

BIENNIO II LIVELLO

Docente: Laura Manaresi

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire gli strumenti per conoscere in maniera approfondita lo sviluppo dell'illustrazione, e per comprendere sensi, significati e applicazioni dell'immagine illustrata nell'editoria: attraverso un percorso su alcune tematiche prese ad esempio verrà esplorato il lavoro dei principali maestri dell'illustrazione tra '800, '900 e contemporaneità. Verrà promossa la ricerca e l'analisi sull'albo illustrato, con particolare attenzione alla formazione alla lettura critica.

Attraverso lezioni frontali e il dialogo con studentesse e studenti, il corso sostiene la capacità di:

- sviluppare criteri personali di analisi della qualità del libro illustrato
- sviluppare le competenze necessarie a tracciare percorsi creativi autonomi nell'ambito di una futura attività professionale.

CONTENUTI E TEMATICHE

Prima parte:

Introduzione all'illustrazione: permanenze e mutazioni nei secoli del suo significato.

Immagine/illustrazione nella storia dell'arte dall'antichità all'età moderna.

Seconda parte:

Analisi di una selezione di albi illustrati dall'800 ai contemporanei, con la particolare finalità di porre lo studente in grado di relazionarsi consapevolmente con la futura commissione professionale.

La dimensione editoriale, la tecnica, la stilizzazione, la destinazione d'uso, il rapporto con il testo.

L'illustrazione per l'infanzia dall'età vittoriana alla contemporaneità: i principali maestri.

Analisi dello sviluppo di alcuni temi iconografici nel tempo (in particolare attraverso il percorso editoriale di *Alice's adventures in Wonderland*, *La bella e la bestia*, *Cappuccetto rosso*).

Gli illustratori negli occhi di un illustratore: Maurice Sendak illustratore e critico.

Analisi dell'albo illustrato come oggetto editoriale contemporaneo.

Il silent book.

Panoramica sui mercati editoriali internazionali dal dopoguerra, in particolare in Gran Bretagna, USA e Francia.

Le principali rassegne e manifestazioni internazionali di illustrazione in Italia.

Analisi di albi illustrati italiani ed internazionali.

TIPOLOGIA DELLA DIDATTICA

La didattica si basa su lezioni teoriche frontali integrate da un'ampia selezione di supporti visivi (albi, illustrazioni e contributi video). Si richiede a studentesse e studenti una partecipazione attiva e aperta ad un confronto, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle immagini.

CODICE CLASSROOM: zvawjwh

Codice invito al corso: <https://classroom.google.com/c/NjMwMjgzMzM5Mzgy?cjc=zvawjwh>

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE

L'esame consiste in un colloquio orale individuale, per verificare la conoscenza degli argomenti proposti a lezione e la capacità di analisi acquisita durante il percorso didattico.

Si chiederà la realizzazione e la discussione di una classifica personale di albi illustrati.

BIBLIOGRAFIA

Appunti dello studente.

Gli albi esaminati a lezione.

Studio di **alcuni capitoli indicati a lezione** dai seguenti saggi:

Marcella Terrusi, *Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per l'infanzia*. Carocci editore, Roma 2012.

Marcella Terrusi, *Meraviglie mute. Silent book e letteratura per l'infanzia*, Carocci editore, Roma 2017

Maurice Sendak, Caldecott & Co. *Note su libri e immagini*, Edizioni Junior 2021

AA.VV., *Bologna – Cinquant'anni di libri per ragazzi da tutto il mondo*, Bononia University Press 2013.

Andrea Rauch, *Il racconto dell'illustrazione*, Casa Usher

Ulteriore bibliografia specifica relativa ai singoli argomenti verrà indicata durante il corso, e verrà fornita una dispensa sulla piattaforma.