BIBLIOTECA DI RESCALDINA

I LIBRI PER RAGAZZI PIU' BELLI DEL 2005 (secondo il modesto parere del bibliotecario)

Se i titoli qui segnalati sono il frutto di un giudizio soggettivo e per certi versi arbitrario della mia esperienza di bibliotecario (cosa di cui mi assumo ogni responsabilità), la selezione è avvenuta anche tramite un meccanismo ed un percorso professionale condiviso, che, mi sento di dire, possiede una sua qualche forma di oggettività.

Tre sono le "fonti" di giudizio di cui mi sono servito:

- a) in prima battuta, naturalmente, c'è la lettura individuale, spesso condivisa e "orientata" dal lavoro collettivo dei bibliotecari (si vedano i cataloghi della provincia di Milano "Un tempo lib(e)ro" o "Un libro è…");
- b) di fondamentale importanza l'esperienza delle segnalazioni periodiche di Roberto Denti presso la Libreria dei ragazzi di Milano, in particolare la sua selezione annuale dei 50 titoli ai "Mercoledì dei bibliotecari". Anzi, da questo punto di vista ritengo Denti il maestro e l'ispiratore diretto di questo mio tentativo;
- c) infine, non meno importanti, la sperimentazione e il riscontro in biblioteca, con i bambini e i ragazzi, attraverso le letture e le animazioni, e i biblioitinerari nelle scuole, tutte esperienze avviate da diversi anni con la collaborazione preziosissima di Chiara Savoia e Anna Molina della compagnia teatrale Radicetimbrica e di Emanuele Fontana dell'Associazione culturale "La libreria che non c'è".

Spero che ciò possa servire a dare qualche utile suggerimento agli insegnanti e ai genitori: conoscere meglio l'editoria per ragazzi, gli autori, le collane, gli illustratori, li aiuterebbe... ad aiutare i ragazzi ad appassionarsi alla lettura, senza imposizioni o restrizioni di alcun genere – ché anzi spesso i ragazzi disdegnano i "consigli" dati dagli adulti, anche perché ne mettono giustamente in discussione l'autenticità e l'autorevolezza.

Non solo: finirebbero per scoprire che ci sono libri per ragazzi di cui si innamorerebbero loro stessi, (e non necessariamente con maghetti occhialuti in veste di protagonisti!)

Le ripartizioni per età e categorie non vanno interpretate in maniera rigida. Ogni libro ha una sua "taglia" così come ogni bambino o persona: si devono cercare, incontrare e indossare vicendevolmente. E in questo incontro molto è lasciato al caso.

LIBRI-GIOCO E ILLUSTRATI 6-7

1. Chiara CARRER, La bambina e il lupo, Topipittori

Fu solo Perrault che, nei primi anni del'600, battezzò la bambina dell'antica storia che si tramandava nelle campagne francesi, con il nome di "cappuccetto rosso". Innumerevoli versioni e fiumi di parole sono seguite da allora per quella che è forse la favola più famosa (e più orrorifica: lupi nei boschi, travestimenti e squartamenti vari, cannibalismo, rinvii simbolici al mestruo e allo stupro...). Una fiaba non è mai *solo* una fiaba: le storie e i significati che essa mette in campo sono quanto mai complessi e stratificati. Qui la versione viene riportata alla sua semplicità originaria: la bambina (dopo un quasi "spogliarello" davanti a Bzou, il lupo) fugge con uno stratagemma. Il lupo le corre dietro fino a casa, ma lei "gli sbattè la porta sul muso". Fine della storia!

2. Vittoria FACCHINI, La recitina del Santo Natale, Officina Blu

Storia in rima della preparazione e messa in scena di una recita natalizia fatta dai bambini e "impazzita". Libro spassoso, con impaginazione e grafica assolutamente originali.

Tre volte geniale: per il genio dell'autrice pugliese; per il genio dei bambini che rompono i ruoli loro assegnati dando sfogo alla libera creatività; infine, non ultimo, per il genio dell'arte: nel libro vengono infatti riprodotti qualcosa come 50 immagini tratte dai dipinti sulla natività eseguiti dai grandi pittori della storia dell'arte.

3. Thierry LENAIN, Olivie TALLEC, Bisognerà, Lapis

Forse il più bel libro per ragazzi del 2005.

Un bambino guarda il mondo dalla sua isola, lo passa in rassegna e quello che vede non gli piace per niente (guerre, miseria, dolore, inquinamento, ingiustizie...). Alla fine decide di... Già, voi cosa decidereste di fare?

4. Leo LIONNI, Federico, Babalibri

Libro immortale e giustamente ripubblicato a quasi quarant'anni dall'edizione originale americana. Col suo tratto semplice e però intenso, con il gioco dei colori, Lionni ci regala una splendida rivisitazione della favola classica della formica e della cicala. Il topo Federico restituirà agli altri topi durante l'inverno un po' del calore e del colore dell'estate, attraverso l'immaginazione, l'arte e la poesia. La chiusa è molto saggia: ognuno, anche l'artista, fa il suo lavoro.

5. Chuck MURPHY, Da uno a dieci, Franco Panini

Libro pop-up per imparare a contare con molte sorprese.

6. Mario RAMOS, A letto, piccolo mostro!, Babalibri

Autore di *Sono io il più forte* e del recente *Il segreto di Lu*, Ramos affronta con molta naturalezza i temi della diversità, del bullismo, ecc.

In questo libro, ad esempio, assistiamo al rituale dell'andare (o meglio del *non* andare a letto) di un bambino-mostro col suo papà apparentemente umano. Salvo che alla fine è un enorme drago-papà ad uscire dalla stanza.

7. Mandana SADAT, Oltre l'albero..., Artebambini

L'esempio di come una storia possa essere narrata solo attraverso le illustrazioni.

Oltre alla superba bellezza delle tavole, si notino anche i dettagli: il volto della vecchia, oppure i capelli della bambina, che vengono resi con un tratto che cambia con il cambiare dei sentimenti via via provati durante la narrazione.

8. Manuela SALVI, Francesca CAVALLARO, Nei panni di Zaff, Fatatrac

In modo molto spiritoso viene trattato il tema dell'identità e del ruolo maschile/femminile, operandone il rovesciamento: al bambino che vuole vestirsi da "principessa *col* pisello" fa da contrappunto la principessa che si è stufata di fare la principessa e che vuole giocare a calcio. Molto utile per le dinamiche di accettazione della (propria e altrui) diversità e la messa in discussione della categoria di norma/normalità.

9. Isa TUTINO VERCELLONI, La storia del generale Tommaso, quello che non voleva mai fare la guerra, Babalibri

Storia in rima contro la guerra. Se qualcuno si ritrova "con un bisnonno garibaldino, un antenato crociato, un cuginetto cadetto, uno zio di secondo grado alfiere a Belgrado, che aveva un fratello tenente colonnello"... è giocoforza che venga avviato alla carriera militare e che si ritrovi, suo malgrado, generale. E' quel che capita a Tommaso, peccato che a lui di fare la guerra proprio non va...

NARRATIVA 7-8

10. Fulvia DEGL'INNOCENTI, L'omino nero, San Paolo

Fa parte della collana "Parole per dirlo" che tratta temi scottanti attraverso il racconto di una storia: la separazione dei genitori, il bullismo, il mal di scuola, la morte.

In questo caso il tema, delicatissimo e molto difficile da affrontare, è quello del disagio psichico di un papà: l'autrice ci riesce molto bene con lo stratagemma dell'omino nero che abita dentro ciascuno di noi, e che viene reso anche graficamente.

11. Graziella FAVARO, Un mondo di altre storie, Carthusia

Otto fiabe da vari paesi (Cina, Senegal, Cambogia, Kurdistan...), con illustratrici tutte al femminile. Ogni storia viene accompagnata da una scheda (senza pretese didattiche, che Dio ce ne scampi!), con alcune curiosità sul paese di provenienza, oltre al titolo nella lingua originale. Veramente di pregio le illustrazioni.

12. Marie SELLIER, Marion LESAGE, L'Africa, piccolo Chaka..., L'ippocampo

Il nipote chiede al nonno di raccontare, e il nonno racconta volentieri le storie: sui colori dell'Africa, sugli antenati e le origini, la propria famiglia, il villaggio, le feste, gli spiriti, la magia, anche la morte. Parole ed immagini sono poetiche e raffinate. In ogni pagina, ad un disegno che illustra il testo si accompagna anche la fotografia di un oggetto del museo etnologico du quai Branly di Parigi, riportati poi in un glossario in coda al libro.

13. Susanne VETTIGER, Marie-Anne RABER, Pa...pa...paghetti, Nord-Sud

Valentino è un granchio sfortunato: gli manca la erre e balbetta, e siccome a scuola i compagni lo prendono in giro decide di abbandonarla. Nel suo girovagare incontrerà un grosso polipo, il Dottor Parola, che attraverso il canto e il gioco lo aiuterà a risolvere il suo problema.

NARRATIVA 8-10

14. Giulia GOY, Julia BINFIELD, N.3 – Che mistero nasconde il giardino dei vicini?, Topipittori

Molto originale. Quel che un giardino di fronte a casa, ben curato ma disabitato, evoca in una bambina (voce narrante) e nella sua famiglia: è così che un fantasma di nome Simon prende vita e ne vengono immaginate le vicende.

Illustrazioni curate fin nei dettagli e glossario sul giardino in fondo al libro.

15. Emmanuelle HOUDART, Mostri ammalati, Il Castoro

Libro di grande formato, con illustrazioni splendide, che ha il pregio di essere insieme narrazione, divulgazione e puro divertimento.

Si presta infatti ad essere usato in modi diversi: per stimolare la fantasia e l'immaginazione dei ragazzi, per evocare mostri e figure fantastiche, ma anche per parlar loro di malattie e morbi vari in maniera divertente, cosa non sempre facile.

NARRATIVA + 10

16. Hans Christian ANDERSEN, L'ombra e altri racconti, Orecchio acerbo

In occasione del bicentenario della nascita dello scrittore danese, molte sono state le pubblicazioni nel corso del 2005. Questa che segnalo è una raccolta di dieci fiabe, qualcuna più nota (Le scarpe rosse, La sirenetta) altre meno, illustrate da dieci artisti diversi. Come sempre per le edizioni

Orecchio acerbo, un libro "fatto ad arte" che si presta ad essere letto da tutti, dagli adulti e, a voce alta, ai bambini.

Una nota a margine: fin dalla fiaba che dà il titolo alla raccolta, risulta in primo piano l'elemento oscuro, gotico, inquietante che, pur caratteristico di tutta la tradizione fiabesca, in Andersen assume una sua tonalità particolare, surreale e malinconica insieme. L'ombra che fugge e che torna per appropriarsi del suo antico padrone, che diventa così per contrappasso la sua nuova ombra ne è un esempio tipico.

17. Carlo COLLODI, Roberto INNOCENTI, Le avventure di Pinocchio, La Margherita

L'edizione del Pinocchio con le illustrazioni di Roberto Inncocenti (definito dal *New York Times* uno dei più grandi illustratori al mondo) viene finalmente ripubblicata con l'aggiunta di nuove tavole. Molti sono gli illustratori che si sono cimentati con il libro di Collodi, ma questo è senz'altro uno degli incontri dagli esiti più felici. In ogni tavola non c'è solo la storia di Pinocchio, ma anche la rappresentazione di un'epoca, dei contadini e degli artigiani, del lavoro, della povera gente, del tempo libero, dei giochi e delle illusioni.

Piccola curiosità: si dia un'occhiata al colophon, e si noterà che il titolo originale è *The Adventures of Pinocchio*. Ma Collodi non lo aveva scritto in italiano, ci si chiederà? Sì, ma i diritti per questa edizione illustrata sono stati acquistati da un editore del Minnesota...

18. Roald DAHL, La fabbrica di cioccolato, Salani

Nuova edizione uscita in occasione del film con Johnny Depp.

Un libro del 1964, ancora freschissimo come tutti quelli del suo autore.

Roald Dahl è sempre l'autore "scorretto" che nell'eterna "guerra" tra adulti e bambini si schiera sempre dalla parte di questi ultimi.

19. Lia LEVI, La ragazza della foto, Piemme

Cosa ci sta a fare una fotografia di Federica, ragazzina di una terza media di oggi, in una mostra al Vittoriano di Roma sulla Resistenza e la liberazione da parte degli alleati durante la seconda guerra mondiale?

E' lo spunto iniziale per un racconto da parte di una nonna che all'epoca era una ragazzina e che si decide finalmente a raccontare...

Sempre nel 2005, per l'editore Orecchioacerbo, Lia Levi ha scritto il testo de *La portinaia Apollonia*, breve racconto che vede come protagonista un bambino ebreo durante l'occupazione nazifascista.

20. Mino MILANI, Udilla, Fabbri

Durante il Medioevo, la famiglia di Udilla, figlia di un mugnaio, viene sterminata. Lei, unica sopravvissuta, ha visto da lontano il cavaliere fasciato di nero responsabile della strage. Scopo della sua vita diventa d'ora in poi quello di ritrovarlo e di vendicarsi. Comincia così il suo avventuroso e pericoloso viaggio...

21. Fabian NEGRIN, Fumo negli occhi, Orecchio acerbo

Zazà è una maga che ha il potere di evocare ombre che si materializzano, mentre Stravinski fa le medesime cose con il fumo. Lui si innamora della maga, che però non lo ricambia, anzi lo detesta profondamente. Per converso Stravinski fa di tutto per toglierla dai guai. Storia avventurosa e barocca, con viaggi, rivolte, demoni bizzarri e colpi di scena, il tutto entro una lussureggiante cornice sudamericana. Negrin è insieme autore del testo e degli affascinanti disegni, altrettanto evocativi.

22. Roberto PERRONE, Banana football club, Fabbri

Un libro sul calcio, ma non solo: sull'amicizia, sulla lealtà, sul coraggio e il gioco di squadra. Genitori e adulti ne escono un po' malconci, visto che spesso brigano alle spalle dei ragazzi per motivi di prestigio, potere, denaro o per semplice stupidità. C'è poi chi, come la nonna Pilar del romanzo, fuori dal coro e anticonformista com'è, finisce per essere l'autorevole punto di riferimento per ragazzi altrimenti abbandonati a se stessi dalla disattenzione e disaffezione generali.

LIBRI SCIENTIFICI E DI DIVULGAZIONE

23. Stefano BORDIGLIONI, Darwin, Hablò

Darwin non è il noto sir Charles della teoria dell'evoluzione, ma il nome di un proteo: non è una cosa che capiti tutti i giorni avere a che fare con un animaletto che assomiglia a una lucertola (ma è un anfibio, non un rettile), cieco, che vive sottoterra e che cambia colore alla luce del sole. Luca, Alessio e Martina, i tre protagonisti di questo racconto, incontrano Darwin durante una gita nelle grotte e... lo rapiscono. E' così che diventa il loro inseparabile amico e compagno di giochi. Ma gli adulti sono in agguato...

24. Terry DEARY, I rovinosi Romani, Salani

Come sempre "Brutte storie", così come "Brutte scienze", "Morto che parla", "Brutta geografia", si rivela una delle collane divulgative più stimolanti dell'attuale panorama editoriale. L'attenzione è qui puntata su quel popolo dell'antichità che fece diventare l'omicidio uno sport e la guerra (con connessa pace) imperiale un metodo politico sistematico di dominio: un impero in grado di spaccare le ossa a chiunque! Il tutto raccontato con orrido divertimento, come sempre.

25. Rita LEVI-MONTALCINI, Eva era africana, Gallucci

Il libro ruota attorno alla figura della donna e al continente africano: nella prima parte il premio Nobel per la medicina espone, con linguaggio chiaro e accessibile, una breve storia evolutiva della specie umana, mentre nella seconda parte l'interesse si sposta sulle attuali condizioni femminili nel continente africano, attraverso una carrellata di paesi e di voci di denuncia. La Fondazione che porta il nome dell'autrice si batte per l'emancipazione delle giovani donne africane attraverso l'istruzione.

26. Peter SIS, L'albero della vita, Fabbri

Viene raccontata "la vita di Charles Darwin naturalista, geologo e pensatore", come recita il sottotitolo – e ai tempi della Moratti e del revival creazionista un bel libro sulla teoria dell'evoluzione non guasta. L'autore, un grande illustratore di origini ceche che attualmente vive a New York, ha avuto un'intuizione molto interessante: visto che il grande rimpianto di Darwin fu quello di non saper disegnare, perché non costruire un libro illustrato sulla sua vita e le sue teorie? Tanto più che la sua capacità descrittiva attraverso le parole era di alto livello, dettagliata e suggestiva. Sis utilizza così gli scritti e i diari di Darwin, illustrandoli con tavole ispirate al gusto grafico dell'epoca – e il risultato è un piccolo gioiello.

PICCOLI EDITORI DA TENERE D'OCCHIO

Babalibri, di Milano, specializzata in libri per la prima infanzia (cartonati e pop-up) con all'attivo un centinaio di titoli.

www.babalibri.it

Bohem

Albi illustrati e cartonati per età dai 3 agli 8. C'è anche la collana "Giramondo" con guide per ragazzi sulle città europee.

www.bohem.it

Carthusia

Casa editrice con progetti molto interessanti, tra cui l' intercultura (si veda ad esempio la collana bilingue "Storiesconfinate") e libri di fattura e formati molto particolari. www.carthusiaedizioni.it

Fatatrac, nata nel 1981, con 200 libri in catalogo. Propone libri-gioco, miti e fiabe, narratori italiani contemporanei, libri di carattere educativo. Molta cura nella scelta qualitativa di testi e illustratori. Ricchissimo il catalogo al di sotto dei 7 anni. www.fatatrac.com

Il Castoro

Nasce come casa editrice specializzata nel cinema. Dal 1999 ha inaugurato una sezione dedicata ai bambini, con albi illustrati ricercati, originali e divertenti. Una ventina i titoli in catalogo www.bambini.castoro-on-line.it/

Lapis è una casa editrice di Roma, nata da una decina di anni. Il catalogo spazia in diverse direzioni, dalla divulgazione scientifica agli albi illustrati, dai gialli all'arte. www.edizionilapis.it

Orecchio acerbo prende il nome da un verso di Gianni Rodari. La sua è una produzione editoriale "fatta ad arte", di altissima qualità e originalità, sia nella veste grafica che in quella testuale (e per questo è stata insignita nel 2004 del premio Andersen). www.orecchioacerbo.com

Topipittori nasce a Milano nel 2004, ed è specializzata in libri illustrati. E' organizzata in 4 collane: albi con storie illustrate, fiabe (quasi) classiche, poesie e filastrocche e libri "strani" (ovvero grilli per la testa). www.topipittori.com