

L'abito immaginato. Abbigliamento e identità nell'albo illustrato moderno

**The imaginary dress. Clothing and identity in modern children's
picture books**

**El vestido imaginado. Ropa e identidad en el libro ilustrado
moderno para niños**

**El vestit imaginat. Vestit i identitat en el modern llibre il·lustrat
per a nens**

Claudia Pazzini. Ricercatrice indipendente, Italia. info@cartaillustrata.it

<https://orcid.org/0000-0002-7057-5198>

Extended abstract

The essay focuses on the examination of a selection of children's picture books exploring the relationship between childhood and clothing as an identity element, as a means of transformation and as a resource for the imagination. The gender stereotype has always deprived children of the freedom to imagine themselves different from the imposed social model. Modern quality literature aims to free childhood from these constraints through stories that encourage the free expression of one's personality. "Clothing and childhood" is one of the binomial in which these themes appear most evident. While developing different plots, each selected book tells a story enriched by several levels of reading, more or less evident, and this is also due to particularly accurate illustrations, capable of adding further nuances to the text. Furthermore, even if characterized by the symbolic presence of clothes, these picture books do not make them the narrative fulcrum. The case studies examined in this essay are a concrete example of the potential of the picture book as a vehicle to transmit complex concepts and stratifications of complementary or parallel meanings that emerge from the dynamic relationship of the text with the image. Each double page opens multiple, free interpretative paths that can be taken at each reading as the eye catches new aspects and the thought opens up to new discoveries. The imaginary dress is one of the many parallel paths that it was possible to explore with these books to explore the possible interpretations of clothing in children's literature, highlighting above all how much garments are objects charged with metasignification or with projections of an identity in formation such as the one of children. In the traditional children's literature, directly or indirectly, the theme of identity is strongly linked to clothes like in the *Emperor's new clothes*, where wearing or removing a dress symbolizes a social role, a personality, a state of mind, a defeat or a victory. It is an indispensable part of oneself. A self-projection. The modern children's literary production tries to free the children from the yoke of the role and stereotypes, encouraging them to explore and interpret reality through the most familiar items around them: what they wear or what adults around them wear. The case studies in the essay prove how clothing becomes a symbol of a journey of self-discovery and affirmation of one's individuality in the world.

Keywords: Children picture books. Identity, clothes

Riassunto

Il saggio analizza una selezione di albi illustrati per l'infanzia sul tema dell'abito come elemento identitario e come mezzo di trasformazione personale e sociale. Lo stereotipo di genere priva da sempre i bambini della libertà di immaginarsi diversi dal modello sociale imposto. La moderna letteratura di qualità si propone di liberare l'infanzia da questi vincoli attraverso storie che incoraggiano la libera espressione della propria personalità. "Abbigliamento e infanzia" è uno dei binomi in cui appaiono più evidenti queste tematiche. Pur sviluppando temi differenti, ciascuno di essi racconta una storia arricchita da più livelli di lettura, più o meno evidenti, anche grazie a delle illustrazioni particolarmente accurate, capaci di aggiungere ulteriori sfumature al testo. Inoltre questi albi illustrati presi in esame, pur essendo caratterizzati dalla presenza simbolica di abiti, non ne fanno il fulcro narrativo. In ognuno di questi case studies l'abbigliamento diventa un pretesto per un percorso di scoperta di sé e di affermazione della propria individualità nel mondo. Questi libri sono un esempio concreto delle potenzialità dell'albo illustrato come veicolo di concetti complessi e di stratificazioni di significati complementari o paralleli che emergono dal rapporto dinamico del testo con l'immagine. Ogni doppia pagina offre molteplici, liberi percorsi interpretativi che possono essere intrapresi ad ogni rilettura man mano che l'occhio coglie aspetti nuovi e il pensiero si apre a nuove scoperte. L'ipotesi di questa ricerca tende quindi a dimostrare che l'abito immaginato è uno dei percorsi paralleli che è stato possibile fare con questi albi, con cui si è voluto scandagliare le possibili interpretazioni dell'abbigliamento nella letteratura per l'infanzia, mettendo in luce soprattutto quanto gli indumenti siano oggetti carichi di metasignificati o di proiezioni di un'identità in formazione come quella infantile.

Parole chiave: abbigliamento, identità, libertà, immaginario, albi illustrati per l'infanzia.

Resumen

El ensayo se centra en el examen de una selección de libros ilustrados para niños sobre el tema de la ropa como elemento de identidad, como medio de transformación personal y social. El estereotipo de género siempre ha privado a los niños de la libertad de imaginarse a sí mismos diferentes del modelo social impuesto. La literatura moderna de calidad tiene como objetivo liberar a la infancia de estas limitaciones a través de historias que fomentan la libre expresión de la personalidad. "Vestimenta e infancia" es uno de los binomios en los que estas temáticas parecen más evidentes. Mientras desarrollan diferentes temas, cada uno cuenta una historia enriquecida por varios niveles de lectura, más o menos evidente, también gracias a ilustraciones particularmente precisas, capaces de agregar más matices al texto. Además, estos libros ilustrados tomados en consideración, aunque caracterizados por la presencia simbólica de la ropa, no la convierten en el punto de apoyo narrativo. En cada uno de estos estudios de caso, la ropa se convierte en un pretexto para un viaje de autodescubrimiento y afirmación de la individualidad en el mundo. Estos libros son un ejemplo concreto del potencial del libro ilustrado como vehículo de conceptos complejos y estratificaciones de significados complementarios o paralelos que emergen de la relación dinámica del texto con la imagen. Cada página doble abre múltiples caminos interpretativos gratuitos que se pueden tomar en cada lectura a medida que el ojo capta nuevos aspectos y el pensamiento se abre a nuevos descubrimientos. El vestido imaginado es, por lo tanto, uno de los muchos caminos paralelos que fue posible hacer con estos libros, con los cuales queríamos explorar las posibles interpretaciones de la ropa en la literatura infantil, destacando sobre todo la manera en la que la ropa es un objeto cargado de metasignificados o de proyecciones de una identidad en formación como la infantil.

Palabras clave: libros ilustrados para niños, libertad, identidad, ropa.

Resum

Aquest assaig se centra en l'examen d'una selecció de llibres il·lustrats per a infants sobre el tema de la roba com a element d'identitat, com a mitjà de transformació personal i social. L'estereotip de gènere sempre ha privat els infants de la llibertat d'imaginar-se a si mateixos diferents del model social imposat. La literatura moderna de qualitat té com a objectiu alliberar a la infantesa d'aquestes limitacions a través d'històries que fomenten la lliure expressió de la personalitat. "Vestimenta i infantesa" és un dels binomis en els quals aquestes temàtiques semblen més evidents. Mentre desenvolupen aquests temes, cadascú conta una història enriquida per diversos nivells de lectura, més o menys evidents, també gràcies a il·lustracions particularment precises, capaces d'afegir més matisos al text. A més, aquests llibres il·lustrats presos en consideració, encara que caracteritzats per la presència simbòlica de la roba, no la converteixen en un punt de suport narratiu. En cadascun d'aquests estudis de cas, la roba es converteix en un pretext per a un viatge d'autodescobriment i afirmació de la individualitat al món. Aquests llibres són un exemple concret del potencial del llibre il·lustrat com a vehicle de conceptes complexos i estratificacions de significats complementaris o paral·lels que emergeixen de la relació dinàmica del text amb la imatge. Cada pàgina doble obri múltiples camins interpretatius gratuïts que es poden prendre amb cada lectura a mesura que l'ull capta nous aspectes i el pensament s'obri a nous descobriments. El vestit imagina és, per tant, un dels molts camins paral·lels que va ser possible realitzar amb aquests llibres, amb els quals volíem explorar les possibles interpretacions de la roba en la literatura infantil, tot destacant, sobretot, la manera en la qual la roba esdevé un objecte carregat de metasignificats o de projeccions d'una identitat en formació com la infantil.

Paraules clau: llibres il·lustrats per a infants, llibertat, identitat, roba.

1. Perché interrogarsi sul ruolo dell'abito negli albi illustrati moderni

Diversi albi illustrati pubblicati negli ultimi anni ruotano direttamente o indirettamente attorno al tema dell'abbigliamento. Gli esempi che vengono indagati in questo contributo sono quelli che maggiormente sollevano l'interrogativo del ruolo dell'abito nella letteratura per l'infanzia contemporanea, ossia in che modo questi libri riescono a restituire il punto di vista del bambino nel suo modo di rapportarsi con l'abito. Se nella visione dell'adulto l'abbigliamento viene generalmente ridimensionato alla sua funzione strumentale e sociale, questo non accade secondo il punto di vista del bambino, il quale attraverso la dimensione del gioco o della lettura è capace di amplificare la sua percezione della realtà dando libero corso al proprio immaginario, fondendo armoniosamente reale e fantastico, visibile e invisibile, mondo interiore ed esteriore. L'abito si connota dunque come un linguaggio a tutti gli effetti, "un sistema di segni attraverso cui gli esseri umani delineano la loro posizione nel mondo e il loro rapporto con esso" (Calanca,

2002, p. 10). Questo è il potere che esercita l'abbigliamento sull'infanzia: il vestito investe il corpo di significato, lo espone ad una trasformazione, sia dal punto di vista estetico che psicologico. E' un mezzo per creare una relazione tra l'individuo e il mondo esterno.

Questo è il potere che esercita l'abbigliamento sull'infanzia: il vestito investe il corpo di significato, lo espone ad una trasformazione, sia dal punto di vista estetico che psicologico. E' un mezzo per creare una relazione tra l'individuo e il mondo esterno.

Non a caso, il primo elemento interessante che emerge dal confronto degli albi illustrati presi in esame, accomunati dall'oggetto-abito come pretesto narrativo, è la dicotomia tra i vestiti imposti e quelli desiderati, tra il mondo degli adulti che utilizza gli indumenti come convenzione per comunicare un ruolo professionale, sociale o economico e il mondo dell'infanzia che invece vede nell'abito un mezzo per esprimere la propria personalità e i propri desideri. Da questa premessa deriva il termine "abito immaginato", ossia quell'oggetto ordinario e convenzionale che nell'immaginario infantile si trasforma in un catalizzatore di emozioni dove proiettare la parte più intima di sé, a volte tenuta nascosta, altre repressa, molto spesso ignorata dagli adulti.

Negli anni Settanta, il libro che per eccellenza ha incarnato la relazione tra l'abito convenzionale e opprimente e quello immaginario desiderato dall'infanzia è stato *Rosaconfetto*, dove si racconta la storia di un'elefantina grigia, ancora oggi pubblicata spesso in molti paesi europei per la validità e attualità dei suoi contenuti. Questa elefantina, infatti, è simbolo di una trasgressione liberatoria verso i ruoli sociali imposti: la piccola non diventa rosa come le sue compagne, nonostante i vestiti rosa fatti indossare dai genitori per "incoraggiare il color rosa a venire", malgrado tutte le peonie e gli anemoni mangiati, con il risultato di deludere le aspettative della sua comunità. La svolta verrà quando l'elefantina diversa esce dal recinto e raggiunge i maschi per prendere finalmente in mano la sua vita. In seguito anche le altre amiche seguiranno il suo esempio, recuperando così la loro epidermide grigia. Al di là della tematica sugli stereotipi di genere implicita nella storia¹, c'è un altro aspetto sul quale vale la pena soffermarsi: il ruolo dell'abito come elemento identitario nell'infanzia. Il momento catartico della storia di *Rosaconfetto* è quello in cui Pasqualina corre felice fuori dal recinto spogliandosi dei suoi abiti rosa. Un vero e proprio colpo di scena. E' la metafora di una bambina che rinuncia ad un vestito bellissimo ma pensato e confezionato da adulti che non hanno mai tenuto in considerazione i suoi desideri, né la sua vera indole.

¹ Le Edizioni dalla Parte delle Bambine, che pubblicarono il libro nel 1975, proponevano temi difficili che fino ad allora non avevano avuto spazio nella letteratura per l'infanzia italiana.

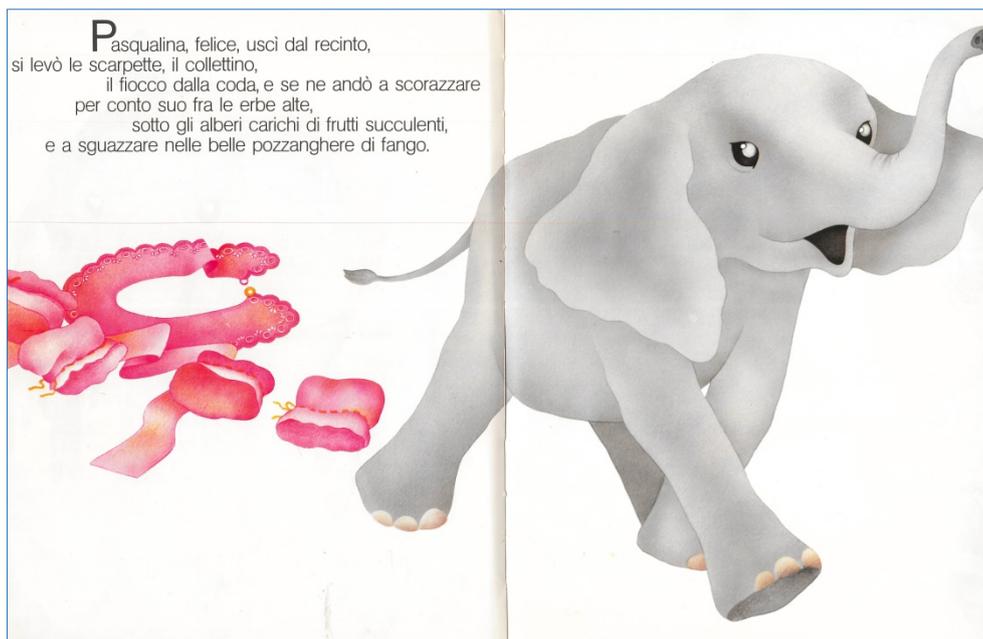

Figura 1. Pasqualina si libera dei vestiti rosa e esce dal recinto. Illustrazione di Nella Bosnia per Adela Turin, Rosaconfetto, Giunti Editore, 2016

2. L'abito come costrizione o l'abito come atto di ribellione?

Per secoli, bambini e bambine, indistintamente, sono stati abbigliati allo stesso modo con vesti lunghe bianche almeno fino ai 6 anni per poi indossare gli stessi indumenti degli adulti. Una prima distinzione cromatica tra i generi apparve già intorno al 1910 ma fu stigmatizzata soltanto nel secondo dopoguerra in America in base all'interpretazione che i produttori e i negozi di abbigliamento dell'epoca dettero all'infanzia, ritenendo il rosa colore adatto alle bambine e il blu ai bambini, invertendo di fatto la tendenza opposta che si era sviluppata ad inizio secolo. Naturalmente, la suddivisione di genere degli indumenti per l'infanzia consentiva maggiori vendite.

In un' interessante indagine sulle vendite delle maschere per bambine in Inghilterra, Annabella Pollen (2011) ha dimostrato che quelle di genere neutro sono rare e che i costumi femminili in commercio sono stereotipati e riguardano principalmente la magia, il matrimonio, i mestieri tipicamente femminili, riflettendo un'infanzia idealizzata e manipolata dall'adulto, non corrispondente alla realtà. Di conseguenza, la scelta riduttiva delle maschere per bambine proposte in commercio limita le possibilità del gioco performativo e inibisce la possibilità di esplorare altre modalità di vivere la femminilità. Da questa ricerca emerge un'interessante similitudine tra l'attitudine del mercato e quella degli elefanti adulti in Rosaconfetto che imponevano abiti rosa per incoraggiare lo sviluppo della femminilità nelle elefantine. L'atto del travestimento in età infantile rappresenta più di un semplice gioco. Fa parte del processo

attraverso il quale il bambino prende consapevolezza della propria identità di genere interpretandola, esplorandone le molteplici sfumature. L'elefantina Pasqualina, significativamente, rifiuta i vestiti rosa imposti e stereotipati perché limitano la sua femminilità e non la rappresentano. E' necessario quindi partire dall'assunto che non esiste un'unica infanzia valida per tutti, ma molteplici.

Daniel Thomas Cook (2011) spinge oltre la riflessione dell'influenza del mercato sull'infanzia partendo dall'analisi della storia dell'abbigliamento infantile. Una storia determinata nei secoli dalla tensione tra due dinamiche socio-culturali: da una parte l'oppressione di abiti costringenti imposti dagli adulti, inadatti alla libertà di movimento necessaria ai piccoli; dall'altra, l'emancipazione da questa pratica, attraverso il riconoscimento fisico e sociale del bambino, investito di una nuova interpretazione da parte dell'adulto e quindi dotato di nuovi vestiti, più dinamici e confortevoli, rispettosi delle esigenze della giovane età. Fino all'avvento del XX secolo, la moda infantile ha quindi alternato lunghe fasi di ostinato immobilismo a fugaci momenti di apertura verso uno stile più libero e confortevole. Nei grandi magazzini degli anni Venti, in America ed Inghilterra, viene finalmente definito uno spazio apposito per i prodotti per l'infanzia realizzato per assecondare i desideri del bambino e non del genitore. Per la prima volta, produttori, designer, negozianti, pubblicitari lavorano per integrare il punto di vista infantile nelle pratiche commerciali, dando spazio in questo modo alle molteplici declinazioni dell'infanzia fino ad allora represses. Per Cook è la volontà del bambino-consumatore ad orientare le scelte del mercato e le scelte del genitore. Il mercato attuale, dal suo punto di vista, rappresenta il motore indispensabile che rende visibile le molteplici infanzie esistenti, o almeno, quelle socialmente e storicamente connotate².

Il passo successivo alla ricerca della propria identità attraverso l'abito è la manifestazione dell'esigenza del bambino di affermare nel mondo la propria individualità che si estrinseca spesso nella produzione letteraria attuale attraverso l'opposizione alla repressione dell'adulto con un atto trasgressivo liberatorio, sull'onda della ridda selvaggia di Max, celebre personaggio di Maurice Sendak. Giordana Piccinini in un suo recente articolo sul fenomeno letterario delle bambine ribelli, descrive l'incontenibilità tipica dell'infanzia come una "sovversione radicale ma non premeditata" (Piccinini, 2017, p. 76), una vera e propria trasgressione contro le aspettative e le categorie astratte dell'adulto che si manifesta nella forma del nascondimento, del

² Come acutamente osservato da Gail Murray (2005), la storiografia dell'infanzia attuale è schierata su due poli opposti: da una parte ci sono i sostenitori dell'infanzia come prodotto socialmente e culturalmente costruito, dall'altra si tenta di restituire all'infanzia il suo ruolo di attore protagonista e di dargli voce.

travestimento, della fuga avventurosa. Non è un caso che gli albi illustrati per bambini più riusciti siano quelli che raccontano con maggior onestà l'aspetto dirompente, autentico, sovversivo dell'identità infantile; basti pensare all'insuperato *Nel paese dei mostri selvaggi* di Maurice Sendak che, a distanza di cinquant'anni dalla sua prima pubblicazione negli Stati Uniti, è ancora oggi un successo planetario. L'aspetto selvaggio dell'infanzia ritorna con forza in un albo attuale *Il Signor Tigre si scatena* di Peter Brown³.

In un'ordinata grigia città dove tutti vivono uniformati, civilizzati e felici un solo abitante è scontento, l'unico che ha mantenuto il suo brillante colorito naturale, il Signor Tigre, che invece sente sempre di più il bisogno di lasciarsi andare, finché un giorno ha "un'idea selvaggia": riprendere a camminare a quattro zampe, poi a ruggire, fino a spingersi oltre, togliendosi i vestiti eleganti ma costrittivi, rimanendo nudo sotto gli occhi sgomenti e disgustati degli altri concittadini. Trasformandosi in un selvaggio, in un diverso, il Signor Tigre viene respinto dalla comunità e si trasferisce in una verdeggiante foresta riappropriandosi definitivamente della sua vera identità. Sentendo la nostalgia di casa, un giorno torna in città e sorprendentemente la trova cambiata: chi veste abiti casual, chi eleganti, chi cammina su due zampe, chi su quattro. Il suo atto trasgressivo aveva aperto la strada all'accoglienza delle diversità. Così il Signor Tigre riprende la sua vita libero di essere se stesso, vestendosi come meglio ritiene, libero dal peso del giudizio altrui perché il suo pensiero e le sue scelte sono condivise ed accettate. All'inizio della storia i vestiti rappresentano una maschera sociale, un'ipocrisia collettiva, una costrizione per poi diventare una forma di libera espressione individuale, di molteplici stili di vita e molteplici identità che possono essere racchiuse nella stessa persona. Cos'è cambiato nel percorso di trasformazione? L'interpretazione dell'abito negli occhi di chi lo guarda. La trasgressione del Signor Tigre-bambino alle regole civilizzanti degli adulti-concittadini innesca il cambiamento dello sguardo sull'abito e sulla persona. Seppur il Signor Tigre presenti diversi punti di contatto con *Rosaconfetto*, gli epiloghi delle due storie portano ad esiti diversi. Mentre le elefantine abbandonano definitivamente i restrittivi abiti rosa in nome di una libertà non negoziabile, ne *Il Signor Tigre*, dopo un iniziale rinnegamento, essi vengono recuperati, ma non passivamente.

³ Il titolo dell'edizione originale, *Mr Tiger goes wild*, pone maggiormente l'accento sul ritorno alla natura selvaggia del personaggio e lo stesso Peter Brown si ritrae nella sovraccoperta e invita i lettori a "trovare il tempo per tornare un po' selvaggi".

Figura 2. L'abbandono degli abiti delle elefantine. Illustrazione di Nella Bosnia per Adela Turin, *Rosaconfetto*, Giunti Editore, 2016

Oltre al classico completo elegante, il vestiario si amplia con indumenti più pratici ed informali che si possono alternare. Il mondo convenzionale può essere rinnovato, modulato, trasformato con un atto di "trasgressione naturale". L'abito-etichetta sociale di cui disfarsi diventa, attraverso un percorso di metamorfosi, un linguaggio pieno di possibilità con cui esprimere se stessi. Persino la nudità può diventare un vestito da indossare come antidoto all'ipocrisia.

Figura 3. *Il signor Tigre si scatena*, Peter Brown © 2017 Editrice Il Castoro Srl; Titolo originale: *Mr. Tiger Goes Wild*, Copyright © 2013 Peter Brown

Nessun racconto, in tal senso, è più trasgressivo della celebre fiaba di Christian Andersen, *I vestiti nuovi dell'Imperatore*. Il racconto parla di un imperatore con una passione smodata per i vestiti che ingaggia senza saperlo due finti sarti per confezionare un vestito fatto con una stoffa magica, invisibile alle persone mediocri. Pur non vedendo niente, tutti ipocritamente fanno finta di vedere il vestito, anche il sovrano. Giunto il momento di sfilare in città con il prodigioso indumento un bambino spezza l'omertà degli adulti gridando "Il re è nudo!". L'incantesimo si spezza e l'imperatore realizza di essere stato ingannato. E' interessante notare come anche in questa storia sia ancora una volta lo sguardo altrui a connotare il significato dell'abito. Il rapporto dialettico tra ciò che si vede e ciò che non si vede, tra verità e finzione, tra superbia e umiliazione è dettato da un bambino, dalla trasgressione naturale dell'infanzia al mondo codificato e limitante degli adulti. Laddove i sudditi vedono nella nudità dell'imperatore una stoltezza inconfessabile, un semplice ragazzino vede l'insopportabile menzogna collettiva che prontamente smaschera. Molto diversa la nudità del Signor Tigre che ritrova in essa oltre alla libertà anche la verità, ritornando in contatto con la sua natura selvaggia. L'imperatore, invece, viene denudato con l'inganno, privato della sua dignità, esposto al ridicolo, al pettegolezzo, al giudizio altrui. Nel suo caso togliere l'abito non è un atto liberatorio ma rivelatorio: tolti pizzi e merletti, pietre preziose ed ogni altro *status symbol*, il re è un essere umano come tutti gli altri, fatto di debolezze come la sua vanità mortificata. Senza l'abito emerge la parte più autentica ma anche quella meglio nascosta, perché socialmente sconveniente.

Il mondo convenzionale può essere rinnovato, modulato, trasformato con un atto di "trasgressione naturale". L'abito-etichetta sociale di cui disfarsi diventa, attraverso un percorso di metamorfosi, un linguaggio pieno di possibilità con cui esprimere se stessi.

3. Immaginare un abito per cambiare il mondo

L'abito immaginato a volte, quando è molto desiderato, può diventare anche un commovente mezzo per cambiare, nel proprio piccolo, la storia, la propria ma anche quella con la S maiuscola. E' questo il caso di *Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde)*. Questo libro si basa su una storia vera, accaduta alla fine degli anni Sessanta durante la dittatura di Salazar in Portogallo: una famiglia portoghese decide di vivere in esilio e si stabilisce in diversi paesi stranieri, tra cui la Cecoslovacchia, negli anni della cosiddetta Primavera di Praga, termine con cui viene definito un breve tentativo di liberalizzazione politica nel 1968, prontamente soppresso dai sovietici. Nella nuova città tutto è ben ordinato ma grigio e monotono; tutti i bambini vanno a scuola ma indossano dei maglioni dello stesso modello, disponibili in soli tre

colori. Con l'avanzare dell'inverno, la nostalgia del paese natio inizia a farsi sentire e la madre dei ragazzi esiliati ha un'ispirazione: riappropriarsi dei colori mediterranei, ricreare ciò che è stato disfatto, cambiare prospettiva. Sì, è possibile ricostruire il mondo partendo da un filo di lana: disfando tre maglioni monocromi e rilavorandone la lana a maglia, la donna crea un nuovo maglione a strisce, un altro a losanghe e uno a scacchi. Indossando i maglioni multicolore, i tre bambini portoghesi destano scalpore in città. Determinata, la madre continua a lavorare a maglia nel parco, davanti a tutti. Un gesto di rottura delle regole imposte che sarà presto seguito dagli altri genitori. Gradualmente, la città cambia colore, viene invasa da maglie vivaci indossate da piccoli e grandi, seppur utilizzando i soli tre colori imposti. Il maglione colorato diventa un messaggio di speranza, un atto di resilienza: nessuna privazione materiale, nessuna forma di oppressione può scalfire la capacità individuale di intrecciare relazioni, di valorizzare quello che si ha in qualsiasi condizione, di vivere in pienezza la propria umanità. *Avec trois brins de laine* è un esempio efficace di come sia possibile affrontare diverse tematiche, anche molto delicate, attraverso il *medium* dell'abito: dal dramma dell'immigrazione all'incontro fecondo tra culture diverse, dal conformismo alla libertà individuale, dalla storia scritta sui libri a quella vissuta sulla propria pelle.

Figura 4. *Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde)*, Cristina Henriqueta e Yara Kono ©Les Editions des Elephants, 2016

Sulla stessa linea ma con sfumature diverse è *Filo magico*. Di quest'opera è piuttosto significativo il titolo originale, *Extra yarn*, ossia "filo in più". Si tratta quindi di una storia che parla di abbondanza, di filo come di cuore. Anche questa, come in *Avec trois brins de laine*, è ambientata

in una città fredda, dove tutto è bianco o nero. Un giorno una bambina vestita di grigio trova una scatola al cui interno c'è un filo di tutti i colori. Un altro filo con cui cambiare il mondo. Annabelle lo usa per farsi un bel maglione colorato e scopre che le avanza il filo. Ne fa quindi un altro per il suo cane. E di nuovo avanza la lana. Gli ombrosi abitanti della città non reagiscono bene alla novità. Hanno il cuore indurito. Il suo amico Nate la prende in giro, in realtà è geloso. Annabelle gli fa un maglione. Il filo avanza ancora. Il maestro Norman la rimprovera perché i colori del suo maglione distraggono gli altri alunni e la bambina ne fa altri per tutti. Mentre il filo continua a non esaurirsi, l'aspetto del villaggio cambia, si trasforma, si arricchisce di colori, di bellezza.

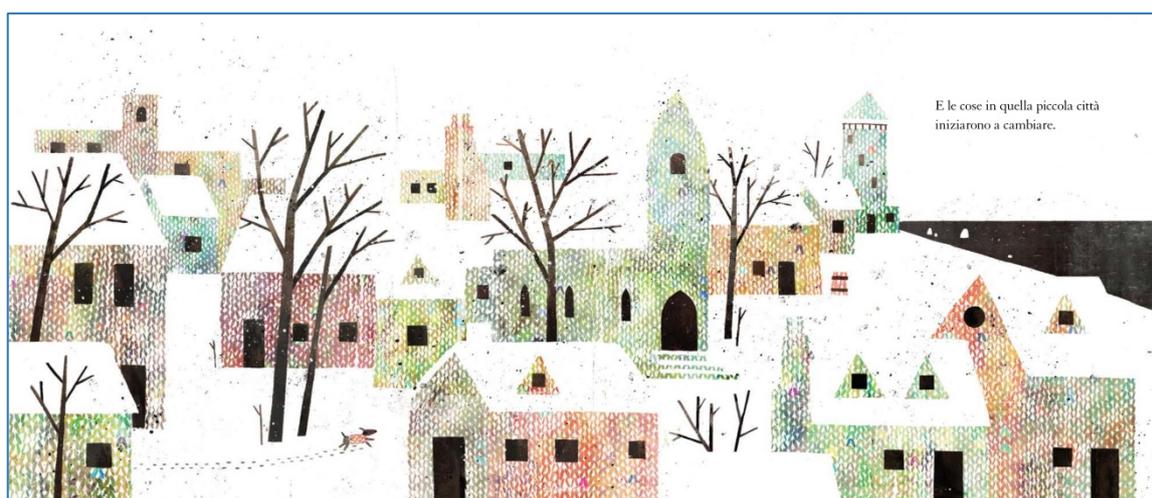

Figura 5. *Filo magico*, Mac Barnett e Jon Klassen, ©Terre di mezzo Editore, 2016

La fama di questo prodigio attira l'attenzione di un arciduca che ha una grande passione per i vestiti, come l'imperatore di Andersen, ma non riuscendo a farsi vendere il filo magico, fa rubare la scatola; quando la apre la trova vuota, la getta in mare e maledice la sua proprietaria. Il cofanetto però torna indietro e la bambina continua a rivestire tutto di colore. Cosa c'era realmente in quel contenitore? Qualcosa che non si può comprare: l'empatia. Un bene invisibile capace di legare le persone tra di loro e di toccarne il cuore, capace di trasformare l'impossibile in possibile; qualcosa che si moltiplica solo se condiviso ma che non può essere colto da chi vive per se stesso. In un mondo feroce, dove tutto è bianco o nero, l'antidoto per sopravvivere è quel di più che si può dare: prendere un'iniziativa, fare un passo in più verso l'altro anche se dovesse suscitare resistenze tra i conformisti. Il gesto rivoluzionario, sorprendendo l'altro, ne disinnescava paure e pregiudizi e il disappunto iniziale si trasforma in curiosità, ammirazione, gratitudine, colore. Per iniziare basta davvero un filo: un cuore aperto all'incontro. La magia sta in quell'"extra yarn", nello scoprire che dare con generosità non toglie nulla a chi dà, anzi produce

sempre un misterioso, inesauribile avanzo che poi è il segreto di quella felicità che nemmeno la maledizione dell'arciduca riesce ad intaccare. In entrambi i libri è un indumento a scatenare il processo di catarsi nel cuore di chi lo indossa, come se il maglione fatto a mano, intriso della premura e dell'arditezza di chi lo ha confezionato, avesse un contagioso potere rigenerativo.

4. Immaginare un abito per esplorare il proprio mondo interiore

L'oggetto-abito nella vita interiore di un bambino si declina in tanti modi diversi: oltre ad essere uno stimolo per andare alla ricerca della propria identità e un mezzo per affermare la propria

L'abito immaginato ritorna in questo albo come strumento di trasformazione ed esplorazione di altre identità e il museo diventa un luogo magico dove è possibile cambiare prospettiva, conoscere cose nuove, meravigliarsi, emozionarsi, sognare, ma soprattutto è il posto ideale dove proiettare il proprio mondo interiore e riconoscersi.

originalità nel mondo, con o senza atti liberatori e oppositivi, si rivela essere anche un pretesto giocoso per esplorare nuove possibilità di vita, nuovi mondi da esplorare attraverso l'immaginazione. *Clara Button a Londra. Una giornata magica* è un libro che mostra l'abito in un'altra veste: al di fuori del suo contesto ordinario e della sua funzione un indumento può diventare opere d'arte e, in quanto tale, essere conservate nei musei. Clara Button è una bambina appassionata di cucito e ama i cappelli, soprattutto quello della defunta nonna modista. Purtroppo il prezioso oggetto viene rotto dal fratello e per consolarla, la madre porta entrambi al *Victoria & Albert Museum* di Londra⁴. La fanciulla decide di portare con sé il cappello

rotto nella speranza di incontrare qualcuno che possa ripararglielo. Lungo la strada, mentre la madre le indica negozi e altre attrazioni della città "Clara non vedeva altro che cappelli". L'oggetto del desiderio in questo libro, oltre ad avere un valore affettivo, viene investito anche di un potere speciale: è allo stesso tempo un legame con la nonna perduta e la chiave di accesso per il proprio mondo immaginario. Entrando nel museo, la bambina vede un abito di seta ricamato, scarpette da ballo e si immagina nei panni di una modella o di una principessa. L'abito immaginato ritorna in questo albo come strumento di trasformazione ed esplorazione di altre identità e il museo diventa un luogo magico dove è possibile cambiare prospettiva, conoscere cose nuove, meravigliarsi, emozionarsi, sognare, ma soprattutto è il posto ideale dove proiettare il proprio mondo interiore e riconoscersi. Tornata a casa, suggestionata dagli accadimenti della

⁴ Gli oggetti con cui i personaggi della storia interagiscono sono effettivamente opere d'arte custodite nel *Victoria & Albert Museum* e sono tutte riprodotte in fondo al libro.

sua magica giornata⁵ immaginerà nel sonno un “cappellarium” tutto suo, ossia una vera e propria galleria d'arte intrisa di magia. Un cappello è un oggetto ordinario, ma può diventare straordinario negli occhi di chi lo guarda. Vedere l'invisibile nel visibile è la magia che compie lo sguardo di Clara Button. Il cappello è il catalizzatore che scatena il processo di trasformazione e il museo il luogo privilegiato dove questo può accadere.

Figura 6. *Clara Button a Londra. Una giornata magica*, Amy De La Haye e Anne Lacoux © Donzelli Editore srl, 2012; Titolo originale *Clara Button and the Magical Hat Day* ©V&A Publishing

5. Un abito, molteplici implicazioni di significato

Cosa accomuna questi cinque libri? Pur sviluppando ciascuno temi differenti, ciascuno di essi racconta una storia arricchita da più livelli di lettura, più o meno evidenti, anche grazie ad un apparato iconografico particolarmente accurato, capace di aggiungere ulteriori sfumature al testo. Inoltre questi cinque albi illustrati presi in esame pur essendo caratterizzati dalla presenza simbolica di abiti non ne fanno il fulcro narrativo. In ognuno di questi *case studies* l'abbigliamento diventa un pretesto per un percorso di scoperta di sé e di affermazione della propria individualità nel mondo. In *Rosaconfetto* il tema è l'emancipazione femminile, la libertà di essere se stessi; il testo narrativo descrive anemoni e peonie, l'epidermide rosa dei pachidermi femmina e accenna all'abbigliamento rosa solo marginalmente e in chiave strumentale al messaggio che la storia veicola, mentre nelle illustrazioni di Nella Bosnia emergono

⁵ Il titolo originale del libro, *Clara Button and the magical hat day*, con un gioco di parole mette in evidenza sia il potere di fascinazione quasi soprannaturale che il cappello ha sulla protagonista sia la giornata fantastica che vive grazie ad esso.

continuamente in primo piano, di pagina in pagina, proprio le cuffiette e le scarpette rosa che diventano un vero e proprio *liet motif* estetico del libro, sempre presente, fino al punto da diventare una sorta di alter ego dell'elefantina che prende vita e che segue di pari passo l'evoluzione delle vicende raccontando una silenziosa storia parallela: prima le vediamo indossate diligentemente, poi gettate a terra dall'elefantina mentre scappa via e infine afflosciate e abbandonate in una suggestiva doppia tavola in cui diventano tragiche protagoniste, in una distesa di stoffa rosa ravvivata solo da qualche animaletto curioso che fa capolino.

Ne *Il signor Tigre si scatenà* già dalla copertina si evidenzia la dicotomia civilizzato/selvaggio che caratterizza il racconto: il protagonista è vestito di tutto punto con un completo scuro elegante e tuba in testa nel mezzo di una florida foresta tropicale. Ancora una volta l'abbigliamento non è il punto centrale della narrazione, non viene nemmeno menzionato, eppure nelle illustrazioni di Peter Brown, che è anche autore del testo, gli indumenti si caricano di una forte valenza narrativa: dapprima, nella grigia città si vedono animali di ogni specie, anche cuccioli, vestiti con vestiti raffinati ma anche costrittivi che riecheggiano la moda ottocentesca, tutti rigorosamente neri. Gettando via gli indumenti imposti, il signor Tigre si spoglia anche del ruolo sociale e del condizionamento del giudizio sociale, arrivando a conquistare una libertà di espressione che si traduce nelle illustrazioni nel brillante color arancio della sua pelliccia riscoperta che non a caso diventa la nota cromatica dominante dell'albo. L'evoluzione dell'abbigliamento del signor Tigre dal rigido smoking, allo scandaloso nudo integrale fino allo stile casual, mostrata unicamente nelle immagini e mai descritta nel testo, rivela un secondo livello di lettura della storia che può essere liberamente colto dal lettore oppure no. È un arricchimento narrativo e semantico che apre a nuovi interessanti ambiti di interpretazione e di riflessione, come appunto quello del tema dell'abito immaginato qui discusso, inteso come abito desiderato, ossia un'identità da conquistare o riconquistare con un atto di coraggio e di autoaffermazione. Anche in *Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde)* il contrasto tra omologazione e originalità viene affidato al cromatismo simbolico adottato nelle tavole illustrate dell'albo: la cittadina cecoslovacca è grigia come i suoi abitanti, tutti vestiti con lo stesso identico maglione monocromo. A spezzare il piattume del pensiero unico imposto dal regime sovietico vigente all'epoca, interviene il colore: l'arancio, il verde e il grigio dei maglioni monocromatici imposti vengono recuperati e i fili intrecciati e mescolati tra loro in nuove combinazioni cromatiche e in grande varietà di motivi decorativi permettono alla famiglia immigrata protagonista della storia di riconquistare la dignità perduta attraverso un contributo originale che sovverte la percezione della diversità dell'altro in un valore aggiunto per la società. La ribellione al sistema in questo caso passa non

attraverso una trasgressione liberatoria come nel caso dell'elefantina Pasqualina e del signor Tigre, ma attraverso un atto creativo in cui viene recuperata e valorizzata la tradizione artigianale del paese natio, un'iniziativa unica nel suo genere che poteva prendere solo quella famiglia straniera, con le sue radici diverse e con il suo punto di vista non omologato. L'abito in questo libro si fa interprete del patrimonio culturale che ogni individuo porta con sé, della sua unicità e insostituibilità, ribadendo al contempo l'irrinunciabile diritto alla bellezza e all'arte, intesa come sapienza del fare, insiti in ogni essere umano.

A questa arte del fare come stile di vita e come visione del mondo si connette in modo complementare *Filo magico* dove il contrasto tra il contesto grigio in cui si svolge la storia e il colore che invece porta la diversità della bambina protagonista della storia pone maggiormente l'accento sul grigiore interiore individuale più che su quello sociale esterno: quando la vista e il cuore vengono induriti dal giudizio o da una lettura negativa dei fatti, di se stessi e degli altri, l'unico atto risolutivo per reagire è costruire, fare cose belle. Di nuovo, ciò che la bambina fa a maglia, dai maglioni ai cappelli fino alle coperture per alberi ed edifici, non è rilevante. Non è l'abito a costruire la storia eppure la sua presenza scenica nelle illustrazioni materializza l'invisibile: il cambiamento della società grazie ad un atto d'amore che non si esaurisce mai perchè riesce a trovare in se stesso la forza per rigenerarsi ogni volta. In questo libro l'abito immaginato non è quello da indossare ma è quello da donare; qui non c'è un'identità da affermare o da difendere perchè è già pienamente posseduta e salda, essa non vacilla di fronte al disprezzo e non ha paura di venire derubata: la bambina infatti è raffigurata sempre in un atteggiamento sereno, gioioso e laborioso. L'arciduca non potrà rubarle il filo magico perchè lei ce lo ha nel cuore. Non ha bisogno di atti trasgressivi liberatori perchè ha trovato in se stessa le risposte per vivere senza condizionamenti esterni. Lei infatti risponde ai suoi detrattori non a parole ma agendo, seminando ovunque segni di audace speranza, rispondendo al male con il bene, proiettando la sua bellezza interiore all'esterno e così facendo cambia il mondo con piccoli atti di disarmante gentilezza.

Non da ultimo, l'abito immaginato può incarnare una bellezza puramente estetica capace di tradursi in fascinazione ed emozione, in un'esperienza di scoperta e amplificazione del proprio immaginario, come evidenzia l'albo *Clara Button a Londra. Una giornata magica*. L'avventura nasce da un cappello rotto accidentalmente che diventa il pretesto per un primo approccio con il mondo dell'arte: la bellezza di oggetti preziosi e antichi è proposta come una risposta consolatoria ma si rivelerà qualcosa di più. L'oggetto antico, pur nella sua difficoltà decifratrice per lo sguardo infantile, paradossalmente stimola la curiosità e porta allo stupore. L'abito immaginato in questo caso è un vestito strambo, mai visto, che viene dal passato. Eppure bello

ed evocativo. Fatto di una bellezza che incanta e apre l'animo ad un dialogo più intimo con se stesso, senza più filtri né paure di scendere nella parte più profonda di sé. Come se fosse un libro illustrato, l'abito antico si rivela pieno di pagine da sfogliare, di dettagli da osservare, di sogni da coltivare. Una porta aperta verso nuovi mondi in cui l'immaginazione riesce a dare voce ai desideri più importanti e forse più nascosti e, perché no, a portare nuove consapevolezza. Clara un giorno farà la modista come la nonna? Il sogno di un cappellarium tutto suo sembra quasi suggerirlo. Non a caso, il museo è il luogo dove Clara ritrova l'entusiasmo e ne esce con il cappello e, forse, anche il cuore riparato.

I titoli esaminati in questo saggio sono un esempio concreto delle potenzialità dell'albo illustrato come veicolo di concetti complessi e di stratificazioni di significati complementari o paralleli che emergono dal rapporto dinamico del testo con l'immagine. Ogni doppia pagina apre molteplici, liberi percorsi interpretativi che possono essere intrapresi ad ogni rilettura man mano che l'occhio coglie aspetti nuovi e il pensiero si apre a nuove scoperte. L'abito immaginato è uno dei tanti percorsi paralleli che è stato possibile fare con questi albi per scandagliare le possibili interpretazioni dell'abbigliamento nella letteratura per l'infanzia, mettendo in luce soprattutto quanto gli indumenti siano oggetti carichi di metasignificati o di proiezioni di un'identità in formazione come quella infantile.

5. Referenze

- Barnett, M., e Klassen, J. (2016). *Filo magico*. Milano: Terre di mezzo Editore.
- Brown, P. (2017). *Il Signor Tigre si scatena*. Milano: Il Castoro.
- Brown, P. (2013). *Mr Tiger goes wild*. USA: Hachette Book Group.
- Calanca, D. (2002). *Storia sociale della moda*. Milano: Mondadori.
- Cook, D. T. (2011). Embracing ambiguity in the historiography of children's dress, *Textile History*, 42 (1), 7-21.
- Cristina, H., e Kono, Y. (2016). *Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde)*. Paris: Les Editions des Elephants.
- Cuneo Bianchini, M. G. (2001). *Arte moderna per l'alta moda. Storia della decorazione nell'abbigliamento*. Roma: Edup.
- De La Haye, A., e Sutton, E. (2012). *Clara Button a Londra. Una giornata magica*. Roma: Donzelli Editore.
- Murray, G. (2005). The long history of children as consumers, *American History*, 33 (1), 84-8.
- Piccinini, G. (2017). Ci salveranno le bambine del nord? Perché l'infanzia non ha bisogno di ribellarsi, *Hamelin*, 44, 73-85.
- Pollen, A. (2011). Performing spectacular girlhood: mass-produced dressing-up costumes and the commodification of imagination, *Textile History*, 42 (2), 162-80.
- Turin, A., & Bosnia, N. (2016). *Rosaconfetto*. Firenze: Giunti Editore.

How to cite this paper:

Pazzini, C. (2020). L'abito immaginato. Abbigliamento e identità nell'albo illustrato moderno. *Journal of Literary Education*, (3), pp. 160-176. doi: 10.7203/JLE.3.17235