

MANUEL ŠUMBERAC

Manuel Šumberac is a versatile artist. He works in illustration, writing, and animation, and alongside his own creative production, he also teaches at the Academy of Fine Arts in Zagreb. As the author of this year's poster for the International Children's Festival in Šibenik, he is being featured as part of art programme with a solo exhibition comprising a selection of works from several different cycles.

At the very beginning are illustrations created for the anthology of fairy tales *Croatian Tales of Long Ago* by our most renowned writer, Ivana Brlić-Mažuranić. In this latest edition, contemporary black-and-white illustrations meet the archaic written word, creating a striking contrast between tradition and modernity. Despite being created using digital tools, the stylistic expression of the images clearly evokes the linocut technique. They are followed by illustrations for another globally recognised literary classic — the philosophical children's novel *The Little Prince* by French author Antoine de Saint-Exupéry. Unlike the illustrations for *Croatian Tales of Long Ago*, these are rendered in colour. They stand out for their keen eye for detail and, in their technical execution, evoke the lightness and transparency of watercolour.

In sharp contrast to these commissioned works, the third cycle, *Boundaries*, is a series of images that stem from a self-initiated project — part of the author's own artistic research. Like *The Little Prince*, these are also colourful works, but the *Boundaries* illustrations are more expressive in tone and display a greater sense of playfulness, which gives the images the power of flickering and movement.

Manuel Šumberac divides his artistic process clearly into four phases. The journey from idea to realisation may be swift or gradual, but the process itself is generally consistent. He spends a large portion of time refining the concept in his mind. This is followed by sketching the vision — sometimes more elaborately, sometimes more loosely. Then comes, according to the artist, the easiest stage — the realisation of the envisioned piece. Eventually, the circular artistic process closes with a reflection on the completed work, during which he considers whether any adjustments or changes are needed by comparing the final result with the original idea.

Analysing the works presented in this exhibition, it becomes clear that the whiteness of the paper always plays an important role in the image's compositional balance. Rarely does the illustration cover the entire paper surface. The relationship between image and blank space is of great importance to the artist. Sometimes this is determined by the purpose of the illustration — for example, when illustrating a book. This is especially evident in *The Little Prince*, where the images are placed within composite windows, leaving room for graphic refinement and text. However, in the *Boundaries* cycle, the blank space serves as a counterbalance to the colour in the image and plays an equal part in the overall composition — not dictated by graphic refinement as in book illustration.

Furthermore, we clearly observe the artist's use of contrast — for instance, the interplay of scale when examining the proportions of characters in *The Little Prince*, or the figure-to-space relationship in the *Boundaries* cycle. Parallels have already been drawn with traditional artistic techniques such as linocut and watercolour, demonstrating how the artist skilfully merges past and present, traditional methods and new media, forming a recognisable artistic expression that adapts fluidly across fields of interest: from book illustration to commercial design work, and even into animation — a field in which he has received numerous awards.

65. Međunarodni dječji festival Šibenik - Hrvatska 14.6. - 28.6.2025.

65th International
Children's Festival
Šibenik - Croatia

65. MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL ŠIBENIK – HRVATSKA
GALERIJA SV. KRŠEVANA, ŠIBENIK
15. – 28. LIPNJA 2025.
65TH INTERNATIONAL CHILDREN'S FESTIVAL IN ŠIBENIK – CROATIA
ST KRŠEVAN GALLERY, ŠIBENIK
15TH JUNE – 28TH JUNE, 2025

Nakladnik / Publisher
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU
THE CROATIAN NATIONAL THEATRE IN ŠIBENIK

Za nakladnika / For the publisher
JAKOV BILIĆ
Ravnatelj / Theatre manage

Urednica / Editor
ANITA TRAVČIĆ

Lektura i korektura / Proofreading
VERONIKA PAIĆ

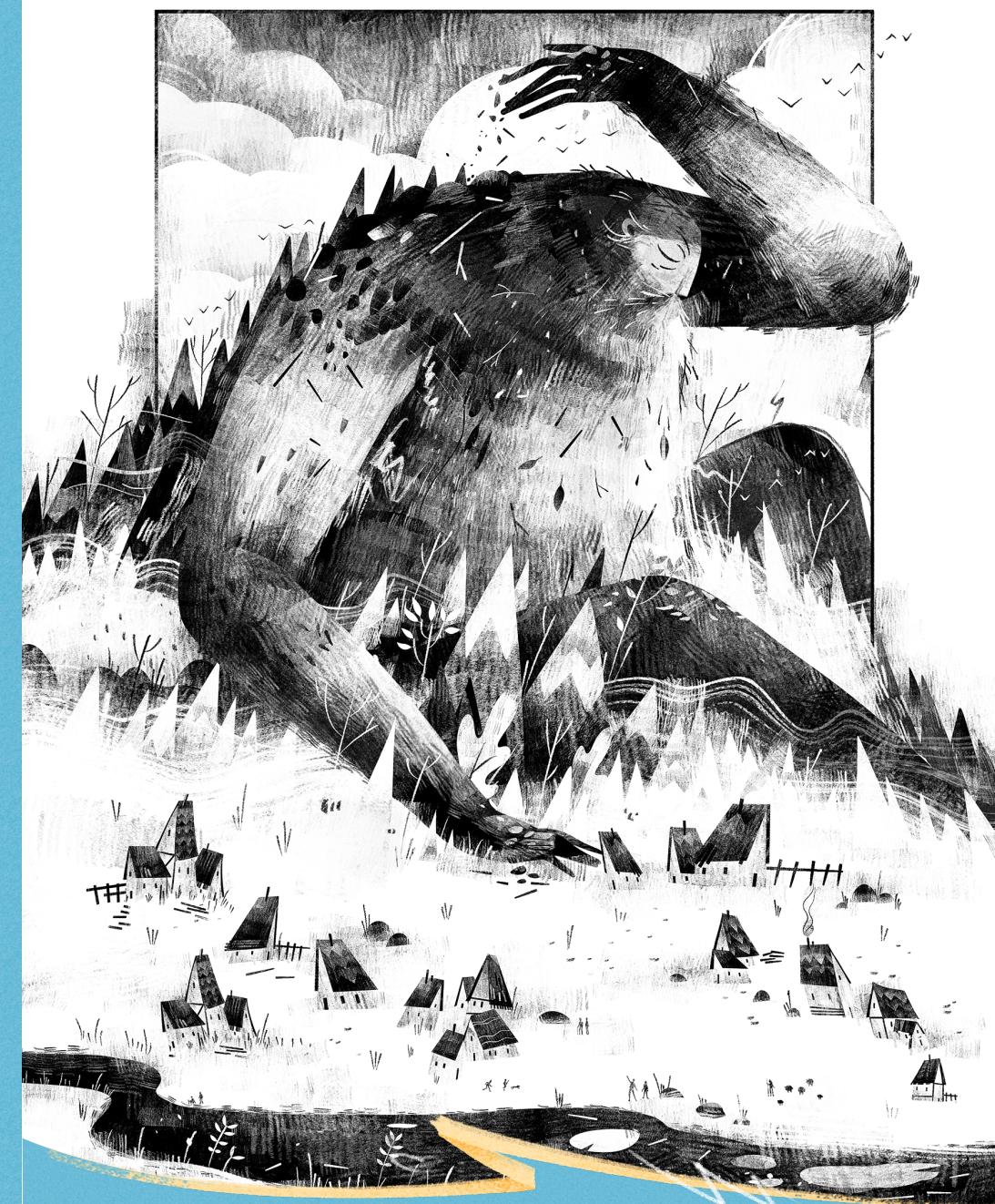
Prijevod na engleski / English translation
JOŠKO TOŠIĆ

Grafičko oblikovanje / Graphic Design
ANA JAKELIĆ

Priprema za tisak / Prepress process
ND7, Šibenik

Tisak / Press
Grafički studio KREATINTA

Naklada / Circulation
150

PRIČE IZ DAVNINE

MANUEL ŠUMBERAC, HRVATSKA

TALES OF LONG AGO

MANUEL ŠUMBERAC, CROATIA

Galerija sv. Krševana
15. – 28. lipnja 2025.

St Krševan Gallery
15th June – 28th June, 2025

O autoru:

Manuel Šumberac rođen je 1988. godine u Puli. Magistrirao je animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno djeluje na području animiranog filma i ilustracije. Autor je animiranih filmova, glazbenih videospotova, namjenskih filmova, knjiga za djecu, naslovnica knjiga itd. Suraduje s nizom renomiranih izdavačkih kuća u hrvatskoj i inozemstvu, poput *HarperCollins* (UK, US), *Simon&Schuster* (UK, US), *Disney Book Publishing* (US), *Penguin Books* (UK), *Nosy Crow* (UK) *Usborne Publishing* (UK), *Carlton Books* (UK), *Unieboek* (NE), *Auzou Philippe Eds* (FR), *Text Publishing* (AU) i brojne druge. Do sada je realizirao četiri autorske knjige za djecu:

- *Steampunk City: An Alphabetical Journey* (POW!, 2014., SAD)
- *Potraga* (Profil knjiga, 2019.)
- *Het wachten waard* (Clavis, 2020., Belgija)
- *Plavi cvijet* (Profil knjiga, 2020.)
- *Vrlo zapetljan čvor* (Profil knjiga, 2021.)

U svojstvu ilustratora surađivao je na većem broju knjiga za djecu te romana i zbirki priča za mlade, domaćih i stranih nakladnika. Autor je i pet kratkih animiranih filmova, niza glazbenih animiranih spotova, te većeg broja animiranih namjenskih filmova. Za svoj je rad višestruko nagrađivan, od čega su najznačajnije; nagrada *Grigor Vitez – za ilustraciju za djecu mlađe dobi* 2019. godine za ilustracije u autorskoj knjizi *Potraga*, nakladnika Profil knjiga, te nagrada *Grigor Vitez – za ilustraciju za djecu starije dobi* 2017. godine za ilustracije u knjizi *Jura i kuckalo protiv dosade*, autora Romana Simića, nakladnika Profil knjiga. Dobitnik je i nagrade dječjeg žirija za najbolju hrvatsku slikovnicu *Ovca u kutiji* 2019. godine za ilustracije u knjizi *Jura i gospođica Zavissst*, autora Romana Simića, nakladnika Profil knjiga, *Zlatna Medalja* 2020. godine na *iJungle Illustration Awards 2019*. u kategoriji *self-promotion*, *Silver award* za ilustracija na *JIA Illustration Award 2019*, *Best of the Best Award* na *11th Hiii Illustration International Competition 2024*. godine, *Gold Award* na *3x3 International Illustration Show No. 21* 2024. godine te brojne druge. Izlaže na više od dvadeset i pet skupnih i samostalnih izložbi, suraduje na nizu projekata drugih autora. U svojstvu docenta predaje na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za animirani film i nove medije.

About the author:

Manuel Šumberac was born in 1988 in Pula, Croatia. He earned his Master's degree in Animated Film and New Media from the Academy of Fine Arts, University of Zagreb. He works actively in the fields of animation and illustration. Šumberac is the author of animated films, music videos, commissioned films, children's books, book covers, and more.

He collaborates with a number of renowned publishing houses both in Croatia and abroad, including HarperCollins (UK, US), Simon & Schuster (UK, US), Disney Book Publishing (US), Penguin Books (UK), Nosy Crow (UK), Usborne Publishing (UK), Carlton Books (UK), Unieboek (NL), Auzou Philippe Éditions (FR), Text Publishing (AU), among many others.

To date, he has published four original children's books:

- *Steampunk City: An Alphabetical Journey* (POW!, 2014, USA)
- *Potraga* (*The Search*, Profil Knjiga, 2019)
- *Het wachten waard* (*Worth the Wait*, Clavis, 2020, Belgium)
- *Plavi cvijet* (*The Blue Flower*, Profil Knjiga, 2020)
- *Vrlo zapetljan čvor* (*A Very Tangled Knot*, Profil Knjiga, 2021)

As an illustrator, he has contributed to numerous children's books, as well as novels and short story collections for both Croatian and international publishers.

He is also the creator of five short animated films, a number of animated mu-

sic videos, and many commissioned animated films.

Šumberac has received numerous awards for his work. Among the most notable are:

Grigor Vitez Award (2019) for illustration for younger children for his book *Potraga* (Profil Knjiga)

Grigor Vitez Award (2017) for illustration for older children for *Jura i kuckalo protiv dosade* (*Jura and the Anti-Boredom Buzzer*) by Roman Simić (Profil Knjiga)

Ovca u kutiji (2019) – Children's Jury Award for Best Croatian Picture Book for *Jura i gospođica Zavissst* (*Jura and Miss Jealouuusy*), also by Roman Simić

iJungle Illustration Awards 2019 – Gold Medal (2020) in the Self-Promotion category

JIA Illustration Award 2019 – Silver Award

Best of the Best Award at the 11th Hiii Illustration International Competition (2024)

Gold Award at the 3x3 International Illustration Show No. 21 (2024)

...and many others.

He has had more than twenty-five solo and group exhibitions and collaborates on various projects with other artists. He currently works as an Assistant Professor at the Academy of Fine Arts, University of Zagreb, in the Department of Animated Film and New Media.

MANUEL ŠUMBERAC

Manuel Šumberac svestrani je umjetnik. Bavi se ilustracijom, pisanjem, animacijom, te pored vlastite produkcije radi i kao docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Kao autor ovogodišnjeg plakata Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku, u okviru likovnog programa, donosimo njegovu samostalnu izložbu koja se sastoji od pregleda radova iz nekoliko ciklusa.

Na samom početku stoje ilustracije za antologijsku zbirku bajki *Priče iz davnine* naše najpoznatije književnice Ivane Brlić-Mažuranić. U najnovijem izdanju susreću se suvremene crno-bijele ilustracije i arhaična pisana riječ, tvoreći savršen kontrast tradicije i modernog. Iako nastale pomoću digitalnih alata, stilski izražaj slika nedvojbeno podsjeća na tehniku linoreza.

Zatim slijede prikazi još jednog, ovaj put u svjetskim razmjerima, znamenitog književnog bestseler, riječ je o dječjem filozofskom romanu *Mali Princ*, francuskog pisca Antoinea de Saint-Exuperyja i za razliku od djela *Priče iz davnine*, ilustracije za *Malog princa* su kolorističke. Ističu se izoštranim okom za detalje, dok u tehničkoj izvedbi po prozračnosti prikaza podsjećaju na akvarel.

Kao sušta suprotnost radovima koji su nastali za naručitelja, treći ciklus je niz slika pod nazivom *Granice* i samoinicirani je projekt, tj. dio autorovog vlastitog istraživačkog projekta. Riječ je, kao i kod *Malog princa* o kolorističkim radovima, s tim, da su ilustracije iz ciklusa *Granice* ipak ekspresivnije u izričaju i s većom razinom razigranosti koja slikama daje snagu treperenja i pokreta.

Manuel Šumberac svoj umjetnički proces jasno dijeli u četiri faze. Od ideje do realizacije nekad stiže brže, nekad sporije, ali proces je uglavnom uvijek isti. Veliki dio vremena provodi razmišljajući i bruseći samu ideju u glavi. Zatim slijedi skiciranje vizije koja nekad bude dorađenija, a nekad manje razrađena. Potom, po autoru, započinje njemu najlakša faza – realizacija zamišljenog. Cirkularni umjetnički proces svoj krug pak zatvara reminiscencijom napravljenog te u ponovnoj fazi razmišljanja odlučuje je li potrebno još što doraditi ili izmijeniti, uspoređujući početnu ideju sa završnim rezultatom.

Analizirajući njegova djela kroz radove predstavljene na izložbi jasno razaznajemo da bjelina papira uvijek igra važnu ulogu u kompozicijskom omjeru slike. Rijetko kada ilustracija zauzima cijelu površinu papira. Odnos bjeline i slike autoru je izrazito važan. Nekada je to dio uvjetan svrhom ilustracije, ako je riječ o ilustraciji za knjigu. Posebno primjećujemo to kod *Malog princa* gdje se prikazi smještaju u kompozitne prozorčice ostavljajući mjesta za grafičku doradu i tekst. Ipak, kod slika u ciklusu *Granice* bjelina je protuteža kolorizmu na slici i kao takva ima ravnopravnu ulogu u stvaranju kompozicije, a nije vezana grafičkom doradom, kao što je to u slučaju kod ilustracija za knjigu.

Nadalje, jasno primjećujemo autorovo koketiranje kontrastima, npr. odnos veliko-malo promotrimo li proporcije likova (*Mali princ*), ali i u odnosu figure naspram prostora na primjeru radova iz ciklusa *Granice*. Već smo u početku povukli i neke paralele s likovnim tehnikama kao što su linorez i akvarel, gdje je razvidno kako umjetnik uspješno spaja prošlost i sadašnjost, tradicionalne tehnike i nove medije, formirajući tako prepoznatljiv umjetnički izražaj koji se lako prilagođava poljima interesa: od ilustriranja knjige, preko dizajnersko-ilustrativnog rada u komercijalne svrhe pa sve do animacije za koje je višestruko nagrađivan.