

Paola Pallottino

Storia dell'illustrazione italiana

Cinque secoli di immagini riprodotte

USHER
a r t e •

Sommario

Presentazione di <i>Giovanni Baule</i>	11
La scoperta dell'illustrazione. Vent'anni dopo	
Introduzione	17
Premessa metodologica ed esame dei principali problemi e aspetti teorici dell'illustrazione	
Alla ricerca di una definizione	17
Problemi e aspetti teorici	21
Premessa metodologica	25
Parte prima	
DAL QUATTROCENTO AL SETTECENTO	
1. "Un'avventura e un'arte"	29
L'invenzione della stampa e la nascita del libro a caratteri mobili tra 'arte nera' e <i>sancta ars</i>	
Dal manoscritto alla stampa	29
La xilografia e i libri xilografici	32
La stampa a caratteri mobili	39
Gli incunabuli e la loro morfologia	42
2. La sgorbia, la croce e la spada	47
L'illustrazione del Quattrocento e la sua progressiva laicizzazione; dal contenuto religioso del primo libro italiano a figure: le <i>Meditationes</i> del Turrecremata del 1467, all'ultimo fiore del secolo: l' <i>Hypnerotomachia Poliphili</i> stampato da Aldo Manuzio nel 1499	
L'illustrazione a Roma e a Napoli	47
L'illustrazione a Verona, Venezia e Ferrara	50
L'illustrazione a Firenze	59
L'illustrazione a Milano e a Brescia	62
3. Trasfigurazione prospettica dell'universo	65
L'illustrazione del Cinquecento apre i suoi 'teatri' sul mondo, delineando i ritratti degli uomini illustri, e moltiplicando i trattati, gli atlanti e gli albi delle grandi raccolte di scienza e tecnica	
Caratteri generali	65
L'illustrazione a Milano e nell'Italia del Nord	69
L'illustrazione a Venezia	74
L'illustrazione a Ferrara, Bologna e Firenze	77
L'illustrazione a Roma e Napoli	80
4. La scienza, la festa e la morte	83
L'illustrazione del Seicento abbandona la tipografia per documentare, attraverso l'immaginifica minuzia delle grandi tavole calcografiche e delle antiposte allegoriche, il furore scientifico e l'euforia degli apparati festivi	
Caratteri generali	83
L'illustrazione a Roma e a Napoli	84
L'illustrazione a Venezia e nell'Italia del Nord	93
L'illustrazione in Toscana e in Emilia	99

5. Il bulino erudito e il bulino galante	103
L'illustrazione del Settecento e la sua progressiva frantumazione in vignette, nei figurati calcografici tra Accademia e Arcadia	
Caratteri generali	103
L'illustrazione a Roma e a Napoli	104
L'illustrazione a Venezia	111
L'illustrazione a Milano	118
L'illustrazione a Firenze e a Parma	122
Parte seconda	
OTTOCENTO	
6. La primavera delle vignette	129
L'illustrazione della prima metà dell'Ottocento tra memoria e storia, Neoclassico e Romantico, calcografia e litografia; e la nascita dei primi figurati a vignette in legno di testa	
L'editoria del primo Ottocento	129
La calcografia neoclassica	135
La litografia romantica	139
La xilografia in legno di testa a metà Ottocento	144
7. "Di qual parlo e di qual taccio?"	147
Manzoni illustratore: i personaggi e la vicenda figurativa dei Promessi sposi prima e dopo l'edizione a figure del 1840	
L'album di don Abbondio	147
Le edizioni illustrate dopo Manzoni	158
8. 1848 ridens	163
L'esplosione della caricatura nella stampa satirica illustrata risorgimentale dal 1848 al 1870 e i periodici satirico-politici degli ultimi trent'anni del secolo	
I satirici del biennio 1848-1849: «L'Arlecchino», «Lo Spirito Folletto», «Il Lampione», «Don Pirlone», «Il Fischietto» e «La Strega»	163
I satirici risorgimentali fino al 1870	176
I satirici degli ultimi trent'anni del secolo	177
9. Fotografia contro pittura	181
Dal vero ruolo dell'incisore alle 'istantanee' disegnatte. Egemonie e servitù nel tumultuoso rapporto tra l'illustrazione e la fotografia	
Il ruolo dell'incisore	181
Origini della fotografia	188
Influenza e scambi fra il linguaggio fotografico e quello grafico-pittorico.	
Nascita della 'illustrazione fotografica'	192
Impiego e sviluppo della fotografia nei processi riproduttivi	199
Fotografia come sostituto dell'illustrazione, e nascita della 'fotografia illustrativa'	206
10. L'invenzione dell'infanzia	213
L'illustrazione per l'infanzia: nascita e origini di un genere in perenne equilibrio fra osservanza pedagogica e trasgressione. Mappa delle 'scuderie' artistiche dei principali editori italiani	
"Puer in fabula"	213
Gli 'illustratori di' Paravia, Vallardi, Carrara, Hoepli, Treves e Donath	216

La nascita di Pinocchio e gli 'illustratori di' Bemporad e Salani	225
Roma capitale e gli 'illustratori di' Perino, Voghera, Calzone Villa	230
11. Il mondo a dispense	235
Sviluppo dell'industria editoriale del secondo Ottocento, e progressiva alfabetizzazione attraverso la 'rilettura xilografica' dell'universo	
La democratizzazione dell'illustrazione	235
Dalle dispense di Perino all'editoria aulica di Treves	240
L'esperimento dell' <i>editio picta</i> di <i>Isaotta Guttadauro</i>	247
Dalla <i>Strenna</i> al <i>Numero unico</i>	252
 Parte terza	
NOVECENTO	
12. I periodici moderni	257
«Italia ride», «Novissima», «Il giornalino della Domenica», tre emblematiche avventure editoriali dal 1900 alla guerra di Libia	
Il nuovo secolo e il movimento Modernista	257
Le riviste di arte decorativa e applicata	260
Le riviste letterarie e di varia cultura	266
I mensili del Novecento	275
13. Mostrare l'illustrazione	279
La Sezione del 'Bianco e Nero' alle grandi Esposizioni e le prime mostre di illustrazione e di caricatura in Italia	
L'illustrazione alle mostre di 'Bianco e Nero'	279
Le prime mostre di illustrazione	281
Le prime mostre di caricatura	290
14. 1914 cruciale	297
L'illustrazione della vigilia: da «L'Eroica» alla mostra del libro di Lipsia, il panorama dei principali eventi editoriali prima e durante la grande guerra	
L'illustrazione nel 1911-1912	297
L'illustrazione nel 1913	301
L'illustrazione nel 1914	308
L'illustrazione di guerra	316
15. Iconografia della Vittoria	319
L'illustrazione nel 1919. Vicende della breve, ma intensa fioritura editoriale dal primo dopoguerra al <i>Novecento</i>	
Dall'illustrazione di guerra ...	319
... all'illustrazione della Vittoria!	322
Dal 1919 al 1924	332
Gli ultimi fuochi	345
16. Ratta e Bertieri	355
Gli 'apostoli' del rinnovamento tipografico e il loro rapporto con l'illustrazione: da 'Gli Artisti Italiani del Libro' a <i>Gli adornatori del libro in Italia</i>	
I Maestri tipografi del Novecento	355
Cesare Ratta	356
Raffaello Bertieri	366

17. La Scuola del Libro di Urbino	373
Gli insegnanti, gli allievi e le edizioni dell'Istituto Statale d'Arte di Urbino, prima scuola nazionale del libro, e il 'libro figurato d'autore' in Italia	
Le Scuole del Libro in Italia	373
L'Istituto d'Arte per la decorazione e la illustrazione del Libro di Urbino	374
Le pubblicazioni illustrate	378
Il libro figurato d'autore italiano	384
18. Collane e collane	395
L'editoria, e non solo quella per l'infanzia, viene progressivamente scandendosi in collezioni. Analisi delle principali collane di figurati degli anni Trenta	
Elogio della 'collana'	395
La 'Biblioteca dei miei ragazzi'	400
'La scala d'oro'	404
19. L'illustrazione di Stato	413
Conformismo e contestazione nelle illustrazioni dei 'Sillabari e Libri di lettura di Stato' e nei satirici italiani degli anni Trenta: «Marc'Aurelio», «Settebello», «Bertoldo»	
Una questione preliminare: salvare tutto <i>versus</i> liquidare tutto	413
'Il Libro di Stato' e l'illustrazione di propaganda	417
Arrivano i fumetti	423
L'illustrazione cattolica	427
I satirici degli anni Trenta	433
20. Arriva la televisione	437
L'editoria povera della seconda guerra mondiale, gli 'incandescenti quattro' 1944-47, l'avvento della televisione e il ribaltamento dei parametri iconografici	
Un quindicennio non omogeneo: ipotesi di periodizzazione	437
Primo periodo: il buco nero, 1940-1943	439
Secondo periodo: gli 'incandescenti quattro' 1944-1947	445
Terzo periodo: frontalità, normalizzazione e colonizzazione, tra le elezioni 1948-1953	452
Bibliografia	464
Bibliografia monografica	484
Indice dei nomi e dei periodici	495