

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. 2024/2025

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.

Se necessario, si riaffronteranno le principali tematiche con lezioni e bibliografia specifici.

1 - Corso di base e Argomenti delle lezioni. Attività laboratoriale. Bibliografia obbligatoria (A Bibliografia + B Filmografia + C 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 e ripensare pratiche insegnanti per sviluppare un "luogo" di apprendimento (corso, scuola, museo, laboratori extrascolastici: la società) quale mezzo di integrazione e trasformazione, di mobilità, 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?" (*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 come luogo di "controllo sociale", con attenzione all'epoca contemporanea, di forte inquinamento visivo (e non).

Argomenti delle lezioni:

Cercando una definizione: la 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.

Who? What? When? Where? Why? Ovvero: Chi, cosa, quando, dove, perché? 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".

Storia, racconto, narrazione. I simboli narrativi come strumento di comunicazione e riflessione (conoscenza ed autorealizzazione). Metafora, metonimia, allegoria.

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

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.

Attività di laboratorio in aula: sarà coordinata dalla cultrice della materia **dott.ssa Giuliana Silvini** (cfr. allegati).

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 e quindi saper selezionare o fornire scelte di lettura con consapevolezza.

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), in modo mirato e critico.

1 - BIBLIOGRAFIA obbligatoria (A + B + C) ovvero "attrezzi per la mente"¹ perché non quello che "accade" ci determina, ma come "usiamo" quello che ci "accade", per "nuovi cominciamenti"². Ricordando che "l'Accademia" non è "studiare e ripetere testi", ma essere Accademia, anzi AccadeMIA: "la libertà è partecipa-azione"³.

A: Dispense a cura del docente (estratti e fotocopie)⁴

B. BETTLEHEIM, *Il mondo incantato*, Feltrinelli, Milano 2013 - **la parte relativa all'argomento scelto**

D. DEMETRIO, *Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura*, Mimesis, Milano-Udine, 2012, pp. 11-77⁵

E. FROMM, *Il linguaggio dimenticato*

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, *Grammatica della fantasia*, Einaudi, Torino 1974

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

Durante il percorso si potrà modificare/ampliare la bibliografia... Gli studenti possono proporre alternative a questi segnalati, previo coordinamento con il docente, 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*

C - LABORATORIO: si può presentare un'alternativa (articolata).

1 a scelta tra Laboratorio I, II o III (in piccolo gruppo) e Laboratorio IV, V e VI (singolarmente):

Bibliografia di base 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*

¹ "Attrezzi per la mente", testi "utili e formativi che vi aiuteranno a pensare con la vostra testa", in Martha C. Nussbaum, *Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, Carocci, Roma 2020, p. 51-52

² Aldo Masullo, *Prefazione*, in Toni Ferro, *Attraversamenti*, Ecclissi, Squillace, 2004

³ Giorgio Gaber <https://www.youtube.com/watch?v=j3vowbyQBiQ>

⁴ Da inserire (credo...) S. Sola, *Leggere l'arte*, in C. Francucci, P. Vassalli, *Educare all'Arte*, vol. 1°, Electa, Milano 2005, pp.41-45

⁵ Ancora da inserire; probabile ulteriore altro cap. (breve)

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 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 (o altro a scelta) fra le seguenti raccolte, “tradotti” in film, fumetto, ecc. per “narrarne” il percorso e i cambiamenti (eventuali) e perché (come qui indicato per Collodi):

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), 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 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 - Bibliografia di base

a scelta **1 tra:** M. Terrusi, *Meraviglie mute*, Carocci, Roma 2017

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

A scelta un “raggruppamento tematico”. Essendo una proposta, si può presentare un’alternativa (articolata).

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, Milano
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 Gliberti, Edizioni Corraini

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*.

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.

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

Bibliografia per approfondimenti (facoltativa)

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
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, *Esercizi di fantasia*, Einaudi, Torino 2016
J. ZIPES, *Oltre il giardino: l'incredibile successo della letteratura per l'infanzia da Biancaneve a Harry Potter*, Mondadori, Milano 2002

2 - Prerequisiti: Per studenti non di Didattica o che non avevano (o non ricordano...) i 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, *Svegliamoci*, Mimesis, Milano-Udine, 2022
E. MORIN, *Insegnare a vivere*, R. Cortina, Milano 2015 **OPPURE** *Cambiamo strada*, R. Cortina, 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 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 in aula
- ricerca individuale e/o percorso didattico utilizzando bibliografia e/o 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 delle lezioni – (provvisorio) lunedì ore 9,00-11:30 (aula da definirsi) e martedì ore 9,00-11:30 aula 113.

Il corso sarà in presenza, salvo diverse indicazioni dal Servizio DSA.

RICEVIMENTO: sarà comunicato ad orario definitivo.

IL DOCENTE È CONTATTABILE VIA E-MAIL: donella.dimarzio@abana.it

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