

Ministero dell'Università e della Ricerca
Accademia di belle arti di Napoli

PROGRAMMA Letteratura e Illustrazione per l'infanzia Prof. Donella di Marzio A.A. 2021/2022

Come indicato negli Obiettivi formativi del biennio di Didattica e mediazione culturale del patrimonio, è prerequisito la sintesi dei principali momenti culturali occidentali della storia della pedagogia ed educazione, un percorso del pensiero pedagogico 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 i fondamenti teorici (e pratici) di Educare attraverso l'arte e oltre (contro una pedagogia dell'arte per una pedagogia della rivoluzione) cui si farà necessariamente riferimento durante il corso di Letteratura e illustrazione per l'infanzia. Eventualmente, si riaffronteranno le principali tematiche con lezioni e bibliografia specifici.

Vista l'eccezionalità di questo periodo, si procederà con aspetti maggiormente teorici e successive integrazioni

1 - Corso di base e Argomenti delle lezioni. Bibliografia obbligatoria (A + B + C) Bibliografia, Filmografia, Laboratorio

2 - Prerequisiti: storia della pedagogia e dell'educazione; Educare attraverso l'arte

1 - CORSO di base

Di ricerca individuale e collettiva, si intende "utilizzare" il settore disciplinare del corso per attraversare problematiche di base delle teorie contemporanee per ripensare pratiche insegnanti e sviluppare un "luogo" di apprendimento (corso, scuola, museo, laboratori extrascolastici: la società) quale mezzo di integrazione e mobilità, di trasformazione, cambiamento reale e 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 quindi politico (da *polis*), produzione letteraria narrativa e insieme di carattere didascalico, divulgativo, "edificante" e/o scolastico, la letteratura "per/dell'infanzia e per/dell'adolescenza/ragazzi o giovanile?" (*cf.* 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 come luogo di "controllo sociale", con attenzione all'epoca contemporanea, di inquinamento visivo.

Argomenti delle lezioni:

Cercando una definizione: Letteratura per/dell'infanzia/infantile e adolescenza/giovanile/per-dei ragazzi... denominazione, natura, oggetto, 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.

Chi scrive cosa, perché, per chi e quando e come?

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

I simboli narrativi come strumento di comunicazione e riflessione (conoscenza ed autorealizzazione).

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. La narrazione, testo e immagine: "traduzioni" e/o "interpretazioni" del testo scritto?

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

Obiettivi formativi e scopi del Corso:

Acquisire adeguata consapevolezza su scopi e funzioni della letteratura e illustrazione per l'infanzia.

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 competenze nell'ambito della letteratura per l'infanzia per possibili attività ad essa legata quali progetti di animazione alla lettura o "scrittura" di parola e immagine in contesti educativi (scuole, laboratori, biblioteche, centri educativo-ricreativi).

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 e quindi saper selezionare o fornire scelte di lettura con consapevolezza

1 - BIBLIOGRAFIA obbligatoria (A + B + C)

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

B. BETTLEHEIM, *Il mondo incantato*, Feltrinelli, Milano 2013 o altre edizioni (la parte relativa al proprio argomento)

E. FROMM, *Il linguaggio dimenticato*, Bompiani, Milano 1983 o altre edizioni
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 sovversione*, Mondadori, Milano 2006
G. RODARI, *A sbagliare le storie*, EL, TR 2020
G. RODARI, *Grammatica della fantasia*, Einaudi, Torino 1974 o altre edizioni **OPPURE** M. VARGAS LLOSA, *Il narratore ambulante*, Einaudi, Torino 2010

In seguito saranno dati i cap. indicati (cfr. **dopo**) da J. ZIPES, *Oltre il giardino: l'incredibile successo della letteratura per l'infanzia da Biancaneve a Harry Potter*, Mondadori, Milano 2002.

Durante il percorso si potrà modificare/ampliare la bibliografia... E gli studenti possono proporre testi alternativi a questi di seguito segnalati, previo coordinamento con il docente.

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.

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*

Per laboratori I, II, III e IV (solamente per la Bibliografia comune ai laboratori)

C - Laboratorio: Essendo una proposta, si può presentare un'alternativa (articolata). Si suggeriscono, **a scelta 1 tra** Laboratorio I, II o III (in piccolo gruppo) e Laboratorio IV, V e VI (singolarmente):

Bibliografia comune ai Laboratori I, II e III:

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

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

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. L'inquietante successo della letteratura per l'infanzia da Pinocchio ad Harry Potter*, Mondadori, Milano 2002 (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 Calvino

La bella addormentata nel bosco di Walt Disney

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

Bibliografia: 1 testo (o altro a scelta) fra le seguenti raccolte, “tradotti” in film, fumetto, ecc. per “narrarne” il percorso e i cambiamenti (eventuali) e perché (cfr. il caso di Collodi qui segnalato):

H.C. Andersen, *Fiabe*, Einaudi, Torino

L. Carroll, *Alice nel paese delle meraviglie*

C. Collodi, *Le avventure di Pinocchio*, Illustrazione di Roberto Innocenti, La Margherita, Milano 2005, il *cartoon* di Walt Disney, il film con Benigni, il cd Eduardo Bennato “Burattino senza fili”; Asor Rosa, “Le voci di un'Italia bambina. (Cuore e Pinocchio)”, pp. 925-940, in *Storia d'Italia*, vol 4, tomo2, Einaudi, Torino 1975 (e sgg)

M. Ende, *La storia infinita*

J. e W. Grimm, *Fiabe*, Einaudi, Torino

G. Orwell, *La fattoria degli animali*

D. Pennac, *Ernest e Célestine*

A. de Saint-Exupéry, *Il piccolo principe* (e in M.L. von FRANZ, *L'Eterno fanciullo*, Red, Milano 2009 solo i cap. relativi)

Sepulveda, *Tutte le favole*

Laboratorio V - Essendo una proposta, si può presentare un'alternativa. Si suggeriscono:

Bibliografia per Laboratorio V - a scelta **1 tra:**

M. Terrusi, *Meraviglie mute*, Carocci, Roma 2017

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

A scelta un “raggruppamento tematico”:

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 1999 + 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, Milano 2016
5. Shaun Tan, *The arrival (L'approdo)* + *L'albero rosso* + L. Lionni, *L'albero alfabeto*, Edizioni 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 Edizioni, Milano 2018; W. Erlbruch, *Allons voir la nuit!*

Laboratorio VI - "serie" di libri illustrati su artisti (specie contemporanei); da scegliere 2 per gruppo di testi (A, B e C)

- A. Fausto Giliberti, Edizioni Corraini - **seguirà elenco parziale**
- 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.*
- C. Illustrazioni P. Marabotto in B. Conti, *Edward Hopper. La luce del sole sulla realtà*; 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.*

Gli studenti possono proporre testi alternativi a questi segnalati, previo coordinamento con il docente.

I testi (poesie, romanzi, racconti, film, pubblicità, immagini, fumetti, video, albi illustrati, *Silent books* ecc.) citati e/o presentati sono parte della bibliografia possibile. Quanto condiviso in Aula o in presenza, verrà inserito in **Lezioni Biennio**, giorno per giorno.

Bibliografia per approfondimenti (facoltativa) – ammessi anche “cambi” con Bibliografia di base COORDINANDOSI con il docente

- P. BOERO e C. DE LUCA, *La letteratura per l'infanzia*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2009;
M. CAMARDA, *Una “savia” bambina. Gianni Rodari e i modelli femminili*, Settenove edizioni, Cagli (PU) 2018
M. CAMPAGNARO e M. DALLARI, *Incanto e racconto nel labirinto delle figure*, Erickson, Trento 2013
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
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, *A sbagliare le storie*, EL, TR 2020
G. RODARI, *Esercizi di fantasia*, Einaudi, Torino 2016

2 - Prerequisiti: Per studenti non provenienti dal Triennio di Didattica o che non aveva questi testi in Bibliografia per esami Pedagogia e didattica dell'arte Triennio o Didattica linguaggi artistici Biennio

Riferimenti bibliografici: D. di Marzio, *Dispense Educare attraverso l'arte*

- N. CHOMSKY, *Media e potere*, Bepress, Lecce 2014
E. MORIN, *Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015
E. MORIN, *Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020
M. RECALCATI, *L'ora di lezione*

Filmografia: Alla ricerca di Nemo, WALL E, Inside Out, Alla ricerca di Dory, The Giver - Il mondo di Jonas; Zootropolis-Zootopia cartoons e Computer Grafica

Modalità di ESAME - Il colloquio verterà sulla bibliografia indicata:

- aspetti teorici del corso (n.1) con Dispense e bibliografia A e B come indicato e sintesi/collegamento con punto seguente;
- una ricerca individuale e/o un percorso didattico utilizzando la bibliografia e/o le aree di ricerca indicative in bibliografia C (Laboratorio I, II, III, IV, V o VI).
- ove da svolgere, brevi cenni sul **Prerequisiti** (n.2)

ORARIO - martedì ore 14-16,30 Aula 113 – mercoledì ore 11,30-14 Aula 15

RICEVIMENTO:

IL DOCENTE È CONTATTABILE VIA E-MAIL: donella.dimarzio@abana.it
SI PREGA INDICARE IN OGGETTO : ACCADEMIA DI NAPOLI e il corso di iscrizione