

Lo scaffale del romanzo illustrato

di Davide Cali

Il romanzo a fumetti, o *graphic novel* come la chiamano gli americani, è un genere di narrativa apprezzata dal pubblico e praticata da un numero crescente di autori, ma spesso in biblioteca non si trova.

Le ragioni sono molte: la scarsità di finanze da destinare al fumetto, la difficoltà a seguire le nuove uscite, senza contare che molte delle novità più interessanti sono prodotte da piccole etichette non facili da reperire, la cui distribuzione viaggia sempre più attraverso le fiere e le *fumetterie*, evitando il canale più convenzionale delle librerie dove, per altro, lo spazio per il fumetto risulta un po' soffocato.

Ma a tutto c'è rimedio: se non sapete da dove cominciare ad allestire uno scaffale dedicato alla *graphic novel* cominciate con Will Eisner: nato a Brooklyn nel 1917 da immigrati ebrei, è universalmente considerato il padre di questo genere. Cresciuto nel Bronx negli anni della Depressione Eisner raccoglie dal quotidiano spunti per i racconti e i romanzi che scriverà da adulto: la famiglia, il rapporto con il divino, la dura sopravvivenza negli anni di crisi, sono i temi che Eisner vive in prima persona assistendo, nel popoloso quartiere in cui si vive a stretto contatto gli uni con gli altri, al teatro della vita. Così con **Le regole del gioco** racconta le vicende di una famiglia di immigrati ebrei, attraverso tre generazioni nelle quali, con matrimoni abilmente combinati, il patriarca cerca di accrescere il potere di famiglia; in **La forza della vita** narra invece le speranze di un falegname e di un fattorino che cercano di sopravvivere negli anni della Depressione americana. Il matrimonio e la Depressione sono i temi intorno ai quali si sviluppa tutta la narrativa di Eisner: se il primo lo ritroviamo anche nei racconti di **Contratto con Dio**, il crollo della borsa del '29 fa da sfondo a **Il sognatore** cronaca dei primi anni di carriera del disegnatore alle prese con il fallimento delle riviste e con editori improvvisati e inaffidabili.

Spostandoci in Canada troviamo Seth che con **La vita non è male malgrado tutto** racconta la sua ricerca di un vecchio vignettista del New Yorker, al quale si è appassionato, intrecciata con una storia sentimentale che non funziona a causa della sua scarsa applicazione, mentre in **Commesso viaggiatore** mette a confronto due fratelli: il primo, abile piazzista di ventilatori vorrebbe fare del secondo un altrettanto bravo venditore, ma il fratello non è portato per il commercio. Si tratta di un bel romanzo sul rapporto tra fratelli ma anche sul rapporto con il proprio lavoro attraverso le difficoltà iniziali, le aspettative di carriera, il culmine del successo e il crollo, in questo caso dovuto al diffondersi dei condizionatori d'aria.

A proposito di lavoro, un bel romanzo sulla crisi dell'impiego dei nostri anni è **Breakfast Afternoon**, dell'inglese Andi Watson: protagonista una coppia di ragazzi impiegati presso la fabbrica delle ceramiche Windsor che, a causa della crisi del settore, licenzia entrambi. Ma mentre Louise si cerca un nuovo impiego, Rob non si arrende: tenta con ostinazione di riavere il posto di lavoro rifiutando ogni proposta alternativa, perdendo così il sussidio di disoccupazione e mettendo in crisi il suo rapporto con Louise.

La difficoltà e la crisi nella convivenza amorosa sono il tema di molti romanzi: tra questi **Pollo alle prugne** di Marjane Satrapi vede il musicista Nasser Ali, alla ricerca di uno strumento che rimpiazza quello distrutto da sua moglie durante una lite. La ricerca non ha un esito felice e Nasser Ali decide che non vale più la pena vivere senza uno strumento adeguato alla sua musica: quindi si sdraia a letto e smette di mangiare. Quella di Ali è la storia di un amore mancato: innamorato in gioventù di

una ragazza che non poté sposare perché il padre di lei non volle darla in moglie a un musicista, cede alle insistenze della famiglia perché sposi una ragazza innamorata di lui fin da bambina. Secondo la famiglia l'amore verrà con il tempo, ma non è così.

Ne **Il rumore della brina**, di Mattotti & Zentner, la crisi arriva invece quando Alice, la ragazza di Samuel, vuole avere un bambino. Lui non si sente pronto: oppresso da un'insicurezza che lo porta ad avere paura di vivere, Samuel perde Alice. Solo dopo molto tempo cercherà di ritrovarla: le cose per lui sono cambiate ma scoprirà che lo sono anche per lei. Lorenzo Mattotti, capostipite di una generazione di nuovi fumettisti che si riunì alla fine degli anni '70 nel *Gruppo Valvoline*, ultima vera grande novità del fumetto italiano, fu uno dei primi disegnatori italiani a cercare lavoro all'estero perché qui non ce n'era. Mattotti vive a Parigi da diversi anni e ormai i suoi romanzi ci arrivano tradotti dal francese. Tra i molti libri nei quali Mattotti ha di volta in volta espresso il suo grande talento grafico con i pastelli colorati o con la china, ci sono anche **Fuochi**, **Stigmati** e una riduzione a fumetti molto coinvolgente di **Dr. Jekyll e Mr. Hyde**.

Nel *Gruppo Valvoline*, negli stessi anni, maturava un altro talento grafico e narrativo: arrivato al successo dopo un lungo soggiorno in Giappone, Igort è tornato dal paese del Sol Levante a metà degli anni '90 con un patrimonio di esperienza che ha investito totalmente nel progetto della casa editrice Coconino di Bologna, attraverso la quale pubblica volumi di autori italiani e stranieri molto interessanti, tra cui anche i suoi. Uno dei lavori di Igort tra i più apprezzati, tradotti e premiati degli ultimi anni è senza dubbio **5 è il numero perfetto** (di recente ristampato da Rizzoli) che in 176 pagine in bicromia, in cui azione e dialoghi si alternano in modo perfetto come in un film, racconta la storia di Peppino Lo Cicero, boss camorrista ormai fuori dal giro che ha lasciato a condurre gli affari di famiglia il figlio Antonino. Quando Antonino viene ucciso Peppino decide di affrontare le famiglie che si contendono il potere in città e torna a sparare.

Tra gli autori italiani di punta nella casa editrice di Igort, c'è Gipi: nelle sue storie scorre la provincia italiana, sonnacchiosa e violentissima, speranzosa e disperata. Tra i suoi libri: **Appunti per una storia di guerra** racconta una guerra futura, ipotetica, in cui il nemico bombardata di notte mentre di giorno il fuoco dei cechini rende impossibile spostarsi. Giuliano, Christian e Stefano hanno diciassette anni quando comincia la guerra e dopo il bombardamento del loro paese si nascondono sulle colline. Quando incontrano Felix si illudono che la guerra possa anche essere redditizia: alle sue dipendenze riscuotono soldi, contrattano merci varie e spendono. Ma la guerra torna sempre a riscuotere il suo tributo.

Concludo la prima parte di questo ideale giro del mondo tra le *graphic novel*, con due romanzi: **Ehi aspetta!**, del disegnatore norvegese Jason, scandisce con un disegno essenziale l'infanzia di due ragazzini, Bjorn e Jon, i cui pomeriggi trascorrono tra giochi e fumetti, finché un giorno giocando, Bjorn muore e a Jon tocca il destino di continuare a vivere la sua infanzia e poi crescere, senza i sogni che aveva condiviso con l'amico; i due volumi di **In una lontana città** raccontano invece la vita di Hiroshi, impiegato e padre di famiglia, che spesso abusa dell'alcol. Un treno preso per sbaglio lo riporta nella cittadina in cui è nato, e qui si addormenta. Al suo risveglio Hiroshi si trova a rivivere l'anno di scuola dei suoi 14 anni, prima che il padre, improvvisamente e senza nessuna spiegazione, abbandonasse la famiglia. Hiroshi si convince di aver ricevuto dal destino una seconda possibilità, per impedire la fuga di suo padre.

Fumetto dal vero

Tra i romanzi a fumetti stanno prendendo forma due sottogeneri molto interessanti: l'autobiografia e il giornalismo a fumetti. Nel primo rientrano, tra i tanti, **Il grande Male** del francese David B. che ci mette a parte delle vicende della sua famiglia, scandite dalle crisi epilettiche del fratello e **In prigione**, del giapponese Kazuichi Hanawa, un affermato fumettista che sconta la sua passione per le pistole da collezione con una condanna a tre anni per porto abusivo di arma da fuoco, che passerà in un carcere di Hokkaido di cui ci racconta regole, riti e proibizioni.

Se talvolta nella biografia di un autore si può leggere anche la storia di un paese, come nel caso della saga in quattro volumi di **Persepolis**, in cui Marjane Satrapi narra la sua infanzia e la sua adolescenza sullo sfondo dall'Iran che cambia a seguito dalla rivoluzione islamica del '79, c'è chi preferisce concentrarsi esclusivamente su sé stesso come l'americano James Kochalka che nel primo di una serie di **Sketchbook diaries**, sperimenta l'idea di disegnare una strip autobiografica quotidiana ispirata alla vita di ogni giorno.

Maus di Art Spiegelman, che attraverso i ricordi del padre raccontò la tragedia di un interno popolo internato nei campi di concentramento, è il fumetto che ci porta invece molto vicini al genere del fumetto-cronaca che da qualche tempo ha visto pubblicati albi di grandissimo pregio.

Così se con **Palestina, una nazione occupata** l'Americano Joe Sacco traduce a fumetti le impressioni e gli incontri con la gente comune durante un suo soggiorno in Palestina, ripetendo poi l'esperienza con il più recente **Gorazde, Area Protetta**, in cui racconta dell'unica enclave musulmana sopravvissuta alla guerra di Bosnia, il canadese Guy Delisle con **Pyongyang** approfitta dei due mesi trascorsi in Corea del Nord a seguire la lavorazione di un cartone animato per gettare uno sguardo oltre l'alto muro innalzato dal Caro Leader Kim Jong-Il che, continuando la dittatura istituita dal padre, Kim Il-Sung, ha isolato il paese dal resto del mondo per seguire un delirante progetto nazionalista che finora ha ottenuto solo di portare alla fame milioni di coreani.

Meno concentrato sulla guerra in sé e più interessato al dopo, lo svizzero Wazem fa con **Attorno a Sarajevo** la cronaca di un viaggio di scambio tra fumettisti, nel quale alcuni disegnatori elvetici si ritrovano a Sarajevo con i colleghi locali che gli fanno da guida attraverso le strade dove solo apparentemente tutto è tornato alla normalità.

A proposito di cronaca la piccola casa editrice Becco Giallo di Treviso ha avviato alcune collane dedicate proprio a casi di cronaca nera italiana e a fatti della storia recente, italiana e non.

Con **Chernobyl** Paolo Parisi prova a raccontare le conseguenze dovute all'incidente accaduto alla centrale nucleare ucraina il 25 aprile del 1986 attraverso le storie personali di alcuni personaggi, mentre Igor Mavric e Paolo Cossi riassumono con **Unabomber** gli oltre 10 anni di attività del misterioso attentatore che agisce tra il Veneto e il Friuli seminando oggetti esplosivi.

Nel catalogo dell'editore trevigiano si trovano anche un volume dedicato alla Cianciulli, nota come la *saponificatrice* di Correggio, uno sui delitti di Alleghe, uno sul caso Roberto Succo, uno sul terremoto del Friuli e, uscito da poco, uno sulla Strage di Bologna. Sono annunciati in uscita anche un volume sul **Dc-9** precipitato nel 1978 al largo di Punta Raisi e uno sull'incidente della miniera di **Marcinelle** nel quale l'8 agosto 1956 persero la vita 262 minatori, fra cui 136 italiani.

Con **Il complotto** torniamo al maestro del fumetto americano Will Eisner che prima di andarsene ci ha lasciato un libro sul falso storico dei *Protocolli dei Savi di Sion*, misterioso documento che dimostrerebbe il complotto che un'occulta società ebraica avrebbe ordito per la conquista del mondo. Apparsi per la prima volta nella Russia zarista agli inizi del '900, per attribuire agli ebrei la rivolta contro lo zar, i protocolli ricompaiono nel 1919 tradotti in tedesco per dimostrare la cospirazione sionista contro la Germania e quindi, periodicamente tornano, tradotti in un nuovo paese, spacciati ogni volta come un documento appena ritrovato.

In biblioteca c'è chi mette i romanzi a fumetti nella sezione fumetti, chi nella sezione romanzi. Io da tempo propongo una terza soluzione, una sezione specifica, solo per la *graphic novel*, ma non è fondamentale. L'importante è che il fumetto in biblioteca ci sia e che il romanzo illustrato a maggior ragione vi trovi posto perché espressione di una capacità narrativa del fumetto finora forse un po' trascurata.

Come accennavo all'inizio di questo articolo la non sempre facile reperibilità dei volumi può costituire un iniziale ostacolo per l'acquisizione, almeno finché non avrete preso dimestichezza con la distribuzione. Alcuni editori sono molto piccoli, come Fusi Orari o Fernandel, ma non è impossibile trovarli. Se avete difficoltà a trovare i volumi in libreria, vi saranno d'aiuto i siti internet degli editori.

LINKS

www.beccogiallo.it
www.blackvelveteditrice.com
www.coconinopress.com
www.fernandel.it
www.fusiorari.it
www.kappaedizioni.it
www.lizardedizioni.com

HO PARLATO DI:

Le regole del gioco, Will Eisner, Kappa Edizioni, 168 pp. b/n, €12,40
La forza della vita, Will Eisner, Kappa Edizioni, 140 pp. b/n, €12,00
Contratto con Dio, Will Eisner, Kappa Edizioni, 188 pp. b/n, €12,00
Il sognatore, Will Eisner, Kappa Edizioni, 56 pp. b/n, €7,00
La vita non è male malgrado tutto, Seth, Coconino, 180 pagine in bicromia, euro 14,46
Il commesso viaggiatore (volume primo), Seth, Coconino, 156 pagine in bicromia, euro 14,46
Breakfast After noon, Andi Watson, Black Velvet, 208 pp. b/n, €15,00
Pollo alle prugne, Marjane Satrapi, Sperling&Kupfer, 84 pp. b/n €15,00
Il rumore della brina, Lorenzo Mattotti & Jorge Zentner, Einaudi, 128 pp. a colori, € 16,50
Fuochi, Lorenzo Mattotti, Hazard Edizioni, 64pp. a colori, 16,00 €
Stigmati, Claudio Piersanti, Lorenzo Mattotti, Einaudi, 185 pp. b/n, € 11,36
Jekyll & Hyde, Jerry Kramsky, Lorenzo Mattotti, 64 pp. a colori, € 15,00
Cinque è il numero perfetto, Igort, Coconino, 176 pp. in bicromia, euro 14,00
Appunti per una storia di guerra, Gipi, Coconino Press, 112 pp. in bicromia, €14,00
Ehi, aspetta..., Jason, Black Velvet, 64 pp. b/n, €7,00
In una lontana città (2 volumi), Jiro Taniguchi, Coconino Press, 416 pp. b/n, €28,00
In prigione, Kazuichi Hanawa, Coconino, 240 pp. b/n, €13,50
Il grande male (2 volumi), David B., Coconino Press, 384 pp. b/n, €28,00
Persepolis (4 volumi), Marjane Satrapi, Edizioni Lizard, 432 pp. b/n, euro 28,00
Sketchbook diaries, James Kochalka, Fernandel, 188 pp. b/n, €12,00
Maus, Art Spiegelman, Einaudi, 292 pp. b/n, €12,8
Palestina, una nazione occupata, Joe Sacco, Mondadori, 312 pp. b/n, €17,00
Gorazde, Area Protetta, Joe Sacco, Mondadori, 240 pp. b/n, € 16,50

Pyongyang, Guy Delisle, Fusi Orari, 176 b/n, €16,00
Attorno a Sarajevo, Wazem, Lizard, 64 pp. b/n, €9,00
Chernobyl, Paolo Parisi, Becco Giallo, 140 pp. b/n, €14,00
Unabomber, Igor Mavric e Paolo Cossi, Becco Giallo, 140 pp. b/n, €12,00
Il complotto, Will Eisner, Einaudi, 136 pp. b/n, €15,00

