

A OCCHI APERTI

una newsletter
su fumetto
e illustrazione

[for the english version scroll down]

Benvenute e benvenuti: questa è A occhi aperti, una rubrica di Hamelin dedicata al disegno, al fumetto e all'illustrazione.

Ogni due settimane riceverete articoli critici, interviste, recensioni e consigli di lettura.

IN QUESTO NUMERO

Qualche riflessione di Hamelin sui fumetti d'autore per bambine e bambini scoperti alla Bologna Children's Book Fair.

FUMETTO D'AUTORE PER BAMBINE E BAMBINI

di Elisabetta Mongardi

Lo scorso aprile si è tenuta la 62a edizione di Bologna Children's Book Fair, e oggi vogliamo raccontarvi alcuni dei migliori fumetti per bambine e bambini che abbiamo trovato. Tra le tante attività che sviluppiamo Insieme a BCBF, infatti, curiamo la programmazione del [Comics Corner](#), l'area che la Fiera dedica ormai da qualche anno al fumetto, e coordiniamo la giuria delle tre sezioni di fumetto del BRAW. Si tratta di un'occasione privilegiata: è raro incontrare così tanti libri ed editori da tutto il mondo in un unico luogo, e per noi è un osservatorio unico sull'universo del fumetto per bambine e bambini.

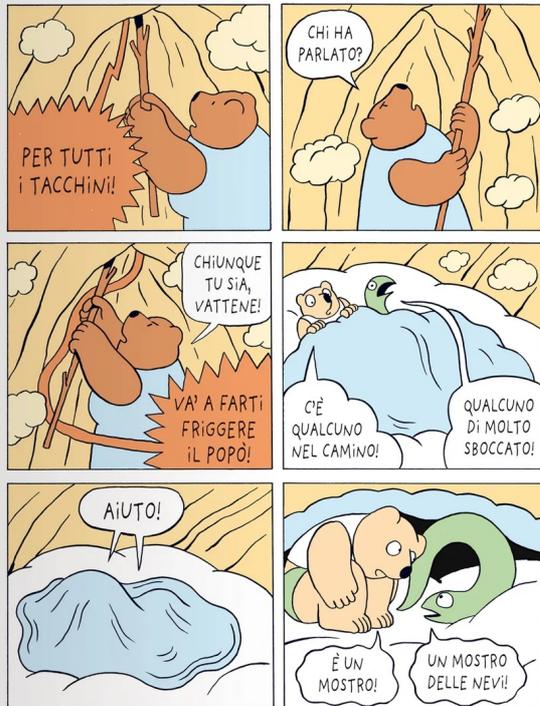
Universo che sembra in espansione: diversi studi usciti nel 2024 (come [quello di AIE e Lucca Comics](#) dello scorso dicembre, o [quello presentato a gennaio](#) dal Festival di Angoulême e GfK France) mostrano che, mentre il mercato del

fumetto attraversa una fase di contrazione, il segmento per l'infanzia resiste, e in particolare quello rivolto al target 6-10 anni, l'età cioè in cui ci si avvia a diventare lettrici e lettori indipendenti.

I dati vanno sempre presi con un certo grado di senso critico, soprattutto quando sembrano molto positivi, ma è innegabile che il fumetto per bambine e bambini sta attraversando un momento di grande vitalità e sperimentazione, anche in Italia. Vale la pena approfittare di questa fase, perciò vi proponiamo alcuni dei titoli più interessanti che abbiamo letto in Fiera e che ci sembrano spie di tendenze più generali da tenere d'occhio.

Una delle conseguenze più interessanti di questa (moderata) età d'oro è la disponibilità di tanti editori italiani a tradurre e pubblicare fumetti titoli coraggiosi non sempre immediati ma di altissima qualità. Certo, le serie mainstream rimangono la scelta più diffusa per chi vuole intercettare lettrici e lettori della primaria, ma sta diventando più facile trovare titoli di artiste e artisti che applicano uno stile autoriale a storie destinate all'infanzia.

È il caso della fumettista francese Sophie Guerrive, di cui Fatatrac ha pubblicato i primi due volumi della serie [Il club dell'amicizia](#), Prix Jeunesse al Festival di Angoulême 2021 e protagonista di una mostra allo Spazio& che abbiamo dedicato, nel 2022, proprio a questa serie, in occasione di BOOM! Crescere nei libri. Si tratta di una raccolta di brevi episodi che hanno per protagonisti l'orsetto Tulipe e i suoi amici. Tulipe è un tipo solitario, passa le giornate seduto all'ombra del suo albero e si fa domande profonde sul senso della vita. Intorno a lui si muove una simpatica truppa di animaletti, ognuno preso da qualche dilemma esistenziale. Il tratto è essenziale e mescola influenze all'apparenza lontane – dall'arte giapponese all'incisione medievale, dal racconto slapstick alla strip –, mentre l'atmosfera sospesa tra umorismo e malinconia ricorda a tratti i Peanuts o i Mumin di Tove Jansson. *Il club dell'amicizia* esce per la [collana Fatacomics](#), sempre attenta a pubblicare fumetti di grande raffinatezza visiva e al contempo accessibili a bambine e bambini.

20

21

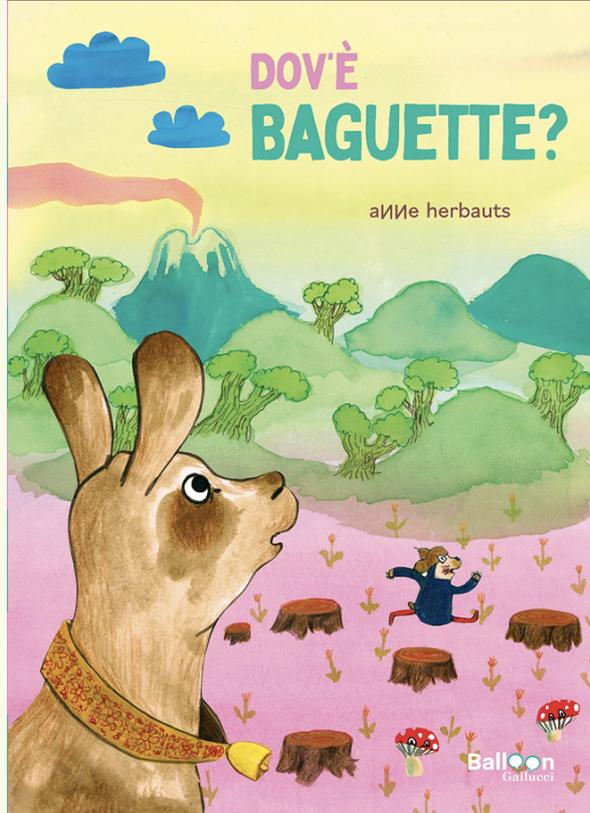
51

53

Sophie Guerrive, *Il club dell'amicizia 1 - Il primo letargo*, FATATRAC, 2025

Un'altra uscita inaspettata di questa Fiera è [*Dov'è Baguette?*](#) di Anne Herbauts, edito da Gallucci per la collana [Gallucci Balloon](#). Herbauts è un'autrice e illustratrice tra le più importanti del panorama contemporaneo, già uscita in Italia con i suoi albi; Baguette invece è la capretta protagonista di questo libro che, mentre la sua giovane padrona è distratta dalla sua consolle, precipita in un videogioco e deve tirarsene fuori completando varie missioni. È un libro completamente folle: per il modo in cui è costruito, con tavole sempre diverse che alternano vignette e balloon a pagine più libere; per l'uso del colore e del segno; per la naturalezza con cui Herbauts rinuncia da subito a una trama lineare per saltare continuamente tra piano reale e virtuale, inanellando una serie di avventure e personaggi sempre più assurdi, secondo una logica che è al contempo bambina e fortemente stratificata. È un libro che sarà interessante proporre a piccole lettrici e piccoli lettori per osservare quali elementi di questa complessità sanno colpirli di più..

PROLOGO

PROLOGO

TORNO A CASA

CON LO SCUOLABUS .

L' AUTISTA STA MANGIANDO DEI DATTERI .

GLI PIACCIONO UN SACCO I DATTERI .

IO, INVECE, PENSO

A COSA FARÒ QUANDO TORNO A CASA.

IL TRAGITTO È LUNGO, HO TEMPO PER DISEGNARE.

LA STRADA È TUTTA A CURVE.

I DISEGNI CHE FACCIO SONO TUTTI TREMOLANTI.

6

ORMAI CI STAMO.

VEDO IL CASTELLO.

E LA STACCIONATA DI BAGUETTE!

7

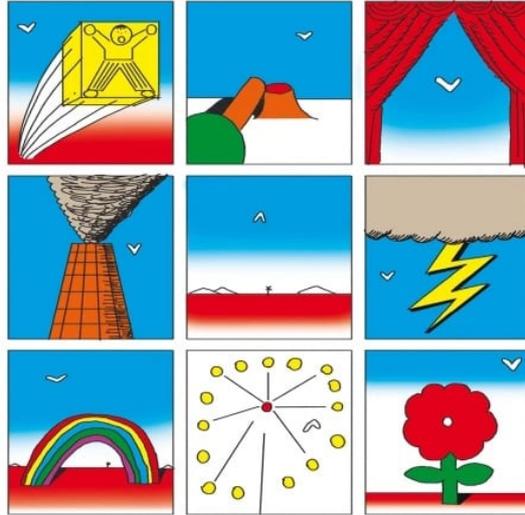
Anne Herbauts, *Dov'è Baguette?*, Gallucci, 2025

Esperimenti al confine del fumetto

La commistione di complessità narrativa, stile autoriale e libri ibridi che si muovono sul confine tra fumetto e illustrazione ha caratterizzato molte novità di questa Fiera. In questo senso è esemplare il lavoro del brasiliano Henrique Coser Moreira, vincitore dell'International Award for Illustration BCBF - Fundación SM e presente a BCBF con una mostra dedicata al suo ultimo lavoro, [*La danza del cielo y la tierra* \(SM, 2025\)](#), un'avventura ispirata alla danza rituale degli indigeni brasiliani Krenak, che ha lo scopo di ristabilire l'equilibrio tra umani e mondo naturale.

LA DANZA DEL CIELO Y LA TIERRA

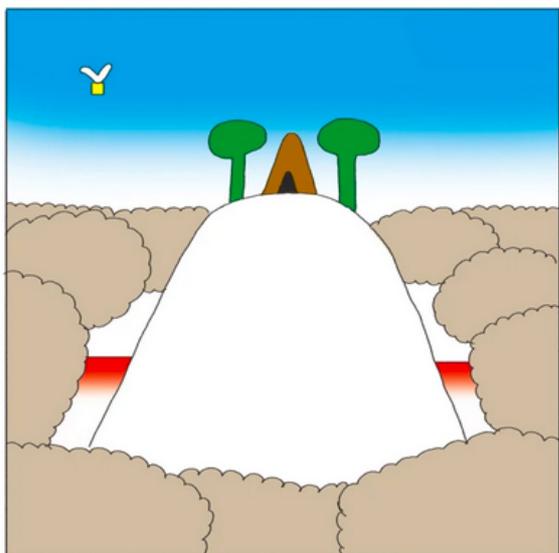
Henrique Coser Moreira

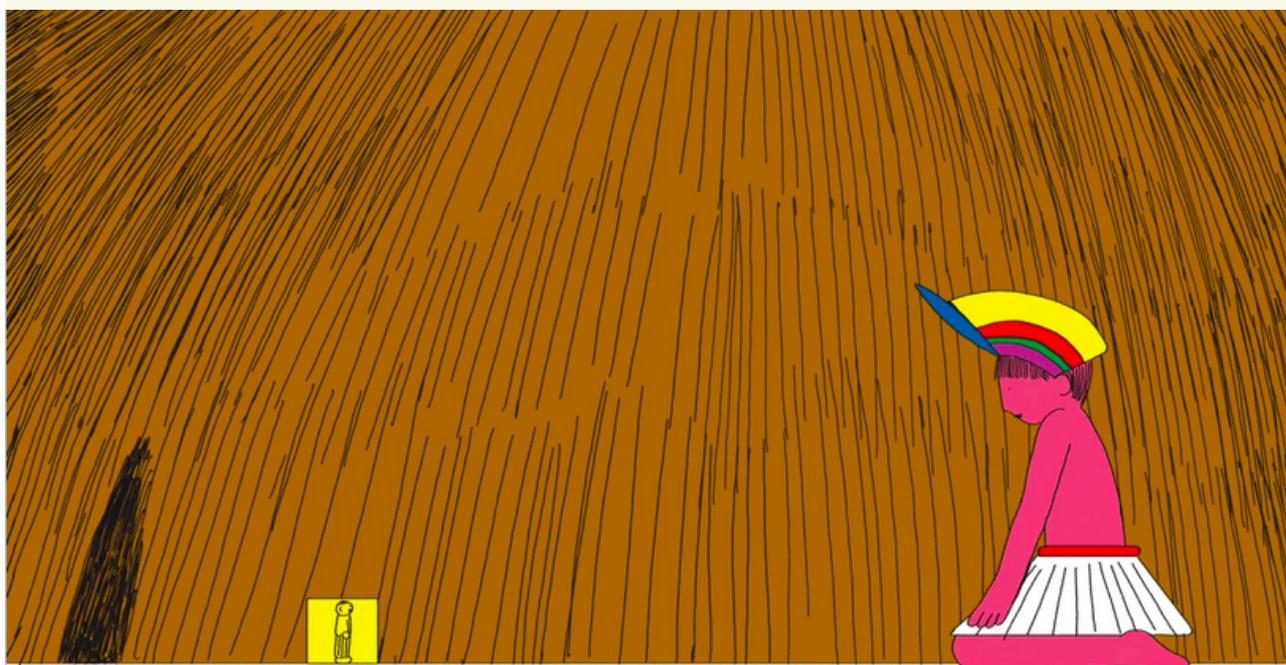
Premio Internacional de Ilustración Bologna
Children's Book Fair - Fundación SM, 2024

Il libro stesso si sviluppa come una danza che porta i protagonisti da una vita alienata in un mondo al collasso alla ritrovata gioia di vivere in comunione con vegetali e animali. Lo prendiamo ad esempio di una tendenza più generale ad andare incontro alla sperimentazione: qui la grammatica del fumetto si mescola all'illustrazione, il tratto minimalista alla maniera un po' psichedelica con cui si sviluppano le storie, per assonanze visive e trasformazioni grafiche continue. Lo stesso autore fatica a dare una definizione della sua opera (e forse non è nemmeno importante farlo): *“Leggo molti fumetti per trovare ispirazione - dice [in questa intervista](#) -, e ho finito per creare un libro illustrato con le vignette che alcuni hanno definito un fumetto per primi lettori. È un concetto interessante, anche se io non ci ho mai pensato consapevolmente mentre lavoravo”*.

Henrique Coser Moreira, *La danza del cielo y la tierra*, Ediciones SM, 2025

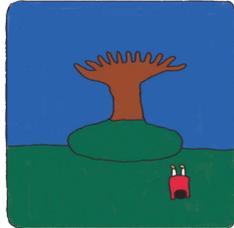
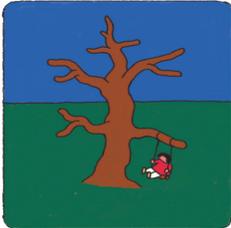
Henrique Coser Moreira, *La danza del cielo y la tierra*, Ediciones SM, 2025

Altra caratteristica dei libri di Moreira, che rispecchia una tendenza sempre più frequente nel fumetto per l'infanzia, è che sono tutti senza parole: oltre a *La danza del cielo y la tierra*, sono muti anche *[O Sr. Gato Mágico](#)* (Planeta Tangerina, 2024) e *[O primeiro dia](#)* (Planeta Tangerina, 2022), entrambi premiati alle ultime edizioni dei BolognaRagazzi Awards proprio nella categoria "Comics Early Readers".

Anche qui, l'andamento è quasi musicale, la narrazione minima, sempre improntata al movimento dei corpi che incontrano l'esterno: *O Sr. Gato Mágico* è la passeggiata di un gatto che esce di casa e scopre il mondo, accorgendosi che può agire sulla realtà grazie alla sua immaginazione; in *O primeiro dia* è una bambina a uscire finalmente di casa dopo un periodo di isolamento, andando a ravvivare un paesaggio fino a quel momento statico. L'unità narrativa centrale è la sequenza, ma utilizzata con un approccio di ricerca che si incontra di solito in certo fumetto sperimentale per adulti, e che è interessante vedere applicato a libri pensati per bambine e bambini anche molto piccoli. Entrambi questi titoli sono pubblicati da Planeta Tangerina, casa editrice portoghese (molto nota per i suoi albi) che si avventura raramente nel fumetto ma quando lo fa propone sempre libri di altissima qualità. In Italia, invece, non sono pubblicati ma, essendo *silent comics*, si possono facilmente recuperare e proporre in ogni caso.

Henrique Coser Moreira, *O primeiro Dia*, Planeta Tangerina, 2022

Per approfondire:

- [i fumetti vincitori dei BolognaRagazzi Awards di BCBF](#), che dal 2020 ha introdotto la categoria “Comics” divisa in base all'età di lettrici e lettori;
- il nostro approfondimento sulle tendenze del fumetto per l'infanzia, uscito [nell'edizione speciale di BookBrunch](#) dedicata alla Fiera (in inglese);
- [un'intervista a Henrique Coser Moreira](#).

NEL PROSSIMO NUMERO DI A OCCHI APERTI

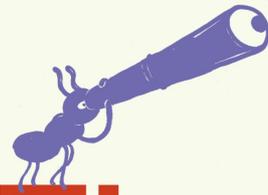
- I consigli di lettura di [Joe Kessler](#), a cui abbiamo chiesto di parlarci di tre fumetti che hanno influenzato il suo percorso di artista.

*otto
per
mille*
Istituto
Buddista Italiano
Soka Gakkai

A occhi aperti è un progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille dell'Istituto Buddista Italiano [Soka Gakkai](#)

A OCCHI APERTI

a newsletter
about comics
and illustration

Welcome to A occhi aperti, Hamelin's space dedicated to drawing, comics, and illustration.

Every two weeks, you'll find critical articles, interviews, reviews, and curated reading suggestions

IN THIS ISSUE

Hamelin's Thoughts on the Award-Winning Children's Comics from the Bologna Book Fair

SOME OF THE BEST CHILDREN'S COMICS FROM THE LAST EDITION OF BOLOGNA CHILDREN'S BOOK FAIR

by Elisabetta Mongardi

In this issue, we take you back to the last edition of Bologna Children's Book Fair to tell you about some of the best children's comics we read there. Among the many things we do together with BCBF, we have been curating the programme of the [Comics Corner](#), a special area of the Fair dedicated to comics. It is rare to have the chance to see so many books and publishers from all over the world all in one place - that is why the Corner offers a unique perspective on the universe of children's comics. A universe that seems to be expanding: several reports issued in 2024 (such as the one by Italian [AIE and Lucca Comics](#) or [the one presented in January](#) by the Angoulême Festival and GfK France) show that, while the comics market at large is going through a declining phase, the children's segment is holding out. This is true particularly for comics aimed at kids aged 6 to 10, that is, the age at which we are on the way to becoming independent readers.

Data should always be taken with a certain degree of skepticism, especially when they seem positive, but it is undeniable that children's comics are going

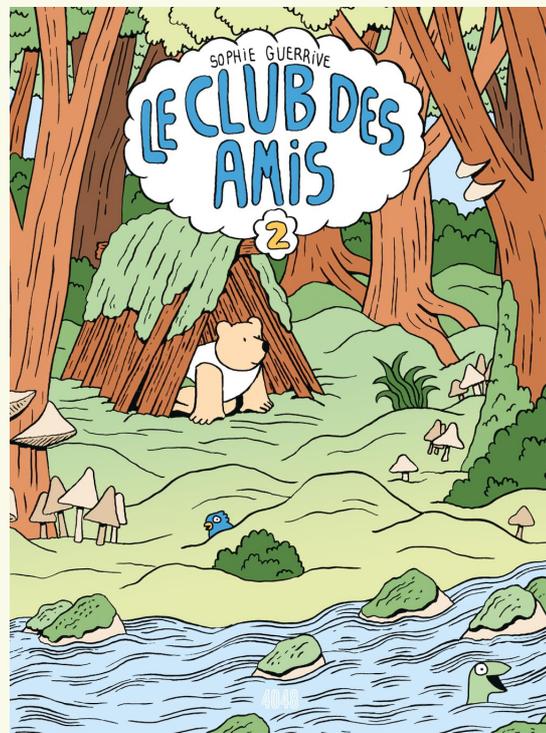
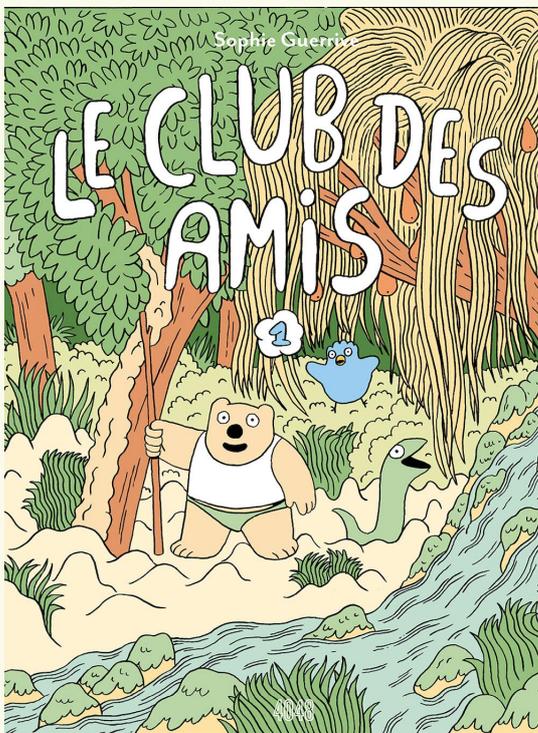
through a golden phase. Here are a few of the best ones we read at BCBF, indicative of more general trends to keep an eye on.

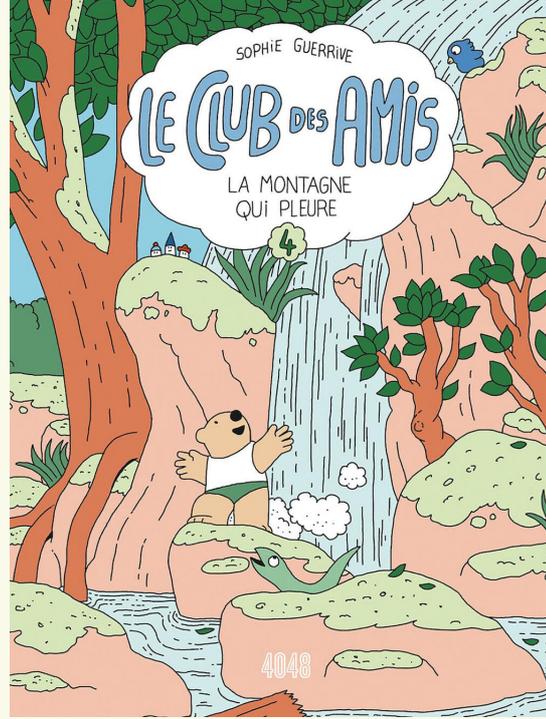
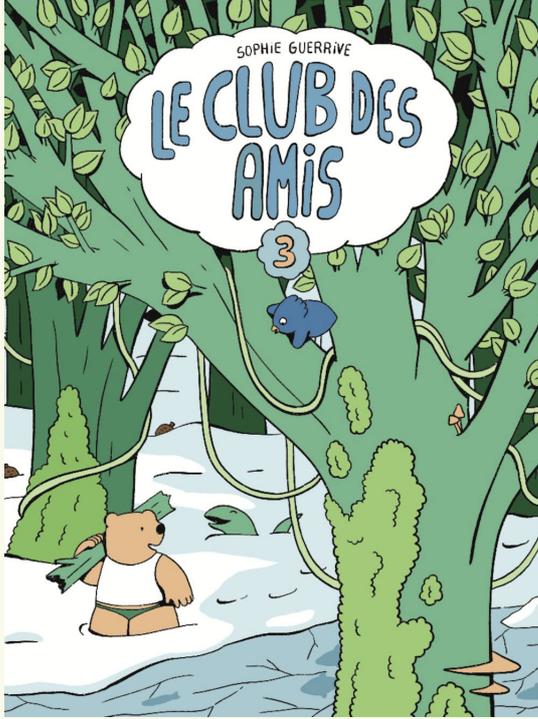
Auteur comics for children

While mainstream series remain the most popular choice for publishers wishing to target early readers, one of the most interesting consequences of this vital moment is that it is getting more common to find comics by artists who apply an authorial style to stories intended for children.

It is the case of French cartoonist Sophie Guerrive and her series *Le club des amis* (Éditions 2042), Prix Jeunesse at Angoulême 2021 and at the center of an exhibition we curated in 2022 in Bologna.

It is a collection of short stories featuring a bear named Tulipe and his friends. Tulipe is a loner, he spends his days sitting under a tree and wondering about the meaning of life. Around him is a friendly group of animals, each one caught in some existential dilemma. Guerrive's drawing mixes seemingly distant influences - from Japanese art to medieval engraving, from slapstick storytelling to comic strips - while her melancholic atmosphere is at times reminiscent of Peanuts or Tove Jansson's Moomin. International editions of the first volumes of *Le club des amis* recently came out in Italy (Fatatrac), Spain (Norma Editorial), and China (Shang Yi Wen Hua).

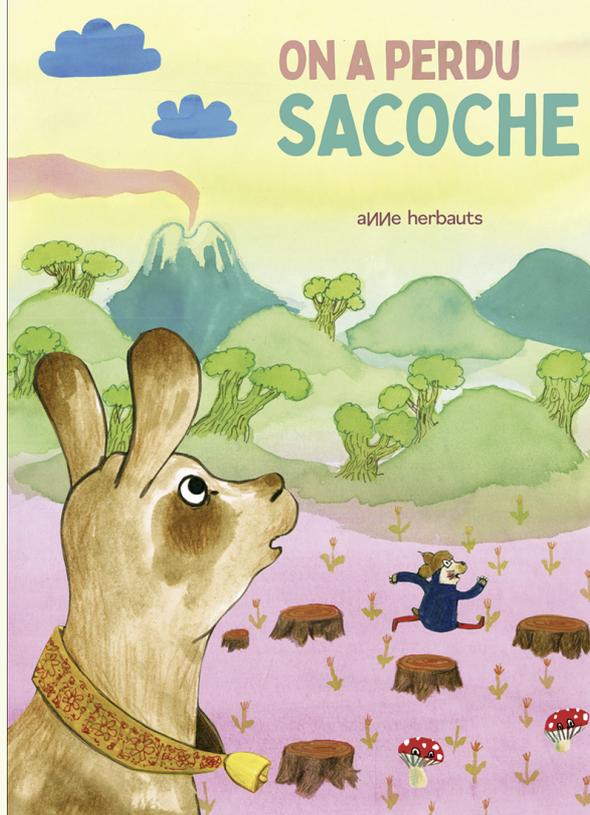

Sophie Guerrive, *Le club des amis 3*, éditions 2024, 2023

Another surprising release, at least for the Italian market, is [*On a perdu Sacoche*](#) by Anne Herbauts (Casterman, 2025), one of the most influential contemporary Belgian illustrators and a prolific author of picture books. Baguette is the little goat protagonist of this book who, while her young mistress is distracted by her console, falls into a videogame and has to get herself out by completing various missions. The book is surreal in all the good ways: in its form, which alternates a classic grid with more free-flowing pages; in its use of color; in how Herbauts renounces a linear plot to continuously jump between the real and virtual worlds, following a narrative logic that is both childlike and multi-layered. It is a fun yet complex book that would be interesting to bring to early readers, in order to see which of its elements are able to strike them the most.

PROLOGUE

JE REVIENS DE L'ÉCOLE

AVEC L'AUTOCAR SCOLAIRE.

LE CHAUFFEUR MANGE SES DATTES.

IL ADORE LES DATTES.

MOI. JE RÉFLÉCHIS

À CE QUE JE VAIS FAIRE EN RENTRANT.

LE TRAJET EST LONG. J'AI LE TEMPS DE DESSINER.

IL Y A SOUVENT DES VIRAGES.

JE FAIS DES DESSINS TREMBLÉS.

8

ON ARRIVE BIEN TÔT.

JE VOIS LE CHÂTEAU.

ET L'ENCLOS DE SACOCHE !

9

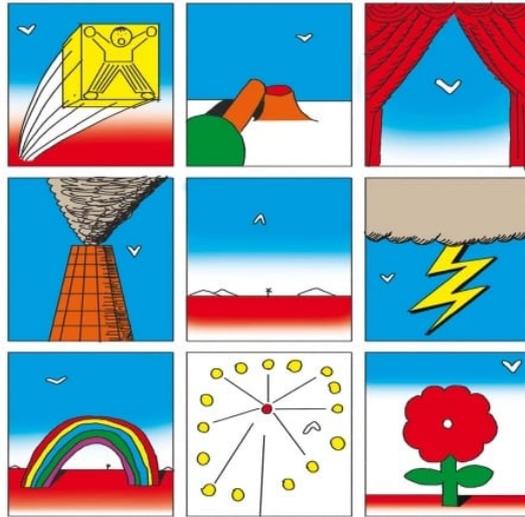
Anne Herbauts, *On a perdu Sacoche*, Casterman, 2025

Between comics and illustration

The mixture of narrative complexity, authorial style and a hybrid approach bordering between comics and illustration characterizes many children's comics seen at the Fair. A good example of this trend is the work of Brazilian Henrique Coser Moreira, winner of the International Award for Illustration BCBF - Fundación SM, celebrated at the Fair [with an exhibition dedicated to his latest book](#), *La danza del cielo y la tierra* (SM, 2025), an adventure inspired by the ritual dance of Brazil's indigenous Krenak people, which aims to restore the balance between humans and the natural world. The book itself unfolds as a dance that takes the protagonists from an alienated life in a collapsing world to the newfound joy of living in communion with plants and animals.

LA DANZA DEL CIELO Y LA TIERRA

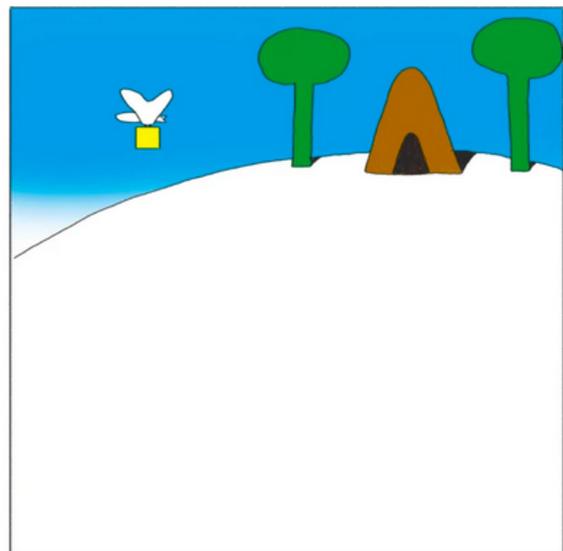
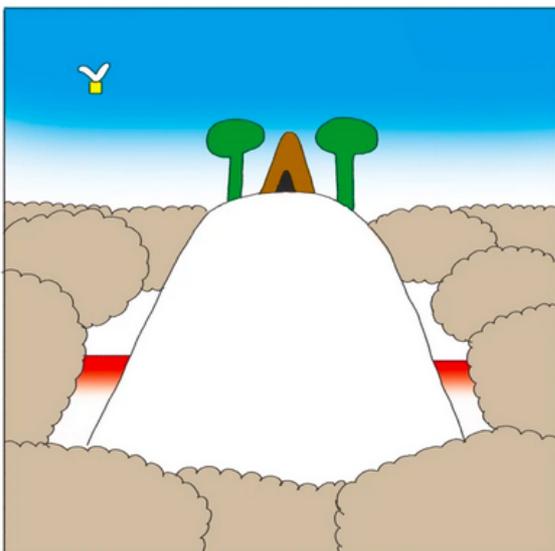
Henrique Coser Moreira

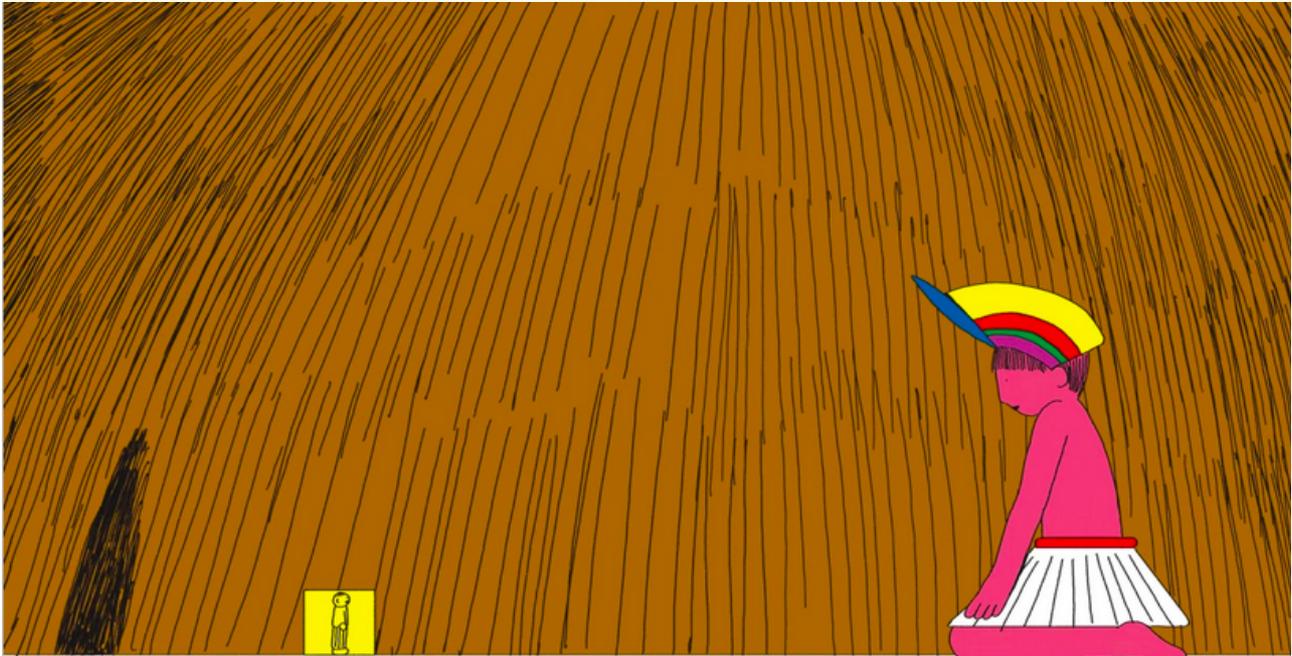

Premio Internacional de Ilustración Bologna
Children's Book Fair - Fundación SM, 2024

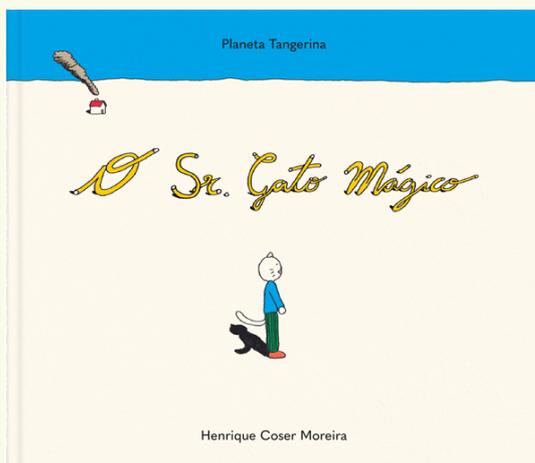
We take it as an example of a more general trend toward experimentation in children's comics: here the language of comics is mixed with illustration, while a minimalist stroke clashes with a story unfolding through visual assonances and continuous graphic transformations. The author himself struggles to define his work (and perhaps it is not even important to do so): "I used a lot of comic books as visual inspiration - he says [in this interview](#) - so I ended up making an illustrated book with panels that some people called comic books for beginner readers. I find this concept interesting, but I never thought of this purpose".

Henrique Coser Moreira, *La danza del cielo y la tierra*, Ediciones SM, 2025

Another feature of Moreira's style, which reflects an increasingly common trend in children's comics, is that all his books are wordless: in addition to *La danza del cielo y la tierra*, *O Sr. Gato Mágico* (Planeta Tangerina, 2024) and *O primeiro dia* (Planeta Tangerina, 2022) - both of which were awarded at the last editions of the BolognaRagazzi Awards in the "Comics Early Readers" category - are silent comics.

Here, too, the progression is almost musical, the narrative minimal, always marked by the movement of bodies encountering the outside world: *O Sr. Gato Mágico* follows a cat who leaves his home and discover the world, slowly realizing the relationship between reality and his imagination; in *O primeiro dia* a little girl finally leaves home after a period of isolation, giving life back to an

otherwise static urban landscape.

The sequence remains the central narrative unit, but Moreira approaches it in a way that is usually encountered in experimental comics for adults, and which is interesting to see applied to books aimed at children. Both of these titles are published by Portuguese [Planeta Tangerina](#), well known internationally for its picture books. They do not venture into comics often but when they do it is always with books that are able to push the boundaries of children's comics a bit further.

Henrique Coser Moreira, *O Sr. Gato Mágico*, Planeta Tangerina, 2024

Henrique Coser Moreira, *O primeiro Dia*, Planeta Tangerina, 2022

Further reading:

- the latest [winners of BCBF's BolognaRagazzi Awards for the "Comics" category](#);

- our in-depth look at current trends in comics for children, issued in the [special edition of BookBrunch](#) dedicated to BCBF;
- [an interview with Henrique Coser Moreira](#).

IN THE NEXT ISSUE OF A OCCHI APERTI

- [Joe Kessler](#)'s Reading Recommendations: We asked him to tell us about three comics that have influenced his journey as an artist

A occhi aperti is supported through the 8x1000 funds of the Italian Buddhist Institute [Soka Gakkai](#)

Hamelin Associazione Culturale

via Zamboni 15, 40126, Bologna
Italy

Hamelin Associazione Culturale è a Bologna,
in via Zamboni 15, 40126.

Vuoi dirci qualcosa? Scrivi a info@hamelin.net oppure rispondi a questa email.

Ricevi questa email perché lo hai chiesto tu sul nostro sito o a uno dei nostri corsi o eventi.

Se non vuoi più riceverla, clicca sul link qui sotto.

[Cancellati](#)