

Il libro illustrato

è importante perché permette lo sviluppo dei processi di:

simbolizzazione (relazione tra la palla reale, l'immagine presente nel libro e il grafema)

denominazione (dare un nome, abbinare una parola alla cosa, oggetto, persona,...)

arricchimento dell'esperienza diretta.

Spesso troviamo però libri poveri, ripetitivi, concepiti all'estero e con traduzioni poco curate, ... libri che a volte sfruttano il successo di personaggi affermati.

processi di:

simbolizzazione (relazione tra la palla reale, l'immagine presente nel libro e il grafema)

simbolizzazione
di primo livello

simbolizzazione
di secondo livello

palla

grafema
fonema

PERCEZIONE E SINCRETISMO

-incapacità di cogliere contemporaneamente il particolare e il generale

-il bambino può cogliere il generale o può cogliere il particolare, ma ha difficoltà ad inserire il particolare nel generale

-coglie i particolari di una illustrazione ma non sempre li collega al contesto,... a volte rimane fisso su un particolare: sarà quello a connotare tutta l'immagine

-il sincretismo è naturalmente presente nel bambino fino ai 5-7 anni

È sorprendente notare come a volte il bambino colga piccoli particolari che sfuggono all'osservazione dell'adulto

(per questo a volte riceve plausi accompagnati da espressioni di sorpresa e di elogio, ma per lo più è solo - e non è poco - segno di un particolare interesse e attenzione per quell'immagine).

La percezione dell'illustrazione da parte del bambino è anche definita/condizionata dalla gravidanza psicologica

Di fronte ad una illustrazione, il bambino coglie inizialmente quello che più lo attrae.

La gravidanza psicologica percettiva (il valore emotivo attribuito) fa apparire ciò che in realtà è piccolo come più grande e viceversa.

Le dimensioni dipendono dal significato che il bambino attribuisce all'oggetto.

La presenza di queste due caratteristiche percettive pone particolari difficoltà (attenzioni) per chi, attraverso le illustrazioni, vuole trasmettere al bambino un messaggio.

Come fare? Come essere certi che il bambino colga il messaggio dell'illustrazione?

Bisogna che venga superato l'effetto distorsivo del sincretismo e mantenere forte la gravidanza percettiva su quello che l'illustratore intende comunicare

L'azione deve apparire agli occhi del bambino subito chiara, ben definita.

es. -soggetto in primo piano
-azione ben evidente
-eliminazione o riduzione di elementi di "cornice" o di secondo piano
-colori netti e ben contornati

Se l'illustratore vuole invece offrire diverse letture, diversi percorsi, e lasciare al bambino la scelta del percorso che più lo attrae, allora può presentare illustrazioni ricche di particolari. Sarà il bambino a definire il proprio percorso di lettura passando da un particolare all'altro, o perendosi piacevolmente tra i particolari.

4. Cosa si intende per libri illustrati ?

Comunemente un libro che presenta delle illustrazioni viene chiamato "libro illustrato", in questo caso il termine sta per *libro con illustrazioni* cioè libro in cui il testo prevale sulle illustrazioni, o il libro che oltre al testo presenta, in forma e con inserimenti variabili, anche delle illustrazioni

Nel significato più autentico, il **libro illustrato** attinge alla tradizione dell' **ALBUM ILLUSTRATO**.

ALBUM ILLUSTRATO:

- prodotto editoriale presente fin dalla fine dell'800
- con diverse dimensioni (anche molto grandi)
- a volte semplicemente legato con punti metallici
- con poche pagine tutte illustrate e breve testo

- in Italia fino agli anni Sessanta l'**album** sarà riservato prevalentemente ai libri per i più piccoli
- considerato primo libro per i bambini e distribuito prevalentemente nelle cartolerie
- presenta storie edificanti, rielaborazioni di fiabe, scene con animali, storie di bambini (vicini e lontani),...

In questa sede il termine **Libro illustrato** viene preferito ad **Album illustrato** e anche alla locuzione inglese **Picture-Book**, e comprende tutti quei libri caratterizzati da:

- un codice iconico consistente, maturo, capace di trasmettere, anche autonomamente, un proprio messaggio.

5. Quali forme possono assumere i libri illustrati ?

Il libro illustrato può avere più forme fisiche e ogni formato delinea un campo visivo e suggerisce un contenuto; la forma ha effetto sul significato:

quando l'illustrazione* segue/coincide con la forma del libro, il messaggio si rinforza, diventa un tutt'uno e viene letto come se fosse fuso con la forma.

A volte si possono trovare più quadri o vignette come illustrazione di una pagina o di una doppia pagina;

quando ciò è progettato dall'autore/illustratore o è stato sapientemente inserito dal grafico, si tratta per lo più di una **ricerca espressiva** volta a sperimentare nuove modalità comunicative.

Eventuali **riduzioni** o **inserimenti in formati diversi** (es. riedizioni) fanno perdere la magia comunicativa dell'opera e la danneggiano.

Il libro illustrato può avere più forme fisiche:

PRINCIPALI FORME

- 1. FORMA CLASSICA per alto *album alla francese*
- 2. FORMA CLASSICA per lungo *all'italiana*
- 3. FORMA A QUADROTTO con altezza e lunghezza simili
- 4. FORME SPERIMENTALI (a panorama, lunghe, con fustellature,...)

5. Quali forme possono assumere i libri illustrati ?

1. FORMA CLASSICA per alto *album alla francese*

forma -dimensioni A4 circa 29 x 21 cm
 -24 o 32 pag. senza contare la copertina
 -con rilegatura rigida in cartonato
 (all'estero i titoli più richiesti hanno anche un'edizione in brossura)

segnalazioni:

nella forma classica viene utilizzato per la prima volta in Francia per la pubblicazione di Babar di Jean de Brunhoff da Hachette nel 1935

messaggio del formato album rettangolare alla francese:

Classica e più frequente struttura del libro illustrato e del libro tipografico, dei quaderni, dei fogli da fotocopia,...

Accentua la dimensione verticale, quella della crescita, ma anche quella che permette variazioni sul rapporto **potere** (alto) / **sottomissione** (basso)

Facilita la presenza di più piani descrittivi e suggerisce la dimensione della profondità

Le doppie pagine aperte permettono di realizzare un'illustrazione un po' quadrotto, un po' all'italiana. Non sempre l'illustrazione su doppia pagina risulta ben impaginata

E' una forma adatta a contenere cose alte, cose che stanno in piedi come l'albero, il campanile, gli adulti,...

E' una forma adatta anche per schiacciare cose e personaggi, per sottolinearne la sottomissione

5. Quali forme possono assumere i libri illustrati ?

2.FORMA CLASSICA per lungo *all'italiana*

forma -stesse dimensioni e caratteristiche dell'album classico tranne che si sviluppa per lungo

segnalazioni: le opere di Sendak, Browne, Cole, ...

M. Sendak, EMME 1963/81	A. Browne EMME 1983/83	D. Cali e A. L. Cantone ARKA 2005	B. Cole EMME 1993
-------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------

messaggio del formato album rettangolare all'italiana:

- spinge ad andare avanti, a girare pagina
- suggerisce la velocità, il movimento, la dinamicità, i percorsi
- comunica forza esplorativa
- la pagina o la doppia pagina può venir suddivisa per creare successioni cronologiche
- l'illustrazione a doppia pagina richiede particolare maestria e un punto di osservazione più lontano, una visione più panoramica
- è un formato di tipo paesaggistico, viene più facile inserire la rappresentazione del contesto e le situazioni di gruppi

5. Quali forme possono assumere i libri illustrati ?

3. FORMA A QUADROTTTO con altezza e lunghezza simili

forma

- a carré o a quadrotto
- formato quadrato assai ricercato (moderno)
- formato circa da cm. 10 x 10 a max. cm. 25x25
- assai usato per i primi libri per la maneggevolezza

messaggio del formato album quadrotto:

- visione completa in un solo colpo d'occhio,
(il soggetto non scappa, non si deve spostare l'occhio)
- comunica immediatezza, compiutezza, tranquillità,
- riduce/attenua i toni accesi, la velocità, la dinamicità,...
- facilita la separazione tra testo e immagine, o la successione di eventi

segnalazioni: Lionni, Mari, Agostinelli, Altan, Munari, ...

5. Quali forme possono assumere i libri illustrati ?

4. FORME SPERIMENTALI

(a panorama, lunghe, con fustellature,..)

forma

-a panorama

nascono dalla volontà
(imposizione-autonomia-riconoscimento) dell'illustratore,
ma sono poco gradite da editoria e biblioteche

messaggio del formato album a panorama

di grande formato,
a grande campo visuale,
richiede di stare sulla pagina e leggere spostando l'occhio
in più direzioni,
l'illustrazione domina sul testo anche per la ricchezza delle
informazioni

-usate anche per trasmettere informazioni nella divulgazione

forma

- libri stretti in altezza o lunghezza

messaggio del formato libri stretti in altezza o lunghezza

realizzati per evidenziare in modo consistente la dimensione
verticale (alto-basso) o quella orizzontale (movimento)

forma

-con fustellature interne ed esterne
presentano pagine ritagliate, fustellate che definiscono
il soggetto o permettono la realizzazione di un stretto
rapporto tra immagini e ritaglio

messaggio del formato libri

-effetto dell'isomorfismo
nel sottolineare e rinforzare il messaggio iconico
voluto dall'illustratore

forma

-con alette e finestrelle
presentano pagine che si aprono a panorama
o ad eletta piccolo riquadro,finestrella

messaggio del formato libri

effetto aletta:

- con attesa - curiosità - anticipazione - sorpresa - partecipazione espressiva
- partecipazione del lettore più piccolo alla lettura con l'apertura della levetta
- primo concetto de la *closure*
- ripresa del gioco del *cucù*

Solo con la fine degli anni sessanta entra nella produzione editoriale italiana , grazie alla **Emme**, alla **E.Elle**, alla **Piccoli**
(da non dimenticare gli innovativi lavori di Munari negli anni quaranta)

Sarà poi la "*Collana di Perle*" dell'**Arca (Bohem Press)** a riprendere e consolidare la forma classica

Con le stesse proporzioni ma in forma ridotta, nel 1981 Orietta Fatucci della **E. Elle** pubblica in Italia, dalla francese Gallimard, "*Un libro in tasca*", prima collana di libri illustrati tascabili