

6. Cosa sono e quale ruolo hanno nei libri illustrati le illustrazioni?

Le illustrazioni sono **uno**
dei cinque
codici dei libri illustrati

i 5 codici dei libri illustrati

QUATTRO CODICI + uno

1. CODICE ICONICO (illustrazioni)
2. CODICE VERBALE (testo)
3. CODICE GRAFICO DELLA COMPOSIZIONE DELLA PAGINA E DEL RAPPORTO TRA I CODICI
4. CODICE DELLA CONFEZIONE, DEI MATERIALI, DELLA FORMA ESTERNA, DELLA COPERTINA, DELLA LEGATURA
5. IL CODICE DEL MEDIATORE e della modalità con cui avviene la lettura

Le illustrazioni sono **i disegni** dei libri

vivono nei libri
e nei **libri illustrati**
hanno un ruolo essenziale
nella trasmissione comunicativa

il **libro illustrato** dovrebbe venir considerato come

"un tutto"

una **"totalità dinamica"**

come dice il noto psicologo sociale K. Lewin
riferendosi ai rapporti tra i membri dei gruppi sociali

Vediamo di trarre alcune considerazioni

1.

nel libro illustrato

immagini, testo e tutti gli altri codici coesistono,
vivono e si influenzano valorizzandosi a vicenda

2.

il libro illustrato potrebbe venir considerato come
il naturale contenitore
di questo particolare rapporto

3.

nel libro illustrato i vari codici si uniscono attorno alla

NARRAZIONE

Il codice iconico, testuale, grafico, multisensoriale,
e del mediatore si mettono insieme come orchestrali per

narrare

-cioè per suonare una musica, una melodia, una sinfonia ricca
dell'apporto di tutti

-e che ognuno, da solo, non potrebbe fare con lo stesso intenso
risultato comunicativo

Ma quali sono le caratteristiche che l'illustrazione porta
nella narrazione ?

1. andare oltre... il testo

Quentin BLAKE (illustratore)

"...non fermarsi troppo su quelle parti del testo
su cui

l'immaginazione del lettore è già stimolata"

Ma quali sono le caratteristiche che l'illustrazione porta nella narrazione ?

2. non ripetere il testo, "colmare i silenzi"

ROBERTO INNOCENTI (illustratore)

"la narrazione iconica non deve ripetere il testo non pedissequamente fiancheggiarlo ma dovrebbe colmare i silenzi del testo, le lacune, le parti in cui il testo non arriva" ...

7

Ma quali sono le caratteristiche che l'illustrazione porta nella narrazione ?

3. sostenere la trama narrativa, raccontare storie

ROBERTO INNOCENTI

"mantenga alta la trama narrativa"

...l'illustrazione non è l'ancella della parola scritta né la semplice trascrizione

8

Ma quali sono le caratteristiche che l'illustrazione porta nella narrazione ?

3. sostenere la trama narrativa, raccontare storie

ROBERTO INNOCENTI

"l'illustratore non fa quadri ma racconta storie e trova un linguaggio per comunicare ... "

LELE LUZZATI (illustratore)

"il pittore racconta di più se stesso"

9

Ma quali sono le caratteristiche che l'illustrazione porta nella narrazione ?

3. sostenere la trama narrativa, raccontare storie

NARRARE è anche pensare che l'illustrazione va inserita in un libro e non appesa ad un chiodo

non può vivere da sola come un quadro;

Molti esperti non sopportano di vedere nelle mostre esposizioni di illustrazioni tolte e disgiunte dal loro naturale e necessario contenitore (il libro, la pagina bianca, il testo,...)

10

l'illustrazione non è un bel disegno ma si differenzia dal quadro e dal disegno perché:

1.

Ha in sé, contiene, una parte della NARRAZIONE e ogni illustrazione è una parte della narrazione

2.

Il pittore racconta di più se stesso, Opera su una forma che lui definisce, e il suo messaggio sta tutto racchiuso dalla cornice

11

3.

L'illustrazione va inserita nella pagina non ha cornici di legno ma spazi bianchi, smarginature o contorni di parole

4.

L'illustrazione deve molte volte sottostare alle leggi della pubblicazione e del grafico. L'intervento del grafico può modificare l'impatto la forza l'intensità comunicativa di quanto preparato dall'illustratore

es: dimensioni, posizione nella pagina, resa di stampa,...

12

Ma quali sono le caratteristiche che l'illustrazione porta nella narrazione ?

4. le emozioni e i misteri dell'immaginario

CHIARA CARRER (illustratrice)

"le illustrazioni agiscono sull'immaginario raffigurativo"

GIOVANNI BAULE

Le illustrazioni...

"aprono a nuovi mondi ... e arditi giochi prospettici catturano dentro un gioco sconosciuto"

13

Il codice iconico, rispetto al testo, ha molti vantaggi nella trasmissione delle emozioni:

-immediatezza percettiva, si coglie tutto, e tutte *le emozioni* in un sol colpo d'occhio

-parla direttamente al cuore e alla pancia, coinvolge, prende direttamente il lettore tra i suoi segni, nel suo spazio, tra i suoi colori

-ha la forza dei colori e dei toni, degli sfumati, dei chiaroscuri

Ma quali sono le caratteristiche che l'illustrazione porta nella narrazione ?

5. l'immediatezza e rispetto del piccolo lettore

WALTER FOCESATO

"immagini non ambigue, semplici e chiare.
...non troppa ricchezza nei particolari"

PAOLA PALLOTTINO

"medio tasso di iconicità,
...non raffinatezza estetica che potrebbe impedire una lettura soddisfacente ingenerando confusione e rallentando comunque la comprensione"

16

-crea nuove sensibilità diverse da quelle del testo

-non necessita della conoscenza/padronanza di una grammatica per venir letta (almeno ad un livello iniziale),

-permette una ampia autonomia interpretativa, individuale tipica di un codice poco formalizzato,

15

Ma quali sono le caratteristiche che l'illustrazione porta nella narrazione ?

5. l'immediatezza

BRUNO MUNARI

"Nella pittura posso ignorare il pubblico, ma nei libri per l'infanzia cerco di rispettare l'esistenza degli archetipi come certe esigenze di forma.

Ad esempio, faccio delle storie (libri) molto brevi e credo che questa sia una delle ragioni del loro successo"