

Bibliografie:

ARTE

Da uno a dieci... e oltre

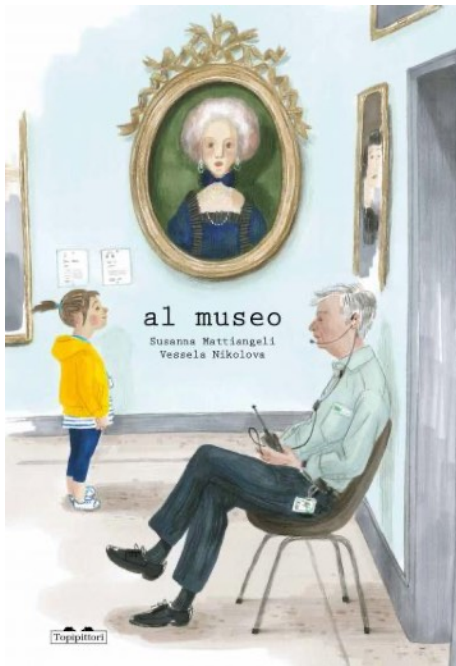
Le bibliografie in collaborazione con DORATURE

PREMESSE

Queste bibliografie nascono un po' per gioco un po' come occasione di confronto e solo dopo diventano, a volte, strumento di lavoro. Attorno a un filo rosso, un tema ma è meglio forse dire a un'icona dell'immaginario proviamo a scegliere dieci libri eccellenti all'insegna della massima bibliodiversità, mescolando libri per bambini, ragazzi, adulti, illustrati, narrativa, divulgazione, saggistica, prosa e rima, classici e novità. La sfida è seguire un tema nelle infinite declinazioni che prende, intuire moltissimi percorsi da continuare a esplorare a partire dalle pagine tenendo la qualità del libro proposto come stella polare del viaggio.

DIECI LIBRI SULL'ARTE

di Silvia Pacassoni

Al Museo, Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova, Topipittori

Il gioco di oggi è trovare il filo che lega i libri d'arte, e di fili ce ne sono tanti, infiniti, di seta e ferro, di terra e argilla, fili di pensieri e di segreti. Decidiamo di sfilarne uno dal groviglio: si chiama punto.

“Nell’immensità della galassia che chiamiamo “Arte”, il Punto è innanzitutto un incontro. Il Punto è l’unità più piccola, l’atomo della creazione”.

Il punto che si fa linea, poi forma e materia, gesto e colore, volume e spazio, fino al punto finale. Il raffinato libro *Artecadabra* di Raphaël Garnier (Franco Cosimo Panini) introduce all’esperienza dell’arte attraverso la sua azione fondante: l’incontro. Incontrare storie straordinarie e dentro esse altre storie, punti di vista inconsueti, antichi segreti, passioni e mestieri: l’arte è anche questo, la narrazione della vita. Seguiamo il punto di Yayoi Kusama che si trasforma in infinito nelle opere dell’artista giapponese nata nel 1929 sull’isola di Honshu in una città chiamata Matsumoto. Yayoi bambina osserva le cose attorno a sé, nella campagna coltivata di fiori e verdure dalla famiglia, e le disegna, riproducendole come una serie di minuscole cellule simili a puntini. Yayoi ragazza, contro il volere di tutti, raggiunge New York, dove diventa la celebre artista ammirata e amata per le sue creazioni a pois, “un modo di pensare al mondo tra le stelle, vedendole come un punto tra milioni di altri”. Un modo di pensare all’infinito. (*Yayoi Kusama. Da qui all’infinito* di Sarah Suzuki e Ellen Weinstein, MoMa Fatatrac).

“Il punto è un semino che l’artista pianta con la punta della sua bacchetta” (*Artecadabra*). Lo sa bene Ruth Asawa (1926 – 2013), la scultrice nata in California da una famiglia originaria del Giappone: le sue mani, abituate alla terra, trasformano gli oggetti comuni in creature preziose. “Fare sculture è come coltivare la terra. Se ti impegni, puoi ottenere molto”, diceva Ruth Asawa. Nascono così le sognanti sculture, intrecciate con il fil di ferro, leggere come l’aria. La sua storia, tutta da scoprire, è raccontata

Al Museo, Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova, Topipittori

nell'albo *Una vita fatta a mano* di Andrea D'Aquino (24Ore Cultura).

Per la piccola Berta, invece, la terra è un destino a cui non vuole cedere. *Le ali di Berta* di Sara Lundberg è una storia di coraggio e determinazione accaduta negli Venti del Novecento. Il libro illustrato, edito in Italia da Orecchio acerbo, è ispirato ai dipinti, alle lettere e ai diari di una delle più grandi artiste svedesi, Berta Hansson (1910 – 1994).

Le nostre autrici hanno avuto la capacità di riconoscersi nel germoglio, il punto, e di resistere alle tempeste e ai mutamenti improvvisi. Hanno lasciato che l'arte si manifestasse a volte come nitida intuizione, altre come sentimento incontenibile.

Quando il punto si trasforma in orizzonte traccia nuovi sentieri, proprio come nell'albo *Sonia Delaunay. Una vita a colori* di Cara Manes e Fatinha Ramos (MoMa Fatatrac), dove il punto di vista non è solo quello dell'artista Sonia Delaunay (1885 – 1979), ma anche del piccolo Charles. Insieme compiono un viaggio fantastico attraverso le città, i colori, le opere, con il fine di fare comprendere a Charles che l'arte è tutt'intorno a noi, sempre, occorre soltanto mettersi in ascolto. E Charles, dopo avere viaggiato tutta la notte, ha in testa una tale quantità di colori, suoni e idee che non vorrebbe proprio dormire.

Come la piccola protagonista di *Al Museo* di Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova (Topipittori) che si muove dentro le stanze del Museo con occhi e orecchie aperti per scoprire i segreti. "Al museo viene voglia di rubare: un colore, una forma, un'idea", ma non bastano le mappe, le carte, i racconti delle avventure e dei viaggi. I segreti "quelli li devi scoprire da te".

Ci sono libri che permettono di entrare dentro le opere e di scoprirne il mondo come la pubblicazione del Centre Pompidou *Esplora l'arte moderna* di Alice Harman con le illustrazioni di Serge Bloch (L'ippocampo). Osservare, pensare, sentire, porsi soprattutto domande e immaginarsi nei panni dell'artista: il libro guida all'esplorazione delle

L'ARTE A SOQQUADRO

URSUS WEHRLI

Prefazione di Stefano Bartezzaghi

L'arte a soqqadro, Ursus Wehrli, Il
Castoro

opere con la volontà di smontare pregiudizi e provocare sfide. Come *L'arte a soqqadro* di Ursus Wehrli (Il Castoro), un divertente gioco libro, in cui l'autore, brillante cabarettista, mette ordine nel caos dell'arte: scompone e riassume forme, colori, dettagli. Addirittura sistema la celebre camera di Van Gogh, chiude in un sacchetto tutti i puntini di Seurat e riorganizza le linee di Mondrian.

In aiuto arrivano anche altri artisti che provano a svelarci il dietro le quinte come David Hockney nel libro illustrato *Alla scoperta delle immagini. Dalle caverne a internet* (Babalibri), un vero e proprio manuale di storia dell'arte raccontato in forma di dialogo.

Un affascinante punto di vista: "Ogni volta che guardiamo un'immagine adottiamo un nostro personale punto di vista, la interpretiamo. Si tratta di una delle cose più piacevoli da fare con l'arte, ed è il motivo per cui io non ho mai smesso di occuparmi di immagini".

Dall'incontro alla scoperta al punto di vista. Non resta che entrare dentro una mostra. Dora Globus e Rose Blake seguono da vicino il lavoro di due artisti, dalle giornate in studio all'inaugurazione della mostra, per scoprire cosa succede nella vita di un'opera d'arte: curatori, guardasala, allestitrici, poi il pubblico ed ecco *Facciamo una mostra fantastica!* (Corraini Edizioni). "Questo viaggio fantastico, alla scoperta degli ingredienti magici dell'opera d'arte, termina così... con una fuga... verso il Punto finale" (Artecadabra).

DA UNO A DIECI

Artecadabra, Raphaël Garnier, *Franco Cosimo Panini*

Yayoi Kusama. Da qui all'infinito, Sarah Suzuki e Ellen Weinstein, *MoMa Fatatrac*

Una vita fatta a mano, Andrea D'Aquino, *24Ore Cultura*

Le ali di Berta, Sara Lundberg, *Orecchio Acerbo*

ALLENATORI di LETTURA

Facciamo una mostra fantastica!, Dora Globus e Rose Blake, Corraini Edizioni

Delaunay. Una vita a colori, Cara Manes e Fatinha Ramos, *MoMa Fatatrac*
Al Museo, Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova, *Topipittori*
Esplora l'arte moderna, Alice Harman e Serge Bloch, *L'ippocampo*
L'arte a soquadro, Ursus Wehrli, *Il Castoro*
Alla scoperta delle immagini. Dalle caverne a internet, David Hockney, *Babalibri*
Facciamo una mostra fantastica!, Dora Globus e Rose Blake, *Corraini Edizioni*

ALTRI LIBRI DA NON PERDERE

Narrativa, albi illustrati e divulgazione

Questa è arte! I capolavori da conoscere per capire il mondo, David Armengol, Maria Luque, *Einaudi Ragazzi*
Oltre il giardino del signor Monet, Giancarlo Ascari, Pia Valentinis, *Lapis*
Il cielo stellato di Vincent e altre storie, Michael Bird, Kate Evans, *Donzelli*
E negli occhi scintille. Sette arti in sette donne, Chiara Carminati, *Mondadori*
Come si fa una galleria d'arte, Ondrej Chrobak, Rotislav Korycanek, Martin Vanek, *Franco Cosimo Panini*
Storie di quadri (a testa in giù), Bernard Friot, *Il Castoro*
La storia dell'arte raccontata ai bambini, Martina Fuga, Lidia Labianca, *Salani*
Guarda che arte! Monna Lisa, Patricia Geis, *Franco Cosimo Panini*
La storia dell'arte in 21 gatti, Nia Gould, *Sonda*
Esplora l'arte moderna, Alice Harman, *L'ippocampo*
Alla scoperta delle immagini dalle caverne a internet, David Hockney, Martin Gayford, *Babalibri*
Ti racconto l'arte del '900, Svjetlan Junakovic, *Artebambini*

ALLENATORI di LETTURA

Facciamo una mostra fantastica!, Dora Globus e Rose Blake, Corraini Edizioni

Entrate nel quadro! I piccoli enigmi dei capolavori,

Alain Korkos, *L'Ippocampo*

L'arte tra le mani, Paolo Marabotto, *Lapis*

Danzando con l'arte, Teresa Porcella, *LibriVolanti*

Viaggio nell'arte di tutto il mondo e di tutti i tempi,

Aaron Rosen, Lucy Dalzell, *Gallucci*

E Picasso dipinge Guernica, Alain Serres, *L'Ippocampo*

Le parole dell'arte, Stefano Zuffi, *Feltrinelli*

Collane

Grandi Albi MoMa, *Fatatrac*

PIPPO (Piccola Pinacoteca Portatile), *Topipittori*

Piccoli MAXXI, *Corraini Edizioni*

Alice Bigli

Via Flaminia, 109 • 47923 Rimini (RN)
cell. 333 2292379
alicebigli@gmail.com • codice univoco: USAL8PV
cod. fiscale BGLLCA77A71L682T • p. iva 04512630403