Ministero dell'Università e della Ricerca
Accademia di belle arti di Napoli
BIENNIO di Didattica e mediazione culturale del patrimonio

Programma di Letteratura e illustrazione "per l'infanzia" A. A. 2026/2027

Accademia **NON** è "*studiare testi, assorbire nozioni*", **è essere** AccadeMIA: "la libertà è partecipa-azione"[1]. Ove vi siano problemi di frequenza si troverà soluzione, anche con il sostegno dei collegh*

Tutte le forme di educazione estetica vengono progressivamente eliminate man mano che l'educazione diventa attiva preparazione della vita - Herbert Read[2]

Come indicato negli Obiettivi formativi del biennio, è prerequisito la sintesi dei principali momenti culturali del percorso del pensiero pedagogico ed educativo come progetto di società nello stretto rapporto con la cultura (e politica) e quanto nel programma del Triennio, in particolare il nodo centrale di educazione, trasformazione, integrazione e accessibilità secondo fondamenti teorici e pratici di Educare attraverso l'arte cui si farà necessariamente riferimento. Se necessario, si riaffronteranno le principali tematiche con lezioni e bibliografia specifici.
1 - Corso di base: Argomenti delle lezioni. Attività laboratoriale. Bibliografia A + B Filmografia + C Laboratorio.
2 - Prerequisiti: cfr. B - Bibliografia e Filmografia di base in Programma Didattica linguaggi artistici B.

1 - CORSO di base: Di ricerca individuale e collettiva, intende "utilizzare" il settore disciplinare del corso per attraversare problematiche di base delle teorie contemporanee e ripensare pratiche insegnanti per sviluppare un "luogo" di apprendimento (corso, scuola, museo, laboratori extrascolastici: la società) come mezzo di integrazione e trasformazione, mobilità, cambiamento reale, resilienza (*résilience*) scolastica (e non), oltre che creazione di un sapere trasferibile. Questione sempre presente è lo scopo etico (culturale e politico) dell'educazione.
Evento linguistico-letterario e fenomeno storico-educativo e politico (da *polis*), produzione letteraria narrativa e insieme di carattere didascalico, divulgativo, "edificante" e/o scolastico, la letteratura "per/dell'infanzia e/o per/dell'adolescenza/ragazzi o giovanile" (cfr. Argomenti delle lezioni) vive un'ambiguità di fondo, causa della sua "invisibilità" e ricchezza: il campo di ricerca presenta un problema più complesso di quanto si pensi anche per il principio di "facilitare" la lettura ed evitare temi "scottanti", quelli che attraversano la storia degli esseri umani e della produzione di ogni forma di espressione artistica (e non), dal mito al romanzo, dall'arte alla poesia (e al fumetto o ai *cartoons*), "temi" che sono domande e riguardano narrazioni e opere di divulgazione e teatrali, albi e libri illustrati, fumetti, *graphic novel*, ecc. Qui si tratterà il ruolo educativo, la funzione conoscitiva e formativa, la parola e l'immagine come costruzione e narrazione del mondo (e di sé), come formazione e auto-formazione e luogo di "controllo sociale", con attenzione all'epoca contemporanea, di forte inquinamento visivo (e non).

Argomenti delle lezioni:

Cercando una definizione: letteratura per/dell'infanzia/infantile-adolescenza/giovanile/per-dei ragazzi… natura, oggetto, denominazione, caratteristiche, finalità disciplinare. Itinerari interpretativi e strumenti metodologici.
Nascita ed evoluzione della letteratura italiana e straniera "di settore": linee essenziali da Esopo a Harry Potter.
Metafore dell'infanzia: il bambino/adolescente in alcune opere e cambiamenti delle funzioni educative.
Letteratura popolare, illustrazione.
Contesti di riferimento storici, teorico-critici, pedagogici, metodologici.
Strumento politico e sociale: creazione di una base comune o mantenimento di uno *status quo*? Educazione, formazione, istruzione? Suo ruolo nel percorso di crescita e formazione e nella relazione infanzia/adulti.

[1] Giorgio Gaber https://www.youtube.com/watch?v=j3vowbyQBiQ)
[2] H. Read, *Educare con l'arte*, Edizioni di Comunità, Milano, 1969, p.22

Who? *What*? *When*? *Where*? *Why*? Chi, cosa, quando, dove, perché? Chi scrive cosa, perché, per chi, quando. E come.

Importanza, uso e riconoscimento della dimensione simbolica: il lettore agente interpretativo della realtà e costruttore di senso. Il problema "emittente-destinatario".

Storia, racconto, narrazione. La narrazione, testo e immagine: "traduzioni" e/o "interpretazioni" del testo scritto? I simboli narrativi quali strumento di comunicazione e riflessione (conoscenza e autorealizzazione). Metafora, metonimia, allegoria.

Trama, messaggio, immaginario. Messaggi nati dai libri e influenza sul patrimonio visivo dei lettori bambini. Ruolo dei generi letterari: fiabe, classici, *Bildungsroman*, film, *graphic novel*, *picturebook*, *wordlessbook* o *silentbooks*, fumetto, *cartoons* ecc.

L'errore come possibilità di narrazione: Rodari. Fiabe e dis-fiabe.

Obiettivi formativi e scopi del Corso:

Acquisire adeguate conoscenze disciplinari e consapevolezza su scopi e funzioni della letteratura e illustrazione per l'infanzia con particolare interesse alle relazioni con la pedagogia e tra opera narrativa e contesto storico e culturale di cui è espressione e leggere modelli educativi e la loro evoluzione e cercare tracce di modelli educativi del passato nella contemporaneità.

Acquisire adeguata padronanza degli argomenti sui quali si fonda riflessione e pratica educativa.

Giungere a adeguate competenze per la comunicazione e la gestione delle informazioni.

Decodificare, codificare ed analizzare i dati raccolti e redigere relazioni sui risultati ottenuti.

Praticare analisi, sintesi, decostruzione e ricostruzione del sapere nella condivisione.

Acquisire capacità di comprensione, autonomia di giudizio e consapevolezza sulla complessità del proprio ruolo e individuare opere di qualità verbale e iconica contro prodotti commerciali, omologati e omologanti, classiche o contemporanee, saper selezionare o fornire scelte di lettura con consapevolezza.

Acquisire competenze nell'ambito disciplinare per possibili attività collegate, progetti di animazione alla lettura o "scrittura" di parola e immagine in contesti educativi (scuole, laboratori, biblioteche, centri educativo-ricreativi), in modo mirato e critico.

1 – BIBLIOGRAFIA, FILMOGRAFIA, LABORATORIO - obbligatori (A + B + C) "attrezzi per la mente"[3]: non quello che "accade" ci determina, ma come "usiamo" quello che ci "accade", per "nuovi cominciamenti"[4].

A: Dispense a cura del docente (estratti e fotocopie)[5]

P. BOERO e C. DE LUCA, *La letteratura per l'Infanzia*, Laterza, Bari-Roma, 2009 (**solo** i cap. indicati)

A. LEDUC, *Deforme. Fiabe, disabilità e inclusione*, Nottetempo, Milano 2025

G. MARRONE, *Il fumetto tra pedagogia e racconto*, Tunué, Latina 2009

J. ZIPES, *Chi ha paura dei fratelli Grimm? Le fiabe e l'arte della sovversi*one, Mondadori, Milano 2006

G. RODARI, *Grammatica della fantasia*, Einaudi, Torino 1974

G. RODARI, *A sbagliare le storie*, EL, TR 2020

P. VASSALLI, *ABC delle figure nei libri per ragazzi*, Donzelli, Roma 2023 (**solo** i cap. indicati)

Si possono proporre alternative a questi, previo coordinamento, con argomentazioni didattiche strutturate.

B - FILMOGRAFIA comune (**tutti**): Il favoloso mondo di Amélie

Per i *cartoons* di Walt Disney, cfr. file Filmografia. Da sceglierne 6, tra quelli evidenziati in giallo.

Film+ testo, a scelta: Film "La storia infinita" e M. Ende, *La storia infinita*

OPPURE Film "Hugo Cabret" e B. Selznick, *La straordinaria invenzione di Hugo Cabret*

---

[3] "Attrezzi per la mente", testi "utili e formativi che vi aiuteranno a pensare con la vostra testa", in Martha C. Nussbaun, *Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, Carocci, Roma 2020, p. 51-52

[4] Aldo Masullo, Prefazione, in Toni Ferro, *Attraversamenti*, Ecclissi, Squillace, 2004

[5] S. Sola, Leggere l'arte, in C. Francucci, P. Vassalli, *Educare all'Arte*, vol. 1°, Electa, MI 2005, pp.41-45; D. Demetrio, *Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura*, Mimesis, MI-UD, 2012, pp. 11-77 e altro cap. (breve); P. Crepet, *Mordere il cielo*, Mondadori, Milano 2024, cap. 5, 8, 9; P. Crepet, *Il reato di pensare* p. 7-17 e p.132-135, Mondadori, Milano 2025

C – <u>LABORATORIO</u> - PARTE INTEGRANTE DEL PERCORSO

Coordinato dalla Cultrice della materia **dott.ssa Giuliana Silvini** (cfr. P**rogramma per il laboratorio**)

Quanto qui di seguito inserito **NON** è ARGOMENTO DI ESAME, ma **"SOLO"** strumenti di "ampliamento dello sguardo", a meno che si scelga di lavorare su di essi per il proprio libro illustrato.

Qui si segnalano **POSSIBILITÀ** per analisi individuale-collettiva di alcune tematiche, per **approfondimenti e consultazione**. Si può **OVVIAMENTE** presentare un'alternativa (<u>strutturata</u> e <u>motivata</u>).

POSSIBILITÀ: 1 a scelta tra Laboratorio I, II o III (in piccolo gruppo) e Laboratorio IV, V e VI (singolarmente): Eventuali altri testi (poesie, romanzi, racconti, film, pubblicità, immagini, fumetti, video, albi illustrati, *Silent books* ecc.) citati e/o presentati sono parte della bibliografia possibile.

Bibliografia di base comune ai Laboratori I, II e III:

G. Rodari, *Atalanta*, Einaudi, Torino 2010

E. Riva *et al.*, *Nuovi principi e principesse*, Franco Angeli, Milano 2020

Laboratorio I *La gatta Cenerentola* di Basile (*Zezolla*) - *Cenerentola* di Perrault - *Cenerentola* dei fratelli Grimm
Cenerentola di Walt Disney - La gatta Cenerentola (film) 2017
La gatta Cenerentola (teatro - Roberto De Simone)

Laboratorio II J. Zipes, *Oltre il giardino*, Mondadori, Milano 2002 (solo cap. 8, "Uomini e gatti: la fiaba come cornice per un discorso di civilizzazione", pp.170-190)
Costantino Fortunato di Straparola - *Cagliuso* di Basile - *Il gatto con gli stivali* di Perrault
Il gatto con gli stivali dei fratelli Grimm - Il gatto con gli stivali di Walt Disney

Laboratorio III G. Zoboli e J. Concejo, *C'era una volta una bambina*, topipittori, Milano 2015
Sole, Luna e Talia di Basile - *La bella addormentata nel bosco* di Perrault - *Rosaspina* dei fratelli Grimm
La bella addormentata nel bosco di Tchaikovsky (balletto) - *La bella addormentata e i suoi figli* di Calvino
La bella addormentata nel bosco di Walt Disney

Laboratorio IV A. Gramigna, *Lo straordinario e il meraviglioso*, Aracne, Roma 2013

Bibliografia: 1 testo fra le seguenti raccolte, "tradotti" in film, fumetto, ecc. per "narrarne" il percorso, come e perché.

Qui si mostra Pinocchio **quale esempio**: C. Collodi, *Le avventure di Pinocchio*, Ill. Roberto Innocenti, La Margherita, Milano 2005, *cartoon* di Walt Disney, film con Benigni, cd Eduardo Bennato "Burattino senza fili"; Asor Rosa, "Le voci di un'Italia bambina", in *Storia d'Italia*, vol 4, tomo2, Einaudi, Torino 1975 (e sgg) pp. 925-940; R. Alves, *Pinocchio alla rovescia*.

- H.C. Andersen, *Fiabe*, Einaudi, Torino
- L. Carroll, *Alice nel paese delle meraviglie*
- M. Ende, *La storia infinita* (**SE NON** già scelto in B - Filmografia + testo)
- J. e W. Grimm, *Fiabe*, Einaudi, Torino
- G. Orwell, *La fattoria degli animali*
- D. Pennac, *Ernest e Céléstine*
- de Saint-Exupéry, *Il piccolo principe* (e M.L. von FRANZ, *L'Eterno fanciullo*, Red, Milano 2009 solo i cap. relativi);
- Sepulveda, *Tutte le favole*

Laboratorio V - Bibliografia: 1 a scelta tra: M. Terrusi, *Meraviglie mute*, Carocci, Roma 2017 **OPPURE**
Hamelin, *Ad occhi aperti. Leggere il libro illustrato*, Donzelli, Roma 2012

A scelta un "raggruppamento tematico". Essendo una proposta, si può presentare un'alternativa (<u>articolata</u>).

1. W. Erlbruch, *L'anatra, la morte e il tulipano*; *La signora Meier e il merlo*; *Il miracolo degli orsi*; *Due che si amano* (ill. sue, J. Schubiger testo); *L'orso che non c'era* (ill. Sue, testo O. Lavie); tutti Edizioni e/o, Roma; R. Dautremer, *TI ASPETTO*, ed. J. Gainsborough.
2. M. Foreman, *Un solo mondo*, Camelozampa, Monselice (PD) 2020; A. Greder, *Mediterraneo*, orecchioacerbo, Roma 2017; C. Mezzalama&R. Lejonc, *Oltre il giardino*, orecchioacerbo, Roma 2019; G. Rodari&V. Facchini, *Uno e 7*, Edizioni EL, Trieste 2010
3. Susy Lee, *L'onda*, Edizioni Cortaini, Mantova 2008; A. Colombo, *Nuda come un verme*, Mimebù, Sesto San Giovanni (MI) 2020; G. Rodari-V. Sgarbi, *Il giovane gambero* (Favole al telefono); Elbruch, *I cinque malfatti*
4. L. Lionni, *Piccolo Blu e Piccolo Giallo*; *Pezzettino*; *Il sogno di Matteo*; *Alessandro e il topo meccanico*; *Federico*; *La casa più grande del mondo*; tutti Edizioni Babalibri, Milano; A. Nielander, *La gara delle coccinelle*, Terre di mezzo, MI
5. Shaun Tan, *The arrival* (*L'approdo*), *L'albero rosso*; L. Lionni, *L'albero alfabeto*, Babalibri, Milano; D. Wiesner *Flotsam*

6. S. Zavřel, *Il sole ritrovato*, Bohem, Trieste 2010; R. Bonilla, *La montagna di libri più alta del mondo*, Valentina, Milano 2018; W. Erlbruch, *Allons voir la nuit!*

Laboratorio VI - "serie" di libri illustrati su artisti (specie contemporanei); 2 per gruppo di testi (A, B e C)
Bibliografia di base M. Campagnaro e M. Dallari, *Incanto e racconto nel labirinto delle figure*, Erickson, Trento 2013

A. Fausto Giliberti, Edizioni Corraini (qualsiasi)
B. P. Marabotto, *Giuseppe Capogrossi. E i cieli d'autunno sopra Roma*; *Il paese dei colori*; *Giorgio De Chirico. Perché mettere tutto in piazza?*; *Pablo Picasso. Dora si è montata la testa*; *Edvard Munch. Il riflesso che non riflette ci fa riflettere*; *L' arte tra le mani*; *Vassilij Kandinskij. Il tratto tratto dal ritratto è diventato astratto!*; *La regina Odeida e la riforma delle forme*; e/o al. suoi
C. Illustrazioni di P. Marabotto in B. Conti, *Edward Hopper. La luce del sole sulla realtà*; in B. Conti, *Vincent van Gogh. Giallo oro, blu cobalto*; D. Gobbi, *Renoir. Pioggia di luce in un pomeriggio d'estate*; P. Pacetti, *Pianissimo... fortissimo. Viaggio tra gli strumenti dell'orchestra*; e/o al.

Laboratorio VII - Diversità/dis-fiabe
Bibliografia di base: AA.VV., LULE ONLUS, *Fiabe e disfiabe,* La memoria del Mondo, Magenta (MI) 2018
AA.VV, *Fiabe oltre ogni barriera*, La memoria del Mondo, Magenta (MI), tutte le edizioni

Gli studenti possono proporre testi alternativi, coordinandosi con il docente e la cultrice della materia.

Bibliografia per approfondimenti **(facoltativa)**

B. BETTLEHEIM, *Il mondo incantato*, Feltrinelli, Milano 2013 **- la parte relativa all'argomento scelto**
M. CAMARDA, *Una "savia" bambina. Gianni Rodari e i modelli femminili*, Settenove edizioni, Cagli (PU) 2018
P. DO, *La Fantastica. Un libro su Gianni Rodari*, Momo Edizioni, Roma 2020
A. FAETI, *Guardare le figure*, Torino, Einaudi, 1972
C. FRANCUCCI e P. VASSALLI (a cura di), *Educare all'arte*, vol. I - II, Electa, Milano 2005 e 2009
M.L. von FRANZ, *Le fiabe interpretate*, Bollati Boringhieri, Milano 2018
E. FROMM, *Il linguaggio dimenticato*, qualsiasi edizione
B. HUMBEEK, *De Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir*, Éditions Mols, 2015
B. MUNARI, *Fantasia*, Roma- Bari, Laterza 1977
G. RODARI, *Il libro degli errori*; G. RODARI, *Esercizi di fantasia*, Einaudi, Torino 2016
J. ZIPES, *Oltre il giardino*, Mondadori, Milano 2002

PROGRAMMA per il LABORATORIO a cura della dott.ssa **Giuliana Silvini,** Cultrice della materia
La parte laboratoriale del corso intende fornire un'analisi e approfondimento della struttura di un Albo Illustrato, studiando gli elementi che lo costituiscono. Verranno analizzati diversi albi in termini di contenuto, illustrazioni, formato, *font* e stile narrativo. L'obiettivo è comprendere come questi elementi interagiscono per creare un'esperienza visiva e narrativa.
In primo luogo, si effettuerà un'analisi critica sulla struttura, storia e stile delle illustrazioni, sulla relazione tra testo e immagini e sull'impatto emotivo e narrativo che il formato e la scelta tipografica possono esercitare sul lettore. In una seconda fase saranno utilizzate tecniche ed esperienze ludiche per stimolare la scrittura creativa. Questi esercizi aiuteranno gli/le studenti/esse a sviluppare la capacità di scrittura in modo originale e coinvolgente. Si passerà poi alla progettazione e realizzazione di un Albo Illustrato in tutte le sue fasi: dalla scrittura del testo alla progettazione delle illustrazioni. Ogni studente sarà guidato nella creazione di una narrazione visiva che integri in modo armonioso il testo e le immagini, curando tutti gli aspetti tecnici e creativi del processo editoriale.
Obiettivo del programma è la comprensione e la creazione di albi illustrati come oggetti complessi e multidisciplinari, con una forte attenzione alla progettazione narrativa e visiva.

BIBLIOGRAFIA:

P. VASSALLI, *ABC delle figure nei libri per ragazzi*, Donzelli, Roma 2023 (**SOLO** i cap. indicati)

PER CONSULTAZIONE:

G. Perna, *Le sorelle Elle. "Rete 3L per Napoli". Libri e Letture per la legalità nella città di Napoli*, Olisterno Editore, 2026
La lettura in famiglia. Guida alla diffusione di buone pratiche dai 0 a 6 anni, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, promosso da nati per leggere, crollare, Aib

Alemagna B., *Le cose che passano*, Topittori, Milano 2024
Barnett M., *La porta segreta: perché i libri per bambini sono una cosa serissima*, Terre di Mezzo, Milano 2025
Baruzzi A., *Libri fatti a mano,* Arte bimbi, 2016
Carnavas P., *Una bimba sottovoce,* Nord-Sud Edizioni, Milano 2020
Carrier I., *Il pentolino di Antonino*, Kite Edizioni, Padova 2020
Carter D.A., *Piccolo pallino blu: un libro tattile su forme e colori*, Abracadabra, Novara 2012
De Lestrade A. e Docampo V., *La grande fabbrica delle parole,* Terre di Mezzo, Milano 2020
Elena A., *Il libro dei contrari: mi piaci quasi sempre,* Gribaudo, Milano 2020
Giuliani E., *Nell'orto*, Tmpetill, Cremona 2022
Guilloppé A., *Il lupo nero*, Camelozampa, 2021
Ji Hyeon Lee, *La porta*, Orecchio Acerbo, Roma 2021
Joyce, *I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore*, Rizzoli, Milano 2023
Llenas A., *I colori delle emozioni*, Gribaudo, Milano 2021
Mahdavi A., Tahmasebi M., *Io e il mio amico vuoto*, Emme Edizioni, 2023
Paglia I. e Proietti P., *La scatola,* La Margherita Edizioni, versione in book pubblicata da Il Castello, Cornaredo (MI) 2023
Perez S. e Haghnejad F., *Le fate*, L'Ippocampo, collana e progetto grafico Benjamin Lacombe, Milano 2022
Oziewiez T. e Zajac A., *Ci conosciamo? Sentimenti, emozioni e altre creature*, Terre di Mezzo, Milano 2024
Régis M. e Bidault G.C., *Perché ti nascondi, piccola volpe?,* Babalibri, collana SuperBaba, Milano 2025
Rimau P.J. e Cregut G., *Non imparerò mai a volare*, Mimebù, Sesto San Giovanni (MI) 2023
Rosen M. e Oxenbury H., *A caccia dell'orso,* Mondadori, Milano 2023
Sendak M., *Nel paese dei mostri selvaggi*, Adelphi, Milano 2023
Tullet H., *Un libro*, Franco Cosimo Panini, Modena 2022
Vantaggi M., *Manuale di fantasiologia: una didattica creativa per la sostenibilità,* Serel International Srl - Stefano Zo-o, *L'angolo*, Terre di Mezzo, Milano 2025 Termanini Editore, Genova 2022

GIOCHI
Roubira Jean-Louis e Marie Cardouat, *Dixit*, Asmodee
Binasco A., Di Pascale M., *Il narratore raccontare è un gioco*, Ludic

SITOGRAFIA
I fantastici libri volanti di Mr. Morris https://youtu.be/QdXZbFOdKDU?si=K7mxL1R38saQTwu3
Libri-gioco: https://www.topipittori.it/en/topipittori/che-cosa-sono-i-libri-gioco
Pop-up: https://www.topipittori.it/it/topipittori/il-pop-dei-pop
Silentbook: https://percorsiformativi06.it/i-libri-senza-parole-silentbook/#:~:text=Si%20chiamano%20silent%20book%20gli,e%20anche%20in%20maniera%20complessa
Libri tattili: https://libritattili.prociechi.it/approfondimenti/francesca-piccardi/#:~:text=I%20libri%20tattili%20illustrati%20sono,Braille%20sia%20a%20caratteri%20ingranditi

Modalità di ESAME - Il colloquio verterà come qui indicato:

- aspetti teorici (n.1) con Dispense e bibliografia A e B come indicato e sintesi/collegamento con punto seguente;
- quando elaborato nella pratica laboratoriale utilizzando bibliografia e/o aree di ricerca indicative in bibliografia C (Laboratorio I, II, III, IV, V o VI) e il materiale necessario per motivare le scelte effettuate (**Prerequisiti**: cfr. Programma Didattica linguaggi artistici B 2025/26 **B - Bibliografia e Filmografia di base**.

ORARIO delle lezioni - mercoledì ore 9-14 Aula 113 e lezioni in esterno.

RICEVIMENTO: da definirsi in base all'orario. Possibilità di incontri in altri giorni, previo coordinamento.

La docente è contattabile via e-mail: donella.dimarzio@abana.it

SI PREGA INDICARE il corso di iscrizione e anno, nome e cognome (e **NON** cognome e nome)

La cultrice della materia è contattabile via e-mail: giuliana.silvini93@gmail.com