

dec 12/98

Das Forum für Kommunikations-Design

novum

- **Alberto Ruggieri**
Ein Illustrator aus Rom
- **Ipsium Planet**
Techno-Design aus Madrid
- **Frédérico Cimatti**
Still Lives of Beauty

0 3 145 DWI 16,30

Alberto Ruggieri

Der Pinsel trifft das Thema

■ Als 1995 in Rom eine Kampagne mit ironischen Illustrationen im wilden Malstil für einen ausgefallenen Werbeauftritt der Banca di Roma sorgte (*novum* 11/96), dauerte es nicht lange und viele »clones« meist örtlicher Dienstleister bebilderten die Hauptstadt. Die vielprämierten »Originale« stammten aus dem Atelier von Alberto Ruggieri.

The Theme's Reflected in the Brushwork

■ When in 1995 in Rome satirical illustrations in a wild painting style appeared in an unusual advertising campaign for the Banca di Roma (*novum* 11/96) it was not long before many clones started to appear round the city, mostly from local service providers. The »originals«, which have won many prizes, came from the studio of Alberto Ruggieri.

Bevorzugte Arbeitsbereiche • Preferred spheres:

- Redaktionelle Illustration, freie Arbeiten
- Editorial illustration, free work

Bevorzugte Arbeitstechnik • Preferred technique:

- Acryl- und Mischtechnik
- Acrylics and mixed technique

Wichtige Kunden • Important clients:

- Saatchi & Saatchi, La Repubblica, Liberal, Espresso

Auszeichnung • Award:

- 1995 Silber in der Kategorie Illustration des Art Directors Club Italien
- 1995 Silver in the category of illustration from the Art Directors Club of Italy

Nel dubbio, fate il test dell'AIDS, un gesto d'amore verso il vostro partner.

L'amore non si compra, ma il rispetto si.

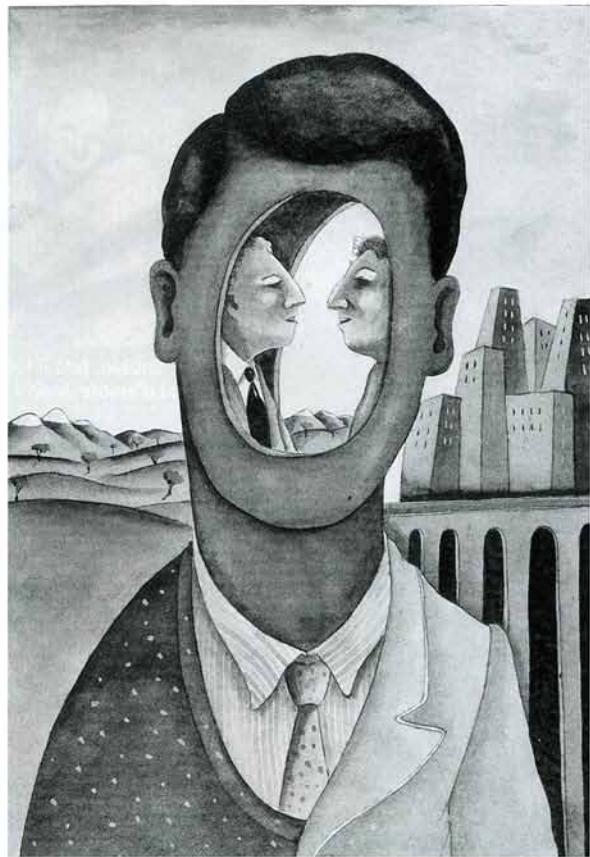
Dall'indifferenza verso i malati di AIDS si può guarire.

1 Titelillustration für ein Magazin
2, 3 Illustrationen für eine Bank

1 Title illustration for a magazine
2, 3 Illustrations for a bank

Client:

1 Liberal
2, 3 The Image Bank

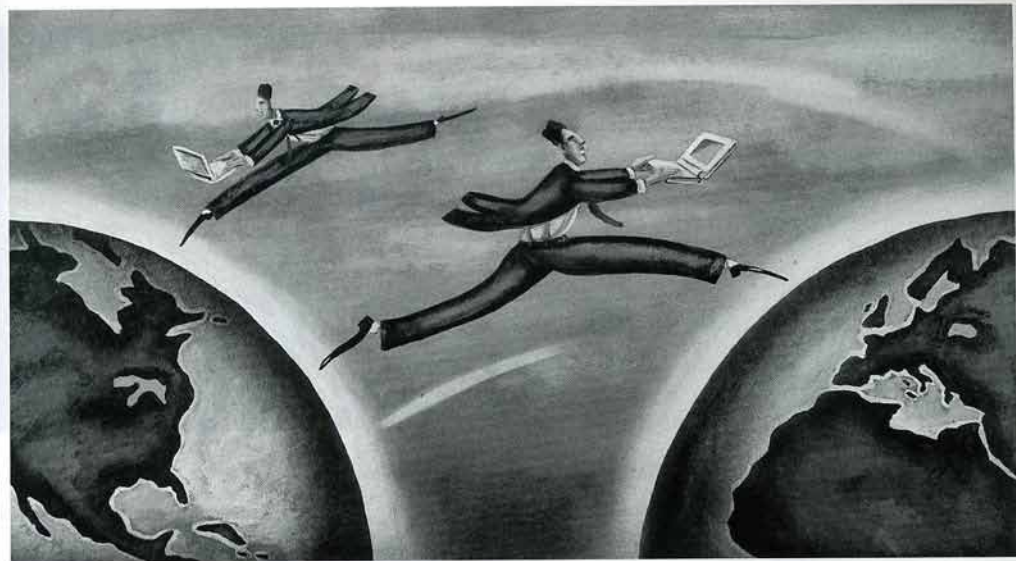

In wenigen Jahren hat sich der junge Römer in der kleinen Garde italienischer Illustratoren etabliert. Seine Bilder interpretieren die Artikel angesehener Journalisten, das Magazin *Liberal* überträgt ihm die Gestaltung der Titelseiten, und die römische Stadtverwaltung wirbt mit seinen Bildern für das Sommerkulturprogramm des »Estate Romana«.

Mal laut mit spontanem Duktus, mal harmonisch modulierend, variiert Alberto Ruggieri seine malerische Technik, läßt sich vom Thema leiten. Seine Inspirationsquelle ist ein immenses Regal voller Kunst- und Illustrationsbände aller Stile und Gattungen. »Meine Vorlieben mögen sich von Zeit zu Zeit ändern, aber ich mag sie alle – von Mattotti bis

Topor. Auch wenn sie das genaue Gegenteil sind, haben ihre Arbeiten eines gemeinsam: die Essenz der Illustration. Sie entsteht, wenn sich eine gute Idee im Sinne einer Erzählung in künstlerischer Umsetzung verwirklicht.« Die meisten Illustrationen von Alberto Ruggieri artikulieren sich in malerisch ausgeglichenen Ausführungen, die durch eine surreale und metaphorische Komponente treffend das Thema fokussieren. Ein Beispiel dafür ist die Illustration für die Zeitschrift *Avvenimenti*: Sie stellt die personifizierte Natur dar, gegebelt durch umweltzerstörenden Straßenbau. Als stilistisches Vorbild zitiert er gerne die italienischen Maler der dreißiger Jahre wie

Sironi, Casorati und Carra. Deren charakteristischen Duktus übernimmt er in der Coverillustration des Magazins *Liberal* (Thema: Die Rolle der Ehefrau) oder in einer langformatigen Illustration für die Zeitschrift der italienischen Eisenbahn. Hier geht es um die wahrhaft agilen Schwarzfahrer. Alberto Ruggieri möchte mit seinen Interpretationen den Nagel auf den Kopf treffen. Das bedeutet für ihn auch, das richtige Gleichgewicht zwischen der Geschichte und deren gestalterischer Umsetzung zu finden: »Mein Ziel ist es, in meinen Bildern das Thema klar auszudrücken. Dementsprechend entscheide ich mich dann für eine bestimmte Technik. Natürlich steckt darin auch die Lust, Neues auszuprobieren oder der Faktor Zeit, wenn

zum Beispiel die Redaktion von einer Stunde auf die andere eine textbegleitende Grafik braucht. Dann muß es schnell gehen.« Via Internet gelangen die Arbeiten nach digitalem Finishing an ihr Ziel.

So beschleunigt Alberto Ruggieri angesichts des hektischen Alltags von berufstätigen Frauen (aus einer Serie für »The Image Bank«) auch seinen Pinselstrich, setzt scharfe schwarze Konturen und expressive Farbkontraste. Noch einen Schritt weiter geht er bei der Telefonkartengestaltung zum Thema Aids: Plakative Farbgebung und grobe Figurenzeichnung in xylografischer Optik zeigen einen ganz anderen Ruggieri – ein Zeichen, daß ihm nichts an einem stilistischen Standardrepertoire liegt. Kompromißbereitschaft ist im Job des römischen Illustrators Voraussetzung, um »gefragt« zu sein – sehr zu seinem Bedauern: »Leider trauen sich die meisten italienischen Art Directors beziehungsweise ihre Kunden nicht auf gestalterisches Neuland, und der Grafiker bekommt nur einen begrenzten Freiraum. Viele »Korrekturen« tragen ebenso dazu bei, daß sich manch einer mit einem abgestandenen Endergebnis abfinden muß.« Sein Wunsch für die Zukunft ist es, an umfangreicheren Projekten mit kulturellem

Anspruch zu arbeiten und mehr Zeit für Details zu haben. Diesen würde er gerne in einem Kinderbuch verwirklichen – »aber ohne süße Teddys mit Disney-Kulleraugen.«

In just a few years this young Roman has carved out a niche for himself among the small garde of Italian illustrators. His pictures interpret the articles of respected journalists, the magazine *Liberal* trusts him to design title pages and the city authorities in Rome use his pictures to advertise the summer arts programme of the »Estate Romana«. Sometimes loud and spontaneous, sometimes harmonious and restrained, Alberto Ruggieri's pictures are made using a range of painting techniques, the choice depending on what he feels suits the particular theme. He draws inspiration from a huge shelf full of books on art and illustration spanning all styles and directions. »I may change my preferences from time to time, but I like them all – from Mattotti to Topor. Even if they are exact opposites to each other, all their work has one thing in common – the essence of illustration. This essence arises when a good idea is put into practice, in the sense of a story realised in an artistic way.«

Most illustrations by Alberto Ruggieri are beautifully balanced productions focusing sharply on the theme through surreal and metaphorical components. An example of this is the illustration for the magazine *Avvenimenti*: in it he personifies nature, tortured by road-building which is destroying the environment.

As influences on his style he readily names the Italian painters of the 1930s, people like Sironi, Casorati and Carra. He adopted their characteristic style in the cover illustration for the magazine *Liberal* (subject: the role of the wife) and in a long-format illustration for the magazine of the Italian railways. The subject was the very agile ticket dodgers. Alberto Ruggieri aims to hit the nail on the head with his illustrations. This means for him, too, finding the right balance between the story and the way it is put across: »It is my aim to express the theme very clearly in my pictures. On the basis of this I then choose a particular technique. Of course there's the enjoyment of trying out new things, but there's also the time factor when for example the editor wants a graphic for the text within the next hour. Then you have to be quick.« After digital finishing, he sends the completed piece to its destination via the internet.

So, when depicting the hectic lives of working women (from a series for »The Image Banks) Alberto Ruggieri speeds up his brushstrokes, using sharp black contours and expressive colour contrasts. He goes one step further when designing telephone cards on the theme of aids: poster-like colours and roughly sketched figures in xylographic optics show a quite different Ruggieri – a sign that he's not one to be content with a standard repertoire of styles.

A readiness to compromise is part of the job of being an illustrator in Rome, if you want to be in demand – a circumstance he much regrets: »Unfortunately most Italian art directors don't want to venture into new design territory with their clients and the graphic designer then only has limited scope. The many »corrections« also play a part in some clients having to accept a rather stale end result.« His wish for the future is to get the opportunity to work on more extensive projects in the field of arts and culture, and to have more time for details. He would like to produce a children's book – »but without the sweet Teddies with Disney goggle-eyes«.

Susanne Schaller

1–4 Illustrationen:

- 1 zum Thema Schwarzfahrer
- 2 für eine Bank
- 3 zum Thema Erbschaftskrieg
- 4 zum Thema Frau und Beruf

1–4 Illustrations:

- 1 on the theme of fare-dodgers
- 2 for a bank
- 3 on the theme of a war of inheritance
- 4 on the theme of working women

Client:

- 1 Linea Treno
- 2, 4 The Image Bank
- 3 Il Venerdi (Verlag La Repubblica)