Programma di Letteratura e illustrazione per l'infanzia

Il corso prevede una parte pratica e una teorica, intrecciate però in modo indissolubile. Lo studente sarà portato infatti ad affrontare tutta una serie di problemi teorici e pratici legati al concetto di qualità applicato al prodotto per l'infanzia. Si partirà dalla definizione di Letteratura per l'Infanzia, che se da un lato può sembrare banale, si tratta infatti di tutta la produzione editoriale destinata a individui dai 0 ai 14 anni, dall'altro pone complessi quesiti teorici. La particolarità del lettore bambino, la tensione pedagogica che spesso caratterizza questa produzione, la commistione a volte profonda con le immagini illustrate, il legame stretto con il mondo dell'editoria, e quindi lo scopo commerciale, determinano la peculiarità di questa letteratura e spesso ne mettono in discussione persino il diritto di essere definita tale.
Il corso, lungi dal voler risolvere le problematiche teoriche relative all'argomento, si pone come fine quello di mettere in luce tutta la complessità di un prodotto, il libro per bambini appunto, che nel sentire comune viene spesso considerato facile: i bambini hanno poche pretese e sono creature semplici, ergo tutto quello che li riguarda non occorre che sia complesso e di qualità, allora chiunque ne abbia voglia può scrivere una storia o illustrarla senza bisogno di alcuna professionalità.
A questo scopo, gli studenti saranno invitati, a esplorare la visione che ognuno ha dell'Infanzia, e di quelle che si ritengono le esigenze di chi ne fa parte: come consideriamo i bambini, come vogliamo rivolgerci a essi, e soprattutto cosa vogliamo trasmettergli? Sono queste domande fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della produzione editoriale per ragazzi.
Soltanto una volta risolti questi punti verrà chiesto agli studenti di progettare una proposta editoriale che abbia tutte le caratteristiche necessarie per essere presentata a una casa editrice. Particolare attenzione verrà riservata alla fase progettuale attraverso la guida di due illustri teorici della creatività, Bruno Munari e Gianni Rodari. Si forniranno agli studenti anche cenni storici sulla letteratura e sull'illustrazione per l'infanzia con l'idea che non si possa prescindere dalla produzione già esistente per poter concepire un prodotto innovativo.
In questa fase verranno esposte anche le diverse tipologie che compongono il variegato mondo dell'editoria per l'infanzia, dai libri gioco agli albi illustrati, dai romanzi alle filastrocche, dai libri di divulgazione scientifica ai grafic novel. Un'attenzione speciale verrà riservata all'albo illustrato, la sua caratteristica fondamentale infatti, quella ossia di offrire pari importanza a testo e illustrazione, lo rende particolarmente adatto alla tipologia del corso. Verranno inoltre analizzati vari esempi di albi illustrati esistenti, in modo da offrire ai ragazzi spunti e ispirazione per il loro progetto. Con l'occasione si analizzerà il rapporto complesso che può intercorrere tra testo e immagine.
Una volta elaborato il progetto verranno affrontati tutti una serie di argomenti pratici legati alla produzione del libro: formato, numero di pagine, modalità di produzione tipografica, parti che compongono l'oggetto libro.
Si passerà allora alla realizzazione vera e proprio del prodotto:
Si vedrà come realizzare uno story board partendo da un testo, come dar volto ai personaggi.
Verrà affrontato il problema della tecnica, del formato e del loro potere espressivo.
Verrà infine mostrato come realizzare un prototipo da presentare a un potenziale editore.
Gli studenti verranno costantemente invitati a condividere le proprie idee e i propri progetti in modo da poterne discutere collettivamente, non solo perché la produzione del libro prevede il coinvolgimento di varie figure (autore, illustratore, grafico e infine editore) ognuna con una voce e un ruolo specifico, ma soprattutto perché la sottoscritta crede profondamente nel valore del confronto e delle ricchezza che questo può offrire.

Durante l'esame gli studenti dovranno presentare in maniera appropriata il proprio elaborato, esponendone le caratteristiche, sottolineandone i punti di forza, facendo riferimento ai testi in programma e agli argomenti trattati durante le lezioni. Dovranno inoltre dimostrare di avere letto e compreso: Bruno Munari, ***"Fantasia"***, Editori Laterza, Roma 2017 (prima pubblicazione 1977), e Gianni Rodari ***"La grammatica della fantasia"***, Einaudi ragazzi, San Dorligo della Valle (TRIESTE) 2010

Bibliografia:

Bruno Munari, *"Fantasia"*, Editori Laterza, Roma 2017 (prima pubblicazione 1977)
Bruno Munari, *"Da cosa nasce cosa"*, Editori Laterza, Roma 2010
Gianni Rodari *"La grammatica della fantasia"*, Einaudi ragazzi, San Dorligo della Valle (TRIESTE) 2010
Gianni Rodari *"Il cane di Magonza",* Enaudi, Torino 2017
Lev Vygotskij "*Immaginazione e creatività nell'età infantile*" Editori Riuniti, University Press, 2010 Roma
Egle Becchi "*I bambini nella storia"* Edizioni Laterza, Bari-Roma 2010
Beba Restelli "*Giocare con tatto*" FrancoAngeli, Milano 2007
Matteo Meschiari "*Bambini, un manifesto politico*" Armillaria 2018
Katherine Rundell "*Perché dovresti leggere libri per ragazzi*", Rizzoli, Milano 2020
Riccardo Falcinelli "*Figure*", Einaudi, Torino 2020
Marcella Terrusi "*Albi illustrati*", Carrocci Editore, Roma 2018
Saverio Santamaita "*Storia dell'educazione e delle pedagogie*" Pearson, 2019
Bianca Pitzorno "Manuale del giovane scrittore creativo", Mondadori, Milano 2015
Molly Bang "*Picture this*", Chronicle Books, San Francisco 2016
Vanessa Roghi "*Lezioni di Fantastica*", Edizioni Laterza 2020
Anna Castagnoli "*Manuale dell'illustratore*" Editrice Bibliografica, Milano 2016
Niccolò Barbiero e Giulia Orecchia "*Il libro dei libri*", Salani, Milano 2004
Hamelin "*Ad occhi aperti*" Donzelli Editore, Roma 2012
Gianna Marrone "*Storia dei generi della letteratura per l'infanzia*", Armando Editore
Martino Negri "*Viperetta, storia di un libro*", Scalpendi, Milano 2010
Italo Calvino "*Lezioni americane*", Mondadori, Milano 1993
Ermando Valentino Ripamonti "*Le leggi per bambini*", Europa Edizioni, Roma 2017
Paola Pallottino "*Storia dell'illustrazione italiana*", Volo publisher, Firenze 2011
Marnie Campagnaro e Marco Dallari "*Incanto e racconto nel labirinto delle figure*", Erickson, Trento 2013
Antonio Faeti "*Guardare le figure*", Einaudi, Milano 1972
Ermanno Detti "*Senza parole*", Valore Scuola, Roma 2002
"*Percorsi di letteratura per l'infanzia*" a cura di Flavia Bacchetti, Clueb, Bologna 2013
"*La letteratura invisibile*" a cura di Emy Beseghi e Giorgia Grilli, Carrocci Editore, Roma 2011
Stefano Calabrese "*Letteratura per l'infanzia*", Bruno Mondadori, Milano 2013

P. Boero e C. De Luca "*La letteratura per l'infanzia*", Edizioni Laterza, Bari-Roma 2019