

CAPITOLO 15

Zii d'America, «vampiros multinacionales» e altri
«desaparecidos»: la historieta argentina tra
letteratura e cinema
(dall'indio patoruzú al «negro» fontanarrosa)

Marco Cipolloni

Docutextos

Nota d'Autore

Marco Cipolloni

Nota bibliografica sul fumetto argentino:

Gli studi sul fumetto argentino (historieta, cómic, tira) si sviluppano a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso lungo due filoni di indagine principali: il primo, di orientamento sociologico, riguarda l'industria culturale, il mercato pubblicitario, le comunicazioni di massa e la cosiddetta paraletteratura, ruota attorno alla retorica della modernizzazione ed ha un marcato segno progressista, accademico e strutturalista; il secondo riguarda invece una declinazione in chiave identitaria (talvolta autocelebrativa e populista) del tema dell'umorismo argentino e delle sue peculiarità, vere o presunte. Nel quadro di una critica radicale alla modernità ed ai suoi riti di alienazione, tali peculiarità vengono valorizzate e mitificate con taglio anedddotico, erudito, vernacolare e tradizionalista, recuperando sia spunti di folclore rurale che riferimenti al mondo suburbiale del tango.

Entrambi i filoni si esercitano in prevalenza sul genere satirico, legato alla stampa di grande diffusione ed al lavoro di illustratori in maggioranza criollos, spagnoli o comunque immigrati di seconda o terza generazione. Questi artisti, da Dante Quintero e Lino Palacio a Roberto Fontanarrosa, Quino, Caloi a Maitena, di solito si sceneggiano da soli, provengono in molti casi dalla periferia del paese e firmano di preferenza con nome, diminutivo o pseudonimo (Siulnas, Landrú, Quino, el Tomi, Caloi, Crist, Sanyú, Oski, Rep, etc.). Crescente attenzione critica viene riservata però negli stessi anni anche al fumetto avventuroso e d'azione, di riconoscibile matrice salgariana, e graficamente caratterizzato dallo stile "cinematografico" degli illustratori e dei disegnatori italiani della Escuela Panamericana de Arte, portati a realizzare storie scritte da altri, abituati a firmare col cognome completo ed arrivati in Argentina alla fine degli anni Quaranta grazie alle iniziative della editorial Abril di Cesare Civita (con testate specializzate come "El Pato Donald", "Salgari", "Cinemisterio", "Misterix", "Frontera", "Hora Cero", etc.). Questo filone evolve, soprattutto grazie alle sceneggiature di Oesterheld e alle scelte grafiche di Alberto Breccia, verso la fantascienza, il fantasy e le atmosfere del terrore, generando le atmosfere da incubo di un cupo e visionario gotico (latino)americano e coloniale, interpretato come profetico negli anni della dittatura e delle desapariciones e consacrato a posteriori dalla diaspora internazionale di molti historietistas, dalle raccolte della Serie Oro della Editorial Récord, dalla fama di riviste per adolescenti e adulti come "El Eternauta", "Skorpio" e "Fierro" e, più di recente, dalla fortuna internazionale del cosiddetto graphic novel.

All'autocoscienza del movimento e alla sua circolazione culturale e commerciale fuori dal paese hanno molto contribuito, oltre agli esili, le riedizioni europee, sia in spagnolo che in altre lingue, le riviste specializzate, le pagine web dedicate (come per esempio la rivista elettronica "Tebeosfera", in particolare la Edición 021005 (octava edición, monográfica sobre Argentina, con interviste a Trillo e Sasturain, schede, interventi, etc.), le antologie (d'autore e di autori), i premi, collane come "Humor Gráfico" di Espasa Calpe e, con modalità meno dirette e più sottili, anche i documentari, le videointerviste e i cataloghi di numerose manifestazioni internazionali specializzate come il Comiket di Tokyo (due volte l'anno dal 1975), il Salone Internazionale del Cómic di Barcellona (dagli anni Ottanta), Il Festival Internazionale della Bande Dessinée di Angoulême (dal 1974, poi con annesso Museo del Fumetto) e, in Italia, il Lucca Comic & Games (erede postmoderno della storica fiera del fumetto, iniziata negli anni Sessanta e, anche in questo caso, diventata fulcro e nucleo promotore di un'iniziativa museale).

Tra le antologie, i cataloghi e le pubblicazioni commemorative e memorialistiche si segnalano:

Catálogo de la Primera Bienal Mundial de la Historieta, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1968.

El humor y la historieta que leyó el argentino, Catálogo de la Segunda Muestra de Humor, Córdoba, 1974.

Historietas. Storia, personaggi e percorsi del fumetto latinoamericano, Milano, Mazzotta, Milano, 1997 (Catalogo della mostra omonima).

AUTORI VARI, El libro de Hortensia, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973 (storica antologia della rivista).

AUTORI VARI, El humor privatizado , Buenos Aires, Ediciones del Caniya, 1990 (antologia satirica sul menemismo, con tavole di Fontanarrosa, Caloi, Landrú, Sendra, Yacaré, Basurto, Dobal, Cativa, Cilencio).

AUTORI VARI, Los clásicos en globo: superalbum de historietas, Buenos Aires, Libros del Quirquincho, 1990.

AUTORI VARI, ¿Valió la pena? Los humoristas gráficos ante Colón y su viaje, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1992.

AUTORI VARI, Oski. El descubrimiento de América: Al Maestro , Buenos Aires, Editorial Catari, 1992 (omaggi ad Oski di Caloi, Fontanarrosa, Rep, Sábat, Sendra).

AUTORI VARI (tra cui Oesterheld), Oesterheld en primera persona, Buenos Aires, La bañadera del Cómic, 2005.

AUTORI VARI, El libro de Fierro: especial Oesterheld, Buenos Aires, la Urraca, 1985.

AUTORI VARI (prologo di Ricardo Piglia), La Argentina en pedazos, Buenos Aires, la Urraca, 1993 (raccolta delle versioni letterarie di classici della letteratura argentina, pubblicate dall'omonima rubrica della rivista "Fierro", con adattamenti e disegni di numerosi historietistas: Enrique Breccia, Norberto Buscaglia, Carlos Nine, Carlos Trillo, Crist , Emilio Balcarce, Eduardo Risso, Eugenio Mandrini, Francisco Solano López. Alberto Flores, Manuel Aranda, el Tomi, José Muñoz, Omar Panosetti).

AUTORI VARI (Luigi Volta editor), La aventura infinita : homenaje a Hugo Pratt, Buenos Aires, Corregidor, 1997 (con articoli di Juan Sasturain, Oscar Steimberg, Jorge Ribera, Luigi Volta, Hiron Cardoso).

AUTORI VARI, Alberto Breccia, Buenos Aires, Doedytores, 1994 (interviste e omaggi).

BRECCIA, Alberto, Breccia Negro, Buenos Aires, Récord, 1978 (contiene: Sherlock Time, Mort Cinder, Richard Long, Medo, El corazón delator, Un tal Daneri, La gallina degollada, La pata del mono, Donde bajan y suben las mareas).

BRECCIA Alberto e SASTURAIN Juan, Versiones, Buenos Aires, Doeytores, 1993.

BRECCIA Alberto, Perramus, Barcellona, Lumen, 1986.

FIORE, Daniela, Imaginadores: la aventura de la historieta argentina, INCAA 2008 (DVD con interviste e testimonianze).

OESTERHELD Héctor e SALINAS José Luis Salinas, El eternauta, Buenos Aires, Récord, 1978.

OESTERHELD Héctor e SALINAS José Luis, El eternauta II, Buenos Aires, Récord, 1978.

OESTERHELD Héctor e MELTEMI Jorge, Watami, Buenos Aires, Récord, 1978.

PIGLIA Ricardo, SCAFATI Luis e DE SANTIS Pablo, La ciudad ausente: la novela gráfica, Barcellona, Zorro Rojo, 2008.

PORTAS, Julio e CIOCCA Walter, Fuerte Argentino, Buenos Aires, CEAL, 1981 (con prologo di Jorge Ribera).

PRATT Hugo, Lo mejor de Hugo Pratt I, Buenos Aires, Récord, 1976 (El As de Pique, Sargento Kirk, Ernie Pike, Lobo Conrad e Luck Star O'Hara).

PRATT Hugo, Corto Maltés, Buenos Aires, Récord, 1975.

PRATT Hugo, La isla del tesoro, Buenos Aires, Récord, 1976.

PRATT Hugo, Il desiderio di essere inutile, Milano, Lizard-Rizzoli, 1996 (intervista biografica e ricordi).

QUINO (Joaquín Salvador Lavado), Mafalda, Buenos Aires, Ediciones De la Flor, 1987.

SÁBATO Ernesto e BRECCIA Alberto, Informe sobre ciegos, Barcellona, Co&Co, 1993 (con prologo di Carlos Sampayo).

SALINAS José Luis, Grandes Novelas de Aventuras, Buenos Aires, Récord, 1976 (El libro de las selvas vírgenes, Pimpinela Escarlata, El capitán Tornado, Miguel Strogoff, La costa de marfil).

SASTURAIN Juan, Buscados vivos, Buenos Aires, Astralib, 2004 (interviste).

Tra i principali studi, si segnalano invece come fondamentali:

ACEVEDO Juan, Para hacer historietas, Madrid, Popular, 1992.

ACCORSI Andrés. Argentine Comics in "International Journal of Comic Art", III, 2, Fall 2001, pp. 23.43 (atti di Latin American Comic Art : A Symposium, a cura di John A. Lent).

ALBERTONI Carlos, Santas historietas, Buenos Aires, Catálogos, 2004 (dizionario enciclopedico di fumetti).

ALCÁZAR Javier, La Argentina que recuerda, "Tebeosfera" (web), 2, 2008.

AVILA Felipe Ricardo, Oesterheld y nuestras invasiones extraterrestres, Buenos Aires, Reborte, 2003.

AVILÉS Cecilio, Historietas: reflexiones y proyecciones, L'Avana, Torriente, 1989.

BARREIRO Roberto, Historia de los fanzines en Argentina, Buenos Aires, Libros En Red, 2001.

BIRMAJER Marcelo, Historieta: la imaginación al cuadrado, Buenos Aires, Dialéctica, 1988.

BROCCOLI Alberto e TRILLO Carlos, El Humor Gráfico, Buenos Aires, CEAL, 1971.

BROCCOLI Alberto e TRILLO Carlos, Las Historietas, Buenos Aires, CEAL, 1971.

BUSCAGLIA Norberto, Comienza una historia, "Revista Latinoamericana de Estudios sobre la Historieta", I, 1, 2001, pp. 55-64.

CÁCERES Germán, Así se lee la historieta, Buenos Aires, Beas, 1994.

CÁCERES Germán, Oesterheld, Buenos Aires, Dock, 1992.

CÁCERES Germán, Charlando con Supermán, Buenos Aires, Fraterna, 1988.

CASCIOLI Andrés, La Argentina que ríe, Buenos Aires, FNA, 2007.

COMA Javier, Los comics. Un arte del Siglo XX, Barcelona, Guadarrama, 1978.

COMA Javier (editor), Historia de los cómics, Barcellona, Toutain, 1982-1984, 4 volumi.

COMA Javier, El ocaso de los héroes en los cómics de autor, Barcelona, Península, 1984.

DE MAJO Oscar, Historieta argentina, la primera mitad de la historia Sevilla, Tebeosfera (web), 2, 2008.

DE SANTIS Pablo, Rico Tipo y las chicas de Divito, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1994.

DE SANTIS Pablo, La historieta en la edad de la razón, Buenos Aires, Paidós, 1998.

DE SANTIS Pablo, Historieta y política en los '80: la Argentina ilustrada. Buenos Aires, Letra Buena, 1992 (affronta temi come la scomparsa di Oesterheld, le Malvinas, le riviste Skorpio e Fierro, Perramus, Enrique Breccia, l'esilio di Muñoz e Sampayo).

DE SANTIS Pablo, Risas argentinas: la narración del humor, in Autori Vari (Elsa Drucaroff editor), Historia crítica de la literatura argentina, Tomo 11: La narración gana la partida, Buenos Aires, Emecé, 2000, pp. 493-510.

DORFMAN Ariel e JOFRÉ Manuel, Superman y sus amigos del alma, Buenos Aires, Galema, 1974.

DORFMAN Ariel e MATTELART Armand, Para leer al Pato Donald, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.

FERNÁNDEZ L'HOESTE Héctor, Del nacionalismo como treta de la imaginación identitaria en "450 años de guerra contra el imperialismo" de Héctor Germán Oesterheld y Leopoldo Durañona, in Ana Merino editor, Entre el margen y el canon: pensamientos discursivos alrededor del cómic latinoamericano, numero monografico di "Revista Iberoamericana", LXXVII, 234, gennaio-marzo 2011, pp. 41-57.

GRASSI Alfredo, ¿Qué es la Historieta?, Buenos Aires, Columba, 1968.

GOCIOL Judith e ROSEMBERG Diego, La historieta argentina: una historia, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000, con antología.

GOCIOL Judith e ROSEMBERG Diego, Oesterheld (Rey de Reyes), Madrid, SinsEntido, 2007.

GUTIÉRREZ José María, La historieta argentina: de la caricatura política a las primeras series, Buenos Aires, Biblioteca Nacional/Página 12, 1999).

KAMINSKY Amy, Argentina: Stories for a Nation, Mimeoapolis, MUP, 2008.

LA FERLA Franco, Para leer historietas, Buenos Aires, Don Bosco, 1987.

LIPSZYC David, Argentina: cómics hasta los años 40, in COMA (ed.), Historia de los cómics, Barcellona, Toutain, 1982, volume secondo.

LIPSZYC Enrique, Técnica de la historieta, Buenos Aires, Escuela Panamericana de Arte, 1966.

MASOTTA Oscar, La historieta en el mundo moderno, "Mundo moderno", 39, Buenos Aires, 1970 (ristampato Barcelona, Paidós, 1982 e in gran parte dedicato al fumetto americano e internazionale, da un punto di vista argentino; nell' ultima parte capitoli su Pratt, Breccia e, a firma di Steimberg, su Dante Quintero).

MASOTTA Oscar, Reflexiones sobre la historieta, in Martín Groisman e Jorge la Ferla editors, El medio es el diseño, Buenos Aires, CBC/UBA, 1996, pp. 195-99.

MARTÍN Antonio, Apuntes para una historia de los tebeos, Barcellona, Glenat, 2000.

MATALLANA Andrea, Humor y política, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

MERINO Ana, Oesthereld, the Literary Voice of Argentine Comics, in "International Journal of Comic Art", III, 2, Fall 2001, pp. 56-69 (atti di Latin American Comic Art : A Symposium, a cura di John A. Lent).

MERINO Ana, El cómic hispánico, Madrid, Cátedra, 2003 (panoramica sui fumetti nei paesi di lingua spagnola).

MERINO Ana, Inodoro Pereyra, A "Gaicho" in the Pampa of Paper and Ink: Folkloric and Literary Intertextuality and its Reformulations in Argentinean Comics", in "International Journal of Comic Art", II, 1, Spring 2000, pp.190-197.

MERINO Ana (editor), Entre el margen y el canon: pensamientos discursivos alrededor del cómic latinoamericano, numero monografico di "Revista Iberoamericana", LXXVII, 234, gennaio-marzo 2011.

MOIX Terenci, Los cómics, arte para el consumo y formas pop, Barcellona, Sinera, 1968.

MUZIO Susana, Releyendo Patoruzú, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1994.

PAULS Alan, Lino Palacio: la infancia de la risa, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1995.

PÉREZ DEL SOLAR Pedro, Los rostros de la violencia: historietas en "La Argentina en pedazos", in Ana Merino editor, Entre el margen y el canon: pensamientos discursivos alrededor del cómic latinoamericano, numero monografico di "Revista Iberoamericana", LXXVII, 234, gennaio-marzo 2011, pp.59-86.

PÉREZ-SÁNCHEZ Gema, El humorismo gráfico de Maitena Burundarena: de lo local a lo global y de los estereotipos a la subversión, in Ana Merino editor, Entre el margen y el canon: pensamientos discursivos alrededor del cómic latinoamericano, numero monografico di "Revista Iberoamericana", LXXVII, 234, gennaio-marzo 2011, pp. 87-110.

PETRIS José Luis y LÓPEZ BARROS Claudia. Transposiciones de la Historieta al Cine Actual, un diálogo entre lenguajes, Buenos Aires, UBA/Instituto Gino Germani, 1998.

PONS Álvaro, Claves argentinas en la madurez de la historieta española: de "Rico Tipo" al "Eternauta", in Ana Merino editor, Entre el margen y el canon: pensamientos discursivos alrededor del cómic latinoamericano, numero monografico di "Revista Iberoamericana", LXXVII, 234, gennaio-marzo 2011, pp. 21-40.

PORTAS Julio, La historieta: género literario, industria, problema social, "Tarea Universitaria", Buenos Aires, 9/11/1969.

RIVERA Jorge, Humorismo y costumbrismo (1950-1970: antología), Buenos Aires, CEAL, 1992.

RIVERA Jorge, Panorama de la historieta en la Argentina, Buenos Aires, Quirquincho, 1992.

RIVERA Jorge, Historia del humor gráfico argentino (I y II) in Crisis 34 (febbraio 1976) e 35 (marzo 1976).

RIVERA Jorge, Las literaturas marginales: 1900-1970, Capítulo 109. Historia de la literatura argentina, Buenos Aires CEAL, 1981.

RIVERA Jorge e ROMANO Eduardo, De la historieta a la fotonovela, Capítulo 143. Historia de la literatura argentina, Buenos Aires, CEAL, 1972.

ROBOTNIK Jean Claude, Los héroes de papel, "Todo es historia", 179, aprile 1982, pp. 51-79.

RUSSO Edgardo, La historia de Tía Vicenta, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1994.

SANGIULIANO Héctor (Sanyú), 100 años de historieta en el mundo: la historieta en la historia argentina, Buenos Aires, Aiglée, 1997.

SASTURAIN Juan. El domicilio de la aventura, Buenos Aires, Colihue, 1995.

SCOLARI Carlos Alberto, Historietas para sobrevivientes: Cómic y cultura de masa en los años ochenta, Buenos Aires, Colihue, 1998.

STEIMBERG Oscar, Los poderes de la historieta, Buenos Aires, CEAL, 1971.

STEIMBERG Oscar, Leyendo historietas, Buenos Aires, Nueva Visión, 1977 (ripropone vari scritti di storia, analisi e semiotica del fumetto, tra cui Los poderes de la historieta, il capitolo sul Patoruzú di Quintero pubblicato nel libro di Massota e uno storico articolo del 1973, De cómo una historieta enseña a su gente a pensar, in origine publicado sul primo numero di "Lenguajes", rivista della Asociación Argentina de Semiótica).

STEIMBERG Oscar, La historieta argentina, "Todo es historia", 179, aprile 1982, pp. 51-79.

STEIMBERG Oscar, La nueva historieta de aventuras : una fundación narrativa, in Autori Vari (Elsa Drucaroff editor), Historia crítica de la literatura argentina, Tomo 11: La narración gana la partida, Buenos Aires, Emecé, 2000, pp. 533-551.

SUEZ, Perla, La historieta, ¿para qué?, Buenos Aires, Quirquincho, 1993.

TRILLO Carlos, H.G. Oesterheld: un escritor de aventuras, in J. Coma ed., Historia de los cómics, Barcellona, Toutain, 1982, volume 2.

TRILLO Carlos e SACCOMANNO Guillermo, Historia de la historieta Argentina. Buenos Aires, Récord, 1980 (edizione italiana con aggiunte: Historia de la Historieta. Storia e storie del fumetto argentino, Proglo, 2007).

WILLIAMS Jeff, Argentine Comics Today: a Foreigner's Perspective, "International Journal of Comic Art", III, 2, Fall 2001, pp. 44-55 (atti di Latin American Comic Art : A Symposium, a cura di John A. Lent).

VÁZQUEZ Laura, Cuadros y márgenes: los lazos entre historieta, arte y cultura, in Autori Vari (Claudia Kozak, editor), Deslindes: ensayo sobre la literatura y sus límites en el siglo XX, Buenos Aires, Beatriz Viterbo, 2006.

VAZQUEZ José Antonio e DALLERA Osvaldo, Para leer las viñetas humorísticas, Buenos Aires, Don Bosco, 1987.

VAZQUEZ LUCIO Oscar (Siulnas), Aquellos personajes de historieta (1912-1959. Buenos Aires, Punto Sur, 1987.

VAZQUEZ LUCIO Oscar (Siulnas), Historia del humor gráfico y escrito en la Argentina, I e II, Buenos Aires, Eudeba, 1985 e 1987.

VON SPRECHER Roberto, Héctor Germán Oesterheld, de "El Eternauta" a Montoneros, in "Tebeosfera" (web), I , 2008.