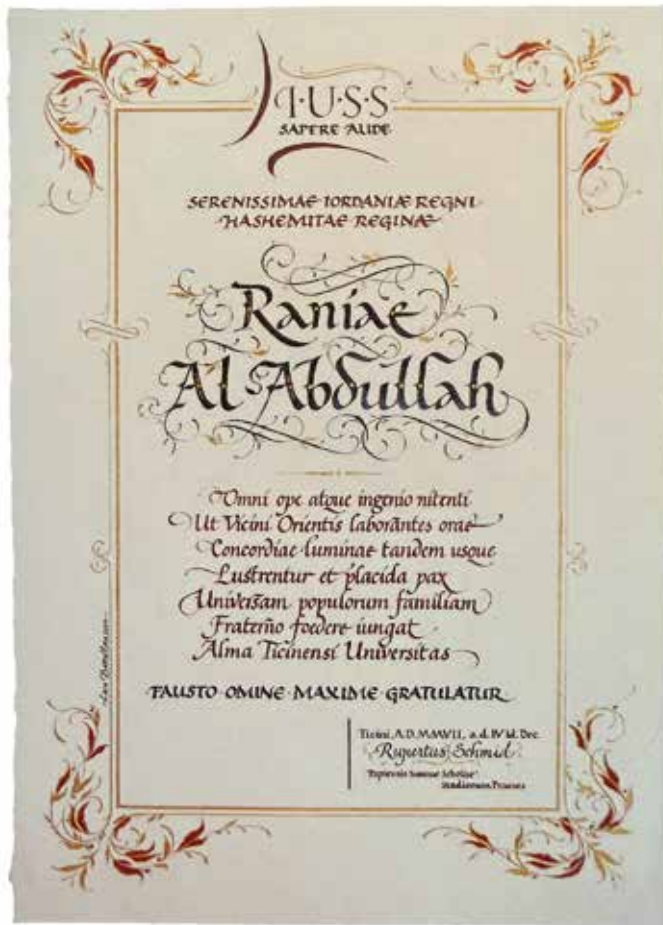
nyos módszerekhez ragaszkodik, hogy a munkája minőségét akár már egy picit túl sok espresso is befolyásolhatja, hogy mennyire fontosnak tartja a brief-et azzal szemben, ha teljesen szabad kezét kap, valamint hogy az úton szerzett emlékek – az emberek és helyek, akikkel és amikkel találkozunk munka közben – legalább olyan fontosak, mint a megbízások és a végeredmény.

Any Creative Form
with Luca Barcellona
(Loft Films)

@lucabarcellona
(Instagram)

■ Perfekcionista-e? Nyilvánvaló, hogy ha minden betűt és minden gesztust előre eltervezünk, akkor korlátozzuk a meglepetések lehetőségét. A túlzott [digitális] retusálás elveheti egy egyszerű gesztus szépségét, még ha az tökéletlen is. A projekten is múlik, azon, hogy az művészi, vagy reklámhoz készül-e. A reklám világa gyakran tiszavirág-életű, fölösleges, felszí-

nes, megtervezett – így az esztétikája is lehet ilyen. Teljesen más történet, ha egy olyan kalligráfiáról beszélünk, amelyet eredeti formájában, szabad szemmel, papíron fognak szemlélni. Ebben az esetben nem javaslom a javítgatást, mert látható a minőség és a hibák előnyé válhatnak – meséli az interjúfejezetben.

■ 2024 májusa, ADI Design Museum. A tipográfus végül csak hazaindul, tudva, hogy – bár a kézipoggyászában alig van hely – a nagy piros könyvvel egy kis darab Milánóból és Luca szenveldélyéből is hazarepül vele.

Plenty of
Sass to
Whoop
your Ass.