

L'UNICITÀ DEL RAPPORTO TRA PADRE E FIGLIA



ISIA di Urbino
Biennio specialistico in
Grafica delle immagini indirizzo Illustrazione
Corso di Storia dell'illustrazione
prof.ssa Silvana Sola
A.A. 2015-16

a cura di Elisa Giovannelli

L'UNICITÀ DEL RAPPORTO TRA PADRE E FIGLIA

Una ricerca volta ad indagare come sia stata rappresentata negli anni, l'unicità del rapporto tra padri e figlie, attraverso le immagini.

INDICE

06 INTRODUZIONE

09 ILLUSTRAZIONI

10 Snezhana Soosh

20 Jacqueline Osborn

24 Mara Cerri

32 Magali Le Huche

39 CINEMA

40 Martin Brest

46 Michaël Dudok de Wit

53 FOTOGRAFIA

54 Quan Hoang

58 FONTI

Grazie alle ricerche ed agli insegnamenti della Dott.ssa Michela Iacoponi, psicologa, specializzata in Psicoterapia Familiare, che mi ha seguita durante lo sviluppo della tesi triennale sulla dipendenza da Internet, ho appreso l'importanza della figura paterna nella vita di un figlio in quanto, nella maggior parte dei casi di dipendenza, una delle cause principali sia l'assenza del padre, fisica e/o emotiva. Eppure nel quotidiano, come nelle arti, la figura paterna quasi scompare rispetto a quella materna, o viene etichettata con definizioni come "padre padrone" o "il papà dei giochi", come se possa soltanto l'incarnare la severità o la poca serietà e quasi mai la dolcezza e l'affetto. Per cui, in questa ricerca voglio portare alla luce quei lavori che parlano di quei padri che hanno saputo amare i propri figli attraverso le emozioni, con semplicità. Quei padri da cui è difficile separarsi, che si sacrificano ogni giorno per darti qualcosa in più e a cui puoi rivolgerti sempre. Ma soprattutto, quei padri che pur essendo uomini, quindi non proprio adatti ad occuparsi totalmente dei bisogni di una figlia, lo fanno ugualmente e con il massimo dell'impegno. Nello specifico, quei padri come il mio.

ILLUSTRAZIONE



Shezhana Soosh è nata in Russia nel 1979. Non avendo intrapreso un percorso di studi di tipo artistico, è diventata un'artista ed illustratrice da autodidatta.

La sua principale fonte di ispirazione sono sua figlia e le persone che ama, non a caso, il suo primo successo lo ha ottenuto attraverso la pubblicazione sui Social Network, in particolare modo Instagram¹, di illustrazioni ispirate all'ambito familiare, umano e animale.

Le caratteristiche principali delle sue opere sono l'utilizzo dell'acquerello, tinte tenui e forme delicate.

Instagram¹ è un social network nato nel 2010 che permette agli utenti di scattare foto, applicare filtri, e condividerle su altre piattaforme.

“Ho sempre voluto avere un rapporto tenero e amorevole con mio padre, ma non sapeva come mostrare il suo amore così la maggior parte del tempo era distante e freddo. Un giorno stavo osservando altri padri con le figlie e ho pensato di disegnare quello che mi è mancato e avrei tanto desiderato”

Cit. Soosh

Crescere una bambina non è facile come crescere un bambino, ha interessi diversi, ha una sensibilità diversa, per cui ho trovato incredibilmente adatte e comunicative non solo tutte le azioni che compiono, ma anche le loro dimensioni così diverse da sottolineare la delicatezza che un padre deve possedere per rapportarsi con sua figlia.





Titolo

“Quando sei con tuo papà ti senti sempre come se fossi in cima al mondo.”



Titolo

“Delle conchiglie nella nostra frittata non ci stanno affatto male. Croccanti!”



Titolo

“Un grande papà può facilmente diventare più piccolo per la sua amata figlia.”



Titolo

“Alcune cose mi staventano, ma non ancora... non ancora.”



Titolo

“Sanno esattamente quello che ci piace,
ecco perché è sempre così difficile lasciarli andare.”



Titolo

“Una nave pirata,
di cui lei è il capitano.”



Dopo aver studiato alla South End School of Art in Inghilterra, Jacqueline Osborn ha iniziato la sua carriera designer di moda per la Windsmoor di Londra. Successivamente, ha lavorato come illustratrice per Lane Publishing² e come illustratore e pittrice figurativa a New York per Irmeli Holmberg³. Ha lavorato anche per aziende e privati come Oprah Winfrey, Visa, Apple, Time Life, Oracle, Syntex, The Boston Globe, Cosmopolitan Magazine, Revlon, Nintendo, Atari Corporation, Capitol Records e Women's World.

Attualmente collabora esclusivamente con il Gallery Park a Carmel ed Editions Limited è l'unico distributore delle sue opere.

Lane Publishing² fondata nel 2014, pubblica una vasta gamma di libri provocatori, inclini alla stimolazione alla riflessione del lettore, di saggistica, narrativa, graphic novel per tutte le età.

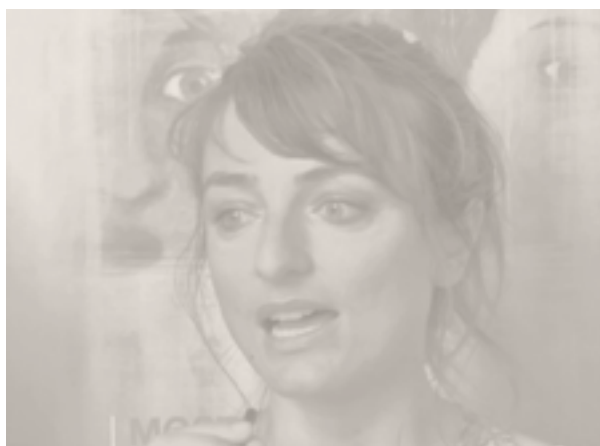
Irmeli Holmberg³ crea dei collegamenti tra artisti ed editori, agenzie pubblicitarie e di altre imprese alla ricerca di opere d'arte.

Titolo

“Il primo ballo.”

Ho sempre trovato molto emozionante, la vista di un ballo tra padre e figlia. La fiducia dello stare così in alto e in movimento; la tenerezza di tenere stretta una donna così piccola. La delicatezza della tecnica e dei colori utilizzati contribuiscono a trasmettere un'atmosfera magica e romantica.





Mara Cerri è nata a Pesaro nel 1978. Diplomatasi presso l'Istituto Statale d'Arte Scuola del Libro di Urbino, nella sezione Cinema d'animazione, frequenta il Biennio di perfezionamento in Cinema d'animazione. Nel 2003 ha iniziato a lavorare come illustratrice di libri per ragazzi, collaborando con numerose case editrici, sia italiane che estere. Da allora, si sono susseguiti molti successi sia nel campo dell'illustrazione che dell'animazione: pubblicazioni da parte di numerose riviste; esposizioni presso le biennali di Bologna, Bratislava e Lisbona; la vittoria del Premio Lo Straniero⁴ nel 2008; e la vittoria dei prestigiosi Premio della Giuria e Premio Arte France al Festival d'Animazione di Annecy⁵ (Francia). Attualmente collabora con l'agenzia Riley Illustration realizzando illustrazioni per riviste.

Premio Lo Straniero⁴ è un riconoscimento che la rivista Lo Straniero diretta da Goffredo Fofi attribuisce ad artisti, scrittori, operatori, associazioni che operano sul sociale di particolare rilevanza e generosità.

Il Annecy International Animation Film Festival⁵ promosso dall'Association Internationale du Film d'Animation, è una competizione tra animazioni realizzate con varie tecniche e classificate in varie categorie.

LA PANTERA SOTTO IL LETTO

“La pantera sotto il letto” è un albo illustrato, scritto da Andrea Bajani⁶, illustrato da Mara Cerri e pubblicato da Orecchio Acerbo⁷ nel 2015, destinato a bambini di 7 anni.

Il libro racconta di una casa in montagna in cui la protagonista era solita recarsi con il suo papà il venerdì. Essa però, aveva delle grandi difficoltà a dormire, ma soprattutto ad uscire dalla sua stanza per paura del buio. Infatti si munisce di una padella nel caso avesse bisogno di andare in bagno, bisogno che puntualmente si presenta.

Troverà però l'espedito di vedere la notte, nonché la sua grande paura, come una pantera che diventerà la sua compagna di giochi. Così imparerà a fare coraggio a sé stessa ed al suo papà che nonostante sia una persona adulta, ha anch'esso le sue paure.

Andrea Bajani⁶
scrittore italiano,
nato a Roma nel 1975.
Scrive romanzi ed
articoli che vengono
pubblicati su giornali
nazionali ed esteri.

Orecchio Acerbo⁷
è una casa editrice
che pubblica libri
illustrati per bambini
e ragazzi; è stata
fondata nel 2001 da
Fausta Orecchio e
Simone Tonucci che
ne curano anche
l'aspetto grafico.





Testo

“La mano del tuo papà è un posto caldo da abitare”



Testo

“È la casa in cui vorresti sempre stare.”

Testo

“Le sue mani sono case in cui non piove mai.”

La figura paterna ha sempre rappresentato la sicurezza, soprattutto economica. Ma al giorno d'oggi un padre non è più solo un tesoriere, è anche e soprattutto colui che ti ha aiutata a superare la paura del buio, di nuotare, di andare in bicicletta. Ho trovato molto rassicuranti ed originali i gesti rappresentati da Mara Cerri, soprattutto quello di portare i capelli dal volto alle orecchie della bambina.



Magali Le Huche è nata a Parigi nel 1979. Dopo aver studiato Arti Decorative a Strasburgo, illustra il suo primo albo, “Le sirene di Belpêchao”⁸ con il quale vince il prestigioso Prix Sorcière⁹. Da allora, a soli 35 anni, ha pubblicato più di trenta albi illustrati per le maggiori case editrici francesi.

Le sirene di Belpêchao⁸ pubblicato dalla casa editrice Didier Jeunesse nel 2005.

Prix Sorcière⁹ è un premio dedicato alla letteratura per l'infanzia. Viene assegnato dall'Associazione di biblioteche specializzate giovanili, in collaborazione con la Library Association di Francia.



STASERA STO CON PAPÀ

“Stasera sto con papà” è un albo illustrato, scritto da Nadine Brun-Cosme¹⁰, illustrato da Magali Le Huche e pubblicato da Edizioni Clichy¹¹ nel 2015, destinato a bambini di 3 anni.

Il libro racconta di una serata in cui la mamma della piccola protagonista decide di uscire con le amiche e di affidarla alle cure del papà. Ma non sa che la travolgente mancanza di metodo e la dolcezza nei piccoli gesti del suo papà, diventerà molto la piccola, rendendo ancora più forte il loro legame speciale.

Nadine Brun-Cosme¹⁰
scrittrice francese,
nata a Parigi nel
1960.
Scrive romanzi e
racconti.

Edizioni Clichy¹¹
è una casa editrice
che pubblica
narrativa
contemporanea,
i grandi classici,
saggistica e libri
per ragazzi; è stata
fondata nel 2012 da
Giovanna Ceccatelli,
Franziska e Tobias
Peltenburg
Brecht,eff,
Tommaso Gurrieri,
Maria Pia Secciani,
Tania Spagnoli,
Walter Cutolo e
Rocco Gurrieri.



Testo nella quarta di copertina

“Stasera la mamma non c’è. E quindi per fare il bagnetto per la cena e per la nanna, c’è papà.
Con lui è tutto diverso e molto più divertente
e Clara non smette di meravigliarsi.
Come dice papà: «Con me è così!»”

Della mia infanzia, è vivido il ricordo delle follie di mio padre, dall’enfasi con cui mi raccontava le favole della buonanotte, a quelle per inventava per convincermi a mangiare, a lavare i denti o fare il bagno.
Ho apprezzato molto l’approccio di questo albo ai momenti in cui un papà riesce a mettersi in gioco: dalle forme molto giocose, alla presenza di colori accesi.



CINEMA



Martin Brest è nato a New York nel 1951. Durante i suoi studi all'American Film Institute, esordisce con il suo primo film, ricevendo conseguentemente, dalla Warner Bros, l'incarico di sceneggiare e dirigere "Vivere alla grande"¹².

Successivamente produce "Un piedipiatti a Beverly Hills"¹³, il road-movie "Prima di mezzanotte"¹⁴, l'intenso "Profumo di donna"¹⁵ e il misterioso "Vi presento Joe Black".

Vivere alla grande¹²
commedia
prodotta nel 1979.
Interpretata da Art
Carney, Tito Goya,
Charles Hallahan.

Un piedipiatti a
Beverly Hills¹³
commedia
prodotta nel 1984.
Interpretata da
Eddie Murphy,
Judge Reinhold,
John Ashton.

Prima di
mezzanotte¹⁴
commedia
prodotta nel 1988.
Interpretata da
Robert De Niro,
Charles Grodin,
Yaphet Kotto

Profumo di
donna¹⁵ dramma
prodotto nel 1993.
Interpretato da
Al Pacino, Chris
O'Donnell, Gabrielle
Anwar.

VI PRESENTO JOE BLACK

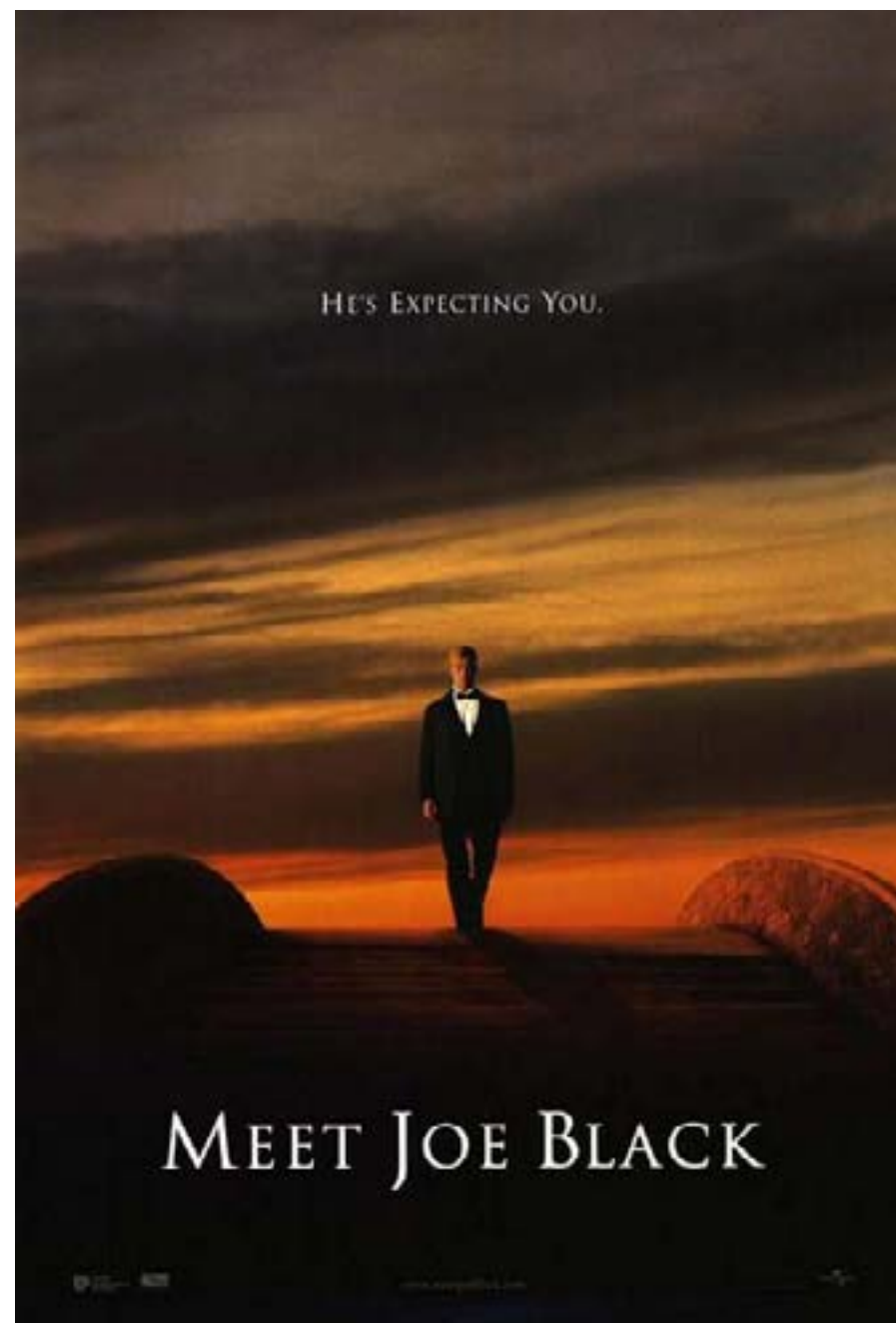
“Vi presento Joe Black” è un film del 1998 diretto da Martin Brest ed interpretato da Anthony Hopkins e Brad Pitt. Il film è ispirato a “La morte in vacanza” di Mitchell Leisen¹⁶ ed all’omonimo dramma di Alberto Casella¹⁷.

William Parrish, un magnate dei mezzi di comunicazione, si accinge a festeggiare il sessantesimo compleanno, circondato dalle figlie Susan e Allison. William è però in un momento un po’ confuso della propria vita e del lavoro.

Una sera, mentre tutti sono a tavola, si presenta alla porta di casa un misterioso giovane che dice a William di chiamarsi Joe Black e di volerlo seguire da vicino nei giorni successivi. Joe Black è la morte, arrivata ad avvertire William che la sua ora sta per giungere.

“La morte in vacanza” di Mitchell Leisen¹⁶ è una commedia nata nel 1934.

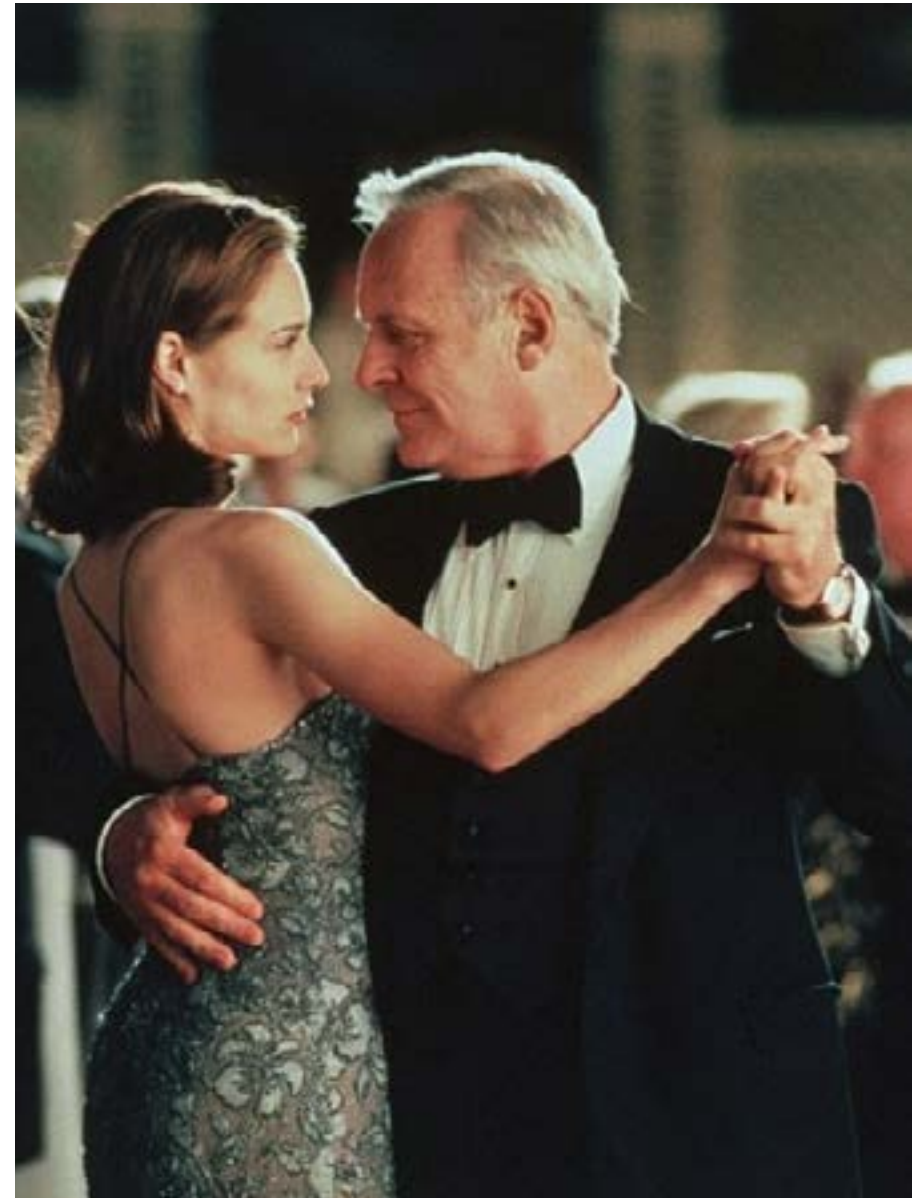
“La morte in vacanza” di Alberto Casella¹⁷ è una commedia teatrale, nata nel 1924.



“Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene,
che hai dato alla mia vita
un significato che non avevo il diritto di pretendere.”

Cit. William Parrish

Vidi questo film molti anni fa, ma questa immagine è sempre rimasta nella mia mente. Una scena toccante, in cui una figlia sa che suo padre sta per andarsene e mentre i suoi occhi annegano in una disperazione silenziosa, si lascia calmare dalle parole di un uomo che l'ha amata e l'amerà sempre, ovunque esso sia. Importante è anche la scelta del ballo, una situazione carica di emozione e tenerezza che ha sempre generato in me grande commozione.





Michaël Dudok de Wit è nato in Olanda nel 1953. La sua carriera ha avuto inizio già durante i suoi studi presso l'University for the Creative Arts, esordendo con il suo primo film "L'intervista", a susseguirsi, nel 1992 "Tom Sweep" ed "Il monaco e il pesce" nel 1994, il quale è stato nominato all'Oscar ed ha vinto un premio César¹⁸ per il miglior cortometraggio ed il Cartoon d'Or¹⁹. Ma la sua opera più nota, è "Padre e figlia" che ha vinto un Academy Award²⁰, un BAFTA²¹, il Grand Prix²² a Annecy, e decine di altri importanti riconoscimenti. Inoltre, scrive e illustra libri illustrati per bambini e insegna animazione presso scuole d'arte in Inghilterra e all'estero. Le tecniche che utilizza per le sue opere sono fortemente ispirate all'arte cinese e giapponese, utilizzando prevalentemente inchiostri ed acquerello, oppure il tè, come nel suo ultimo cortometraggio "L'aroma di tè".

Premio César¹⁸
è un riconoscimento cinematografico assegnato dall'Académie des arts et techniques du cinéma ai migliori film e alle principali figure professionali del cinema francese.

Cartoon d'Or¹⁹
è un premio europeo per l'animazione.

Academy Award²⁰
organizzata dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences premia i successi cinematografici negli Stati Uniti.

BAFTA²¹
è un premio conferito dalla British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni cinematografiche.

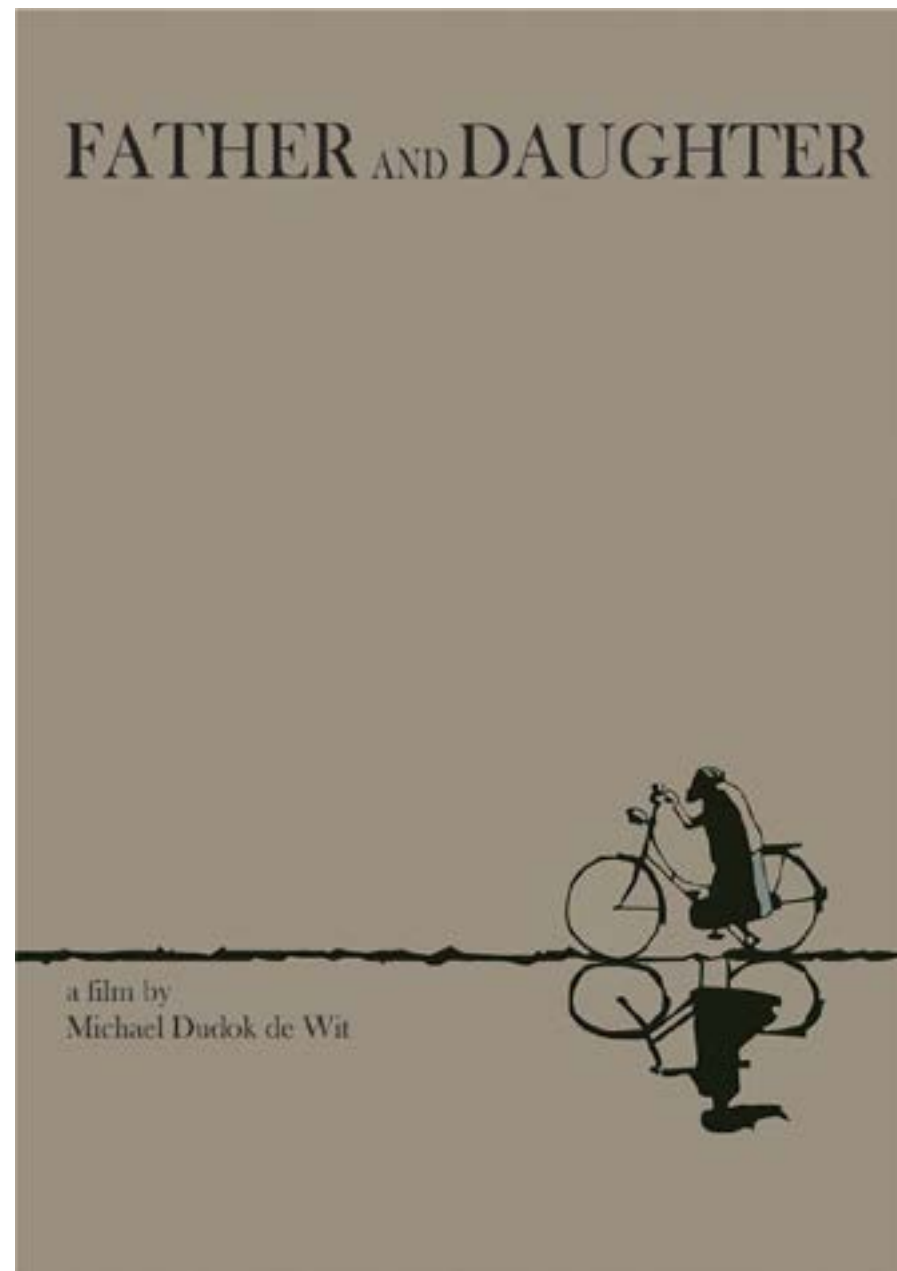
Gran Prix²²
è un premio assegnato alle competizioni sportive-musicali o cinematografici e letterari.

FATHER AND DAUGHTER

“Father and Daughter” è un cortometraggio privo di dialoghi, nato dall’immaginario di Michaël Dudok de Wit e pubblicato nel 2000.

Un padre dice addio alla sua giovane figlia e se ne va. La ragazza vive con la sua vita, diventa una giovane donna, ha una famiglia e nel tempo invecchia, ma dentro di lei c’è sempre una profonda nostalgia per il padre. Alla fine del cortometraggio, in quello che sembra essere un sogno, o forse l’aldilà, vengono riuniti.

Un cortometraggio fatto di tante scene semplici, ma molto toccanti che sottolineano un sentimento così forte da superare le situazioni di vita e gli anni, restando sempre lo stesso. Forse è proprio vero quando si dice che “il papà è il primo amore di ogni bambina” e che “il primo amore non si scorda mai”.





FOTOGRAFIA



Quan Hoang si occupa di Web Design, Marketing e Branding experience. Al termine dei suoi studi alla Miami Ad School ha iniziato la sua carriera da Art Director, lavorando alla Periscope per Coca-Cola e Red Bull, alla Pixel Farm Digital per la Harley Davidson, alla Zoo Collective per GoPro, Pepsi, alla Grow per Google, Nike e Visa. Da allora ha ottenuto numerosi riconoscimenti da organizzazioni e festival come il Cannes Lions²³, ADC Awards²⁴, D&AD Awards²⁵, Webby Award²⁶.

Cannes Lions Festival Internazionale della Creatività²³ è considerato il più grande raduno di tutto il mondo della pubblicità, design, digital innovations e di marketing.

ADC Awards²⁴ è un'organizzazione senza scopo di lucro che premia i migliori professionisti nel campo della comunicazione visiva.

D&AD Awards²⁵ è un importante riconoscimento nell'ambito della pubblicità e del design.

Webby Award²⁶ è un premio che celebra l'eccellenza internazionale che opera in Internet nel campo della comunicazione.

TU PUOI ESSERE QUALSIASI COSA

“Lo so che è dura, ma lo sai che le cose belle non sono mai facili, te l’ho sempre detto.
Ma tu sei sempre stata coraggiosa e testarda, fin da piccola, adesso ti fai abbattere così?
Credi nei tuoi obiettivi e lotta come sai fare: impegnati e realizza il tuo sogno. Ed anche se non dovessi proprio arrivare dove volevi, sappi che papà è fiero di te.”

Cit. Settimio Giovannelli

Ho scelto di inserire questo album fotografico, che forse è stato più uno svago per Quan Hoang che un progetto, perché sono rimasta molto colpita dall’originale semplicità e dal messaggio che vuole trasmettere.
Perché i veri papà ti sgridano quando non ti impegni, ti consolano quando rimani delusa da un traguardo mancato, ma soprattutto credono in te.

FOTOGRAFIA



00 COPERTINA

<https://it.pinterest.com/n/17381148537567674/>

06 INTRODUZIONE

<https://www.youtube.com/watch?v=5iFrca-EtHHg>

09 ILLUSTRAZIONI

10 Snezhana Soosh

<http://vscafandre.com/app/#/about>

<https://www.instagram.com/vscafandre/>

http://www.huffingtonpost.it/2016/04/06/vignette-papa-illustratrice-instagram_n_9622676.html

<http://www.ziqqurat.eu/2016/04/07/toc-canti-illustrazioni-che-descrivono-lamore-tra-padre-e-figlia/>

20 Jacqueline Osborn

<http://www.jacquelineosborn.com/prints-product/first-dance>

<http://www.jacquelineosborn.com/bio/>

<http://www.tayenlane.com/#about>

<http://www.irmeliholmberg.com/>

24 Mara Cerri

Bajani A., Cerri M., La pantera sotto il letto, Orecchio Acerbo, 2015

http://www.workbook.com/portfolios/mara_cerri

<http://www.rileyillustration.com/agency>
<https://www.youtube.com/watch?v=oi8l-C3zBCpQ>
<http://www.youkid.it/la-pantera-sotto-il-letto/>
<http://www.archivioflaviobeninati.com/2014/06/mara-cerri/>
<http://www.orecchioacerbo.com/editore/>

32 Magali Le Huche

Brun-Cosme N., Le Huche M., Stasera sto con papà, Edizioni Clichy, 2015.
<http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i872-magali-le-huche>
http://www.edizioniclichy.it/index.php?file=-scheda_libro&id_publicazione=144
<http://www.edizioniclichy.it/index.php?file=-storia>
<http://www.settenove.it/autori/magali-le-huche/4902>
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Sorci%C3%A8res

39 CINEMA

40 Martin Brest

<http://www.altadefinizione01.click/vi-presento-joe-black/>
<http://www.comingsoon.it/film/vi-presento-joe-black/32926/scheda/>
https://it.wikipedia.org/wiki/Vi_presento_Joe_Black
<http://www.film.it/film/attori/p/martin-brest/>
<http://www.comingsoon.it/film/vivere-al-la-grande/13812/scheda/>
<http://www.comingsoon.it/film/beverly-hills-cop-un-piediatti-a-beverly-hills/5664/scheda/>

<http://www.comingsoon.it/film/prima-di-mezzanotte/5401/scheda/>
<http://www.comingsoon.it/film/scent-of-a-woman-profumo-di-donna/36500/scheda/>
[https://it.wikipedia.org/wiki/La_morte_in_vacanza_\(film\)](https://it.wikipedia.org/wiki/La_morte_in_vacanza_(film))
[https://it.wikipedia.org/wiki/La_morte_in_vacanza_\(opera_teatrale\)](https://it.wikipedia.org/wiki/La_morte_in_vacanza_(opera_teatrale))

46 Michael Dudok de Wit

<https://vimeo.com/89589981>
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Dudok_de_Wit
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Caricatura
https://en.wikipedia.org/wiki/Cartoon_d%27or
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_BAFTA_2016

53 FOTOGRAFIA

54 Quan Hoang

<https://www.behance.net/quanpants>
<http://quanhoang.com/about/>
<https://www.linkedin.com/in/quanhoang>
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannes_Lions_International_Festival_of_Creativity
<http://adcglobal.org/about/what-is-adc/>
<http://www.dandad.org/en/global-creative-design-advertising-association/>
<http://webbyawards.com/about/>

