

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 per comprendere sensi, significati e applicazioni dell'immagine illustrata nell'editoria: attraverso un percorso diacronico 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 promozione della lettura critica, anche come strumento propedeutico all'attività di ricerca teorica nell'ambito della scrittura di una tesi.

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 e le competenze necessarie a tracciare percorsi creativi autonomi nell'ambito di una futura attività professionale.

CONTENUTI E TEMATICHE

Il corso nel primo modulo riepiloga le basi essenziali di conoscenza dell'evoluzione dell'immagine illustrata dalle prime attestazioni alla contemporaneità.

Nel secondo modulo si proporrà una selezione di albi e tematiche, per un approfondimento in relazione alla dimensione culturale ed editoriale, alla tecnica, alla stilizzazione, alla destinazione d'uso, ed infine al rapporto con il testo, con la particolare finalità di porre lo studente in grado di relazionarsi consapevolmente con la commissione.

Argomenti.

Primo modulo:

Introduzione e analisi della nozione di illustrazione: permanenze e mutazioni nei secoli del suo significato.

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

Analisi della relazione fra testo scritto e apparato figurativo nelle sue diverse declinazioni.

Secondo modulo:

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 (illustrazioni e contributi video). Si richiede a studentesse e studenti una partecipazione attiva e aperta ad un confronto dialettico, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle immagini e la ricerca di sensi e significati nel processo dell'illustrazione.

CODICE CLASSROOM: vkqxfft

Codice invito al corso: <https://classroom.google.com/c/NTU50Tg0MjYyNzcy?cjc=vkqxfft>

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 presentazione di un elaborato scritto di approfondimento personale.

BIBLIOGRAFIA

Appunti dello studente.

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

Hamelin, *Ad occhi aperti. Leggere l'albo illustrato*, Donzelli editore 2012

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

Paola Pallottino, *Storia dell'illustrazione. Cinque secoli di immagini riprodotte*, Casa Usher, 2010.

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

Inoltre:

P.Pallottino, *La bestia della bella. Ascendenze, caratteri ed evoluzione figurativa della Bestia, nelle illustrazioni per la fiaba di M.me Leprince de Beaumont*. In Paola Pallottino, *Dall'atlante delle immagini. Note di iconologia*, Ilisso, 1992, pp. 201-217.

Gli albi esaminati a lezione.

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