

Appunti da “I manga

Introduzione al fumetto giapponese”

di Marco Pellitteri

まんが 漫 画 マンガ

hiragana ideogrammi katakana
ma-n-ga man-ga ma-n-ga

コミック

komikku
ko-mi-k-ku

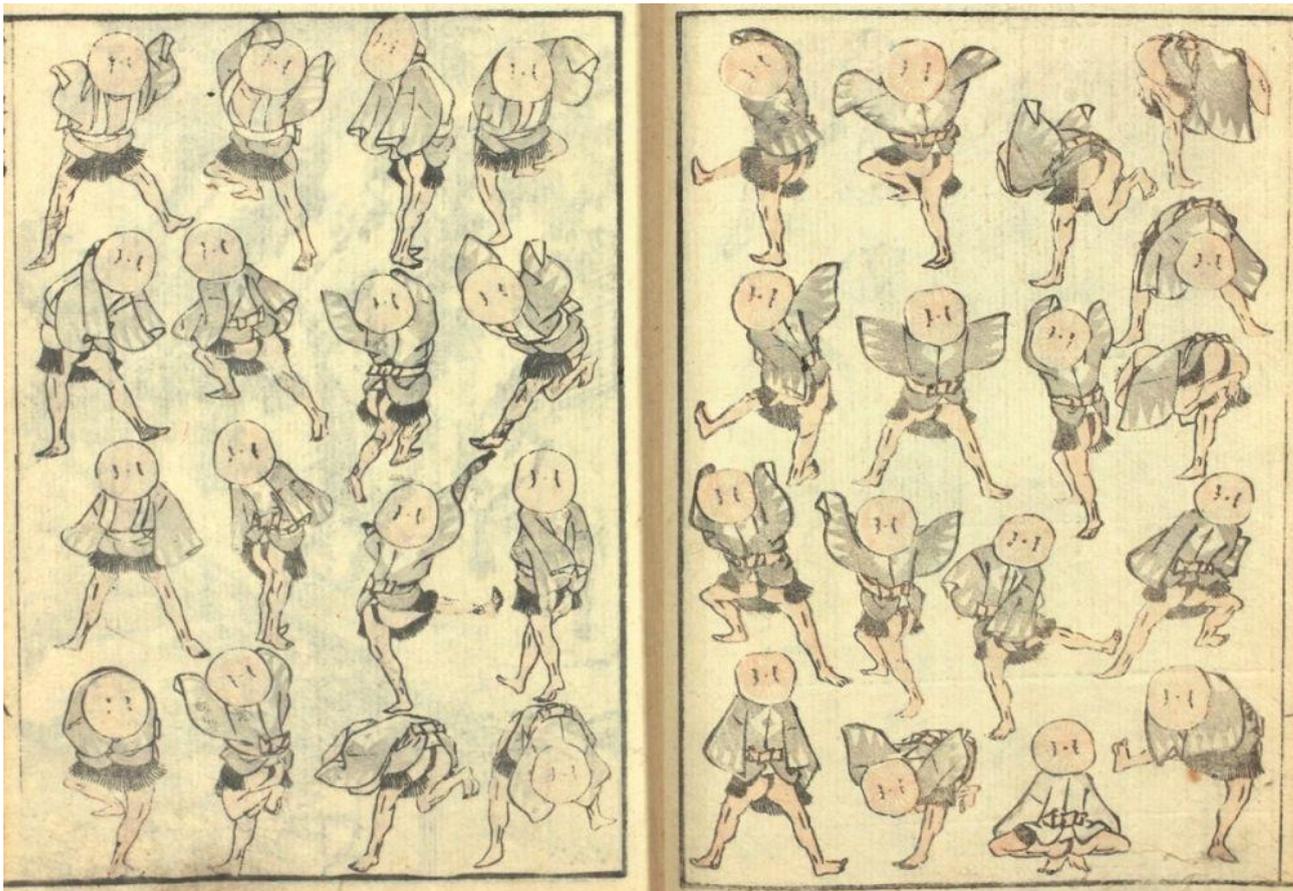
Tardo Ottocento

Come i fumetti occidentali i manga si attestano come forma di narrativa grafica verso la fine dell’800.

Katsushika Hokusai (1760-1849)

Gli Ede-hon Hokusai Manga

(bozzetti di Hokusai) vengono esposti
all'Esposizione universale di Parigi

Hokusai adottò il termine MANGA per intitolare i suoi molti volumi di schizzi, dipinti e illustrazioni destinati agli studenti a guisa di manuali

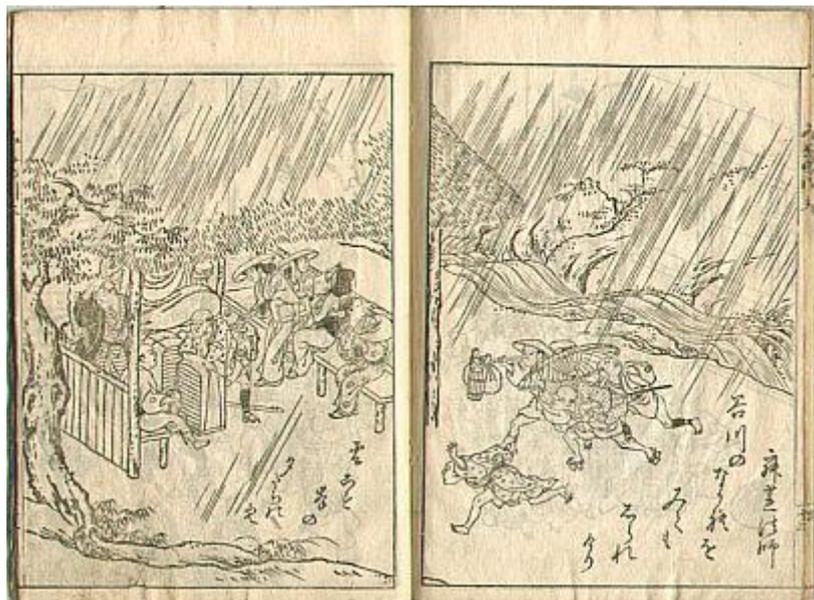
All'origine del manga:
le influenze

Abate Toba Sojo (1053-1140)

Caricature di animali-uomini

e-hon (libri illustrati) dal XVII al XIX

(Sukenobu Nishikawa 1671-1751 - Ehon Minanokawa)

ukiyo-e (immagini del mondo contemporaneo)

Seconda metà XVII sec. Utagawa Kunisada (1786-1865)

Utagawa Kunisada fu **fra i maggiori artisti di kusazoshi**.

Questi erano romanzi e racconti popolari in prosa pubblicati in fascicoli illustrati, nei quali avvenne la prima integrazione in senso moderno di immagini e testo.

Dagli idiogrammi si passò infatti, al sillabario fonetico dell' hiragana.

Scomparvero con l'apertura del Giappone alle potenze straniere dal 1853.

1902

Il termine manga appare per la I volta nella rivista Jiji Manga.

Fukuzawa Yukichi (1835-1901)

Intellettuale riformista, fondatore del Jiji Shinpo, pensò di risollevare le vendite di questa rivista grazie ad un supplemento con vignette umoristiche di stampo satirico.

Fukuzawa chiamerà il supplemento della rivista **Jiji Manga** proprio per l'origine nobile del termine utilizzato da Hokusai.

Kitazawa Rakuten(1876-1955)

Kitazawa Rakuten, direttore del Jiji Manga, capisce l'importanza dei fumetti e ispirandosi a quelli occidentali americani fonda **The Tokyo Puck** e crea **La signorina Haneko Tonda** .

La signorina Haneko Tonda fu fra i primi manga ad apparire in Europa.

Okamoto Ippei (1886-1948)

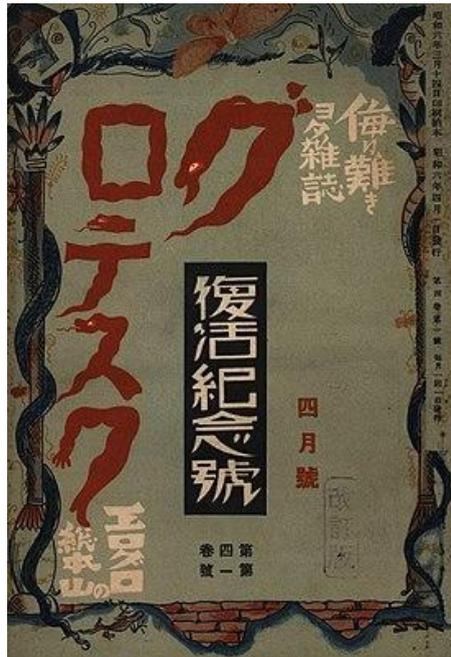

primo

Autore del **primo manga per i bambini**, fondatore nel 1915 della Tokyo manga-kai, associazione fumettistica di Tokyo, nel 1923 diede vita ad un gruppo ancora più importante, la Nihon manga-kai, associazione fumettistica giapponese . Si tratta ora di **giornalismo a fumetti**.

Era Taisho (1912-26)

In Giappone fu l'era più liberale.
I fumetti iniziarono a comparire nelle sedi più
diverse grazie a un proliferare di
pubblicazioni.

Nasce l' **ero-guro**, un genere erotico-grottesco, che venne però
soppresso anni dopo, perchè giudicato indecente.

1914 Shonen Club

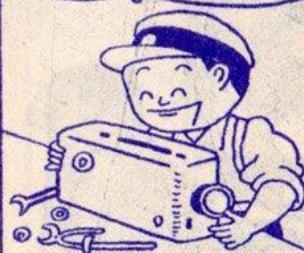
La prima rivista per bambini

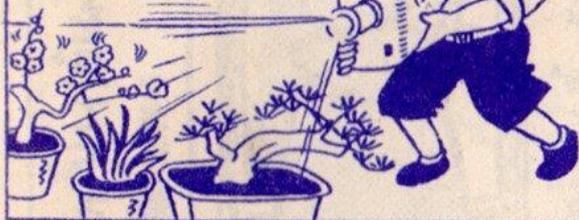
改造光線

北海道
高木富夫
芳賀まささを
(案) 畫

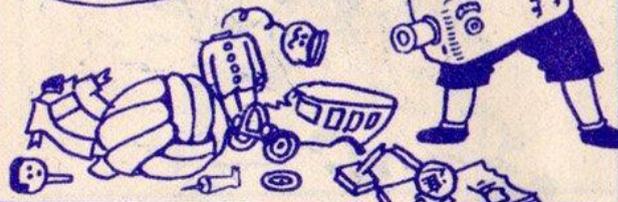
1 とうとう
改造光線を
發明した
これなん
でも新しく
することが
出来るぞ

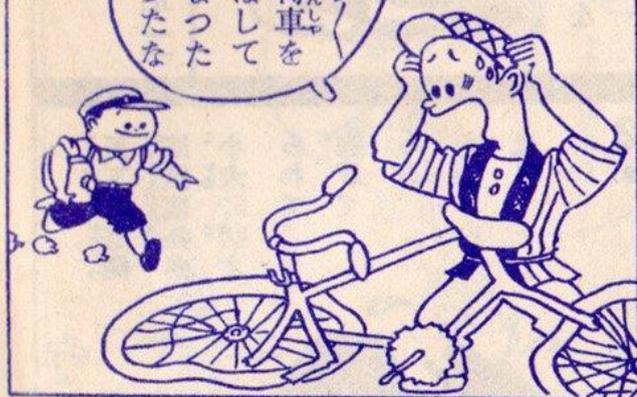
5 それつ
きれいに
花も咲いたし
葉も出たぞ

2 どれ早速
弟達のこはれた
おもちゃを
なほしてやらう

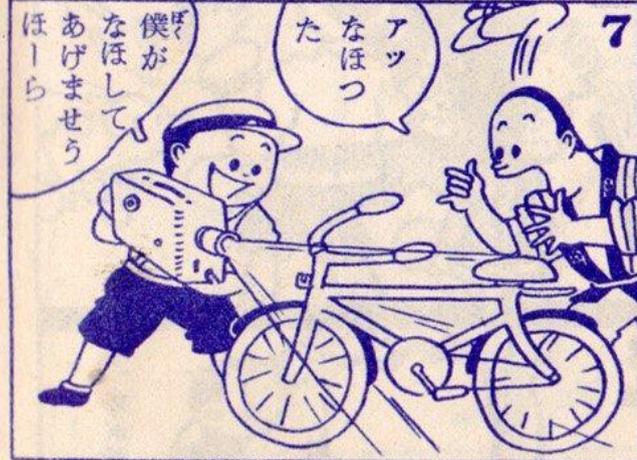
6 とうとう
自転車
こはして
しまったな
困つたな

3 おも
みごと
大成功だ
お人形もボール
も自動車もみな
もと通り新しく
なつた

7 アッ
なほつ
た

僕が
なほして
あげませう
ほーら

4 ついでに
この枯木を
生かしてやれ

8 ありが
たう
さやう
なら

1923 Shojo Club

Il circolo delle fanciulle

Shishido Sagyo (1888-1969)

Il personaggio di Speed Taro (1930)

197-4 穴戸左行『スピード太郎』(『読売サンデー漫画』昭和6(1931)年3月1日号)
穴戸左行の代表作で、少年が悪を相手に大活躍する少年漫画。スピーディーな展開で人気を得し、単行本としてもだされている。

197-5 穴戸左行『スピード太郎』昭和10(1935)年 第一巻別
『読売サンデー漫画』に登場した『スピード太郎』はその後『よみうり少年新聞』に移って連載され、昭和10年に単行本化した。

Speed Taro, storia avventurosa-fantascientifica, introdusse un ritmo più **veloce e cinematografico** nella trama del manga

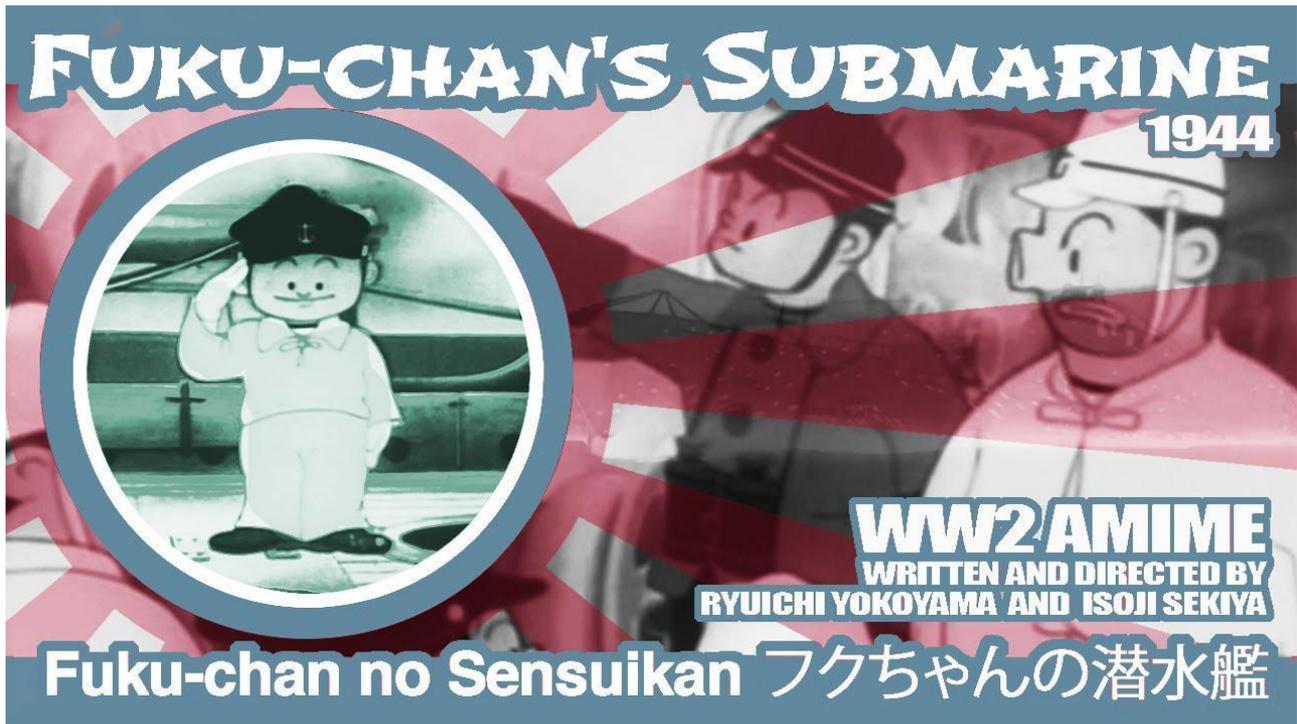
Sakamoto Gajo (1895-1973)

Tanku Tankuro (1934) il primo robot dei manga

Ryuichi Yokoyama (1909-2001)

Fuku-chan(1936)

L'autore di Fuku-chan venne mandato in prima linea dal governo per disegnare manga che raccontassero la vita militare. Durante la Seconda Gerra Mondiale i **fumettisti come inviati di guerra** furono una caratteristica di entrambi i fronti.

Fuku-chan un po' comico, un po' demenziale. La comicità basata sull'assurdo fu un mezzo, per sottrarsi alle politiche del regime, dei mangaka che si riunirono nel 1932 nel **Shin mangaha shudan** (gruppo della scuola del nuovo fumetto)

1931-1945

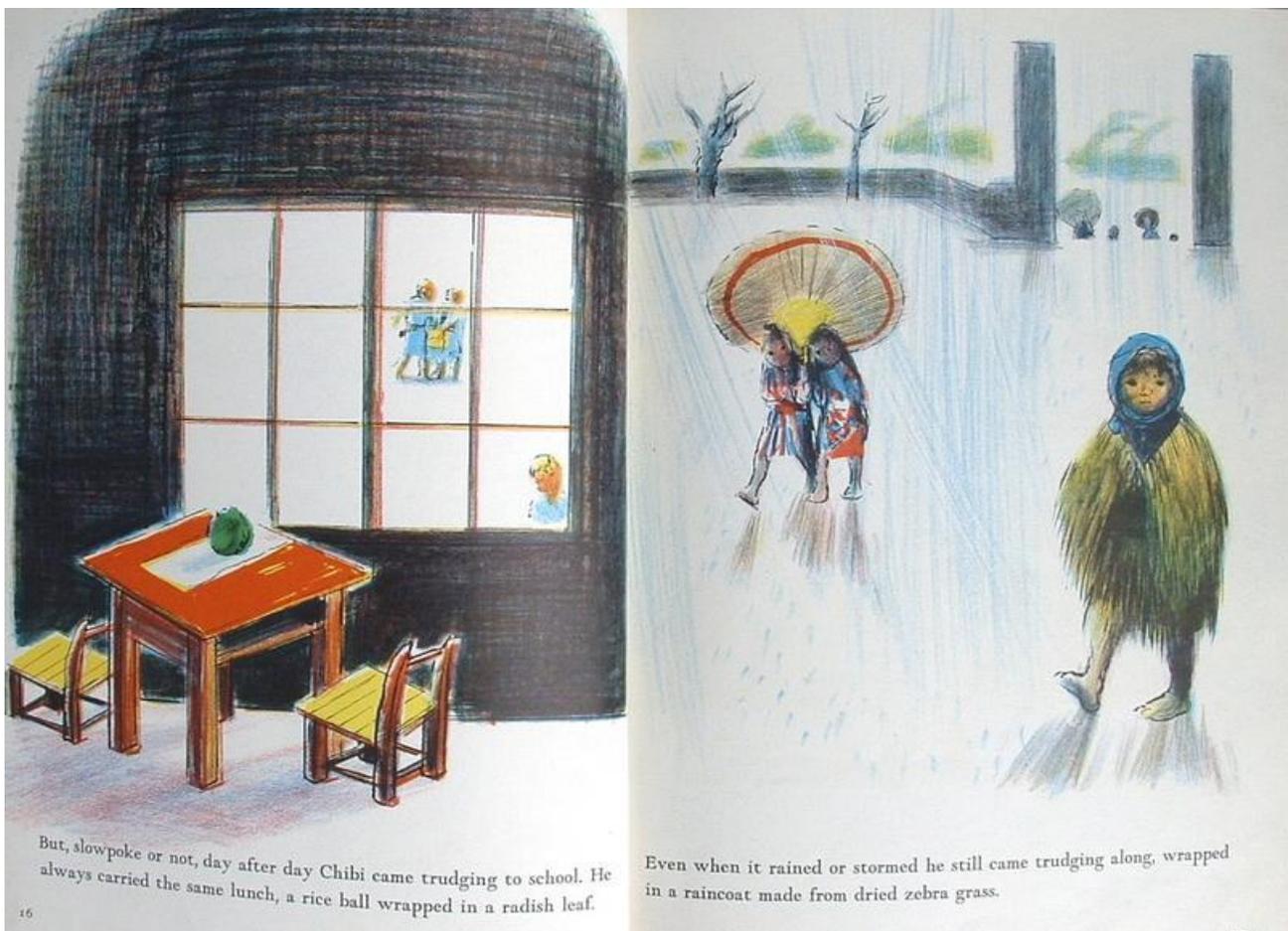
Il manga fu utilizzato per la propaganda di guerra, soprattutto dal 1942. In questo periodo ebbe anche una grande diffusione popolare

Taro Yashima (1908-1994)

Unganaizo (Il soldato sfortunato)

Taro Yashima fu tra i mangaka che non si prestò alla propaganda del governo militarista. Prima di rifugiarsi in America, fu autore in proprio, nel 1939, di Unganaizo, storia di un contadino divenuto soldato che muore al servizio di capi militari e politici corrotti.

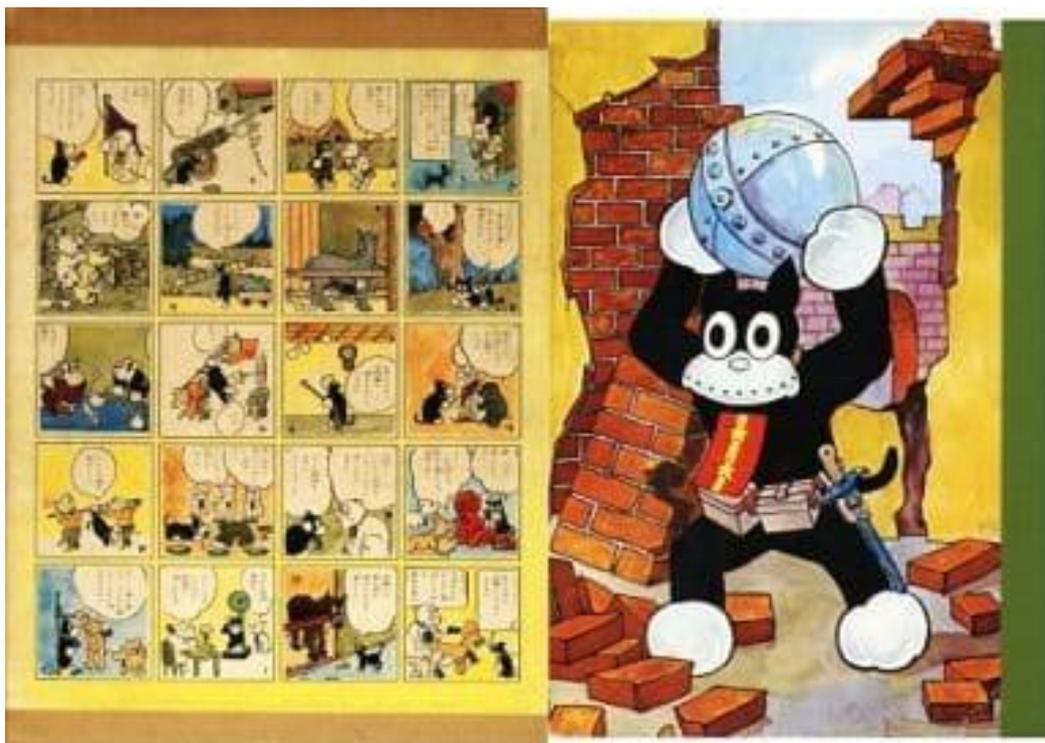
Crow Boy (1955) – vincitore medaglia Caldecott

In America, oltre a pubblicare *The Sun*, un racconto autobiografico in cui raccontò dell'inumano trattamento che fu riservato ai **gruppi non-militaristi degli anni Trenta in Giappone**, intraprese una brillante carriera di illustratore e vinse alcune medaglie Caldecott.

Tagawa Suiho (1899-1989)

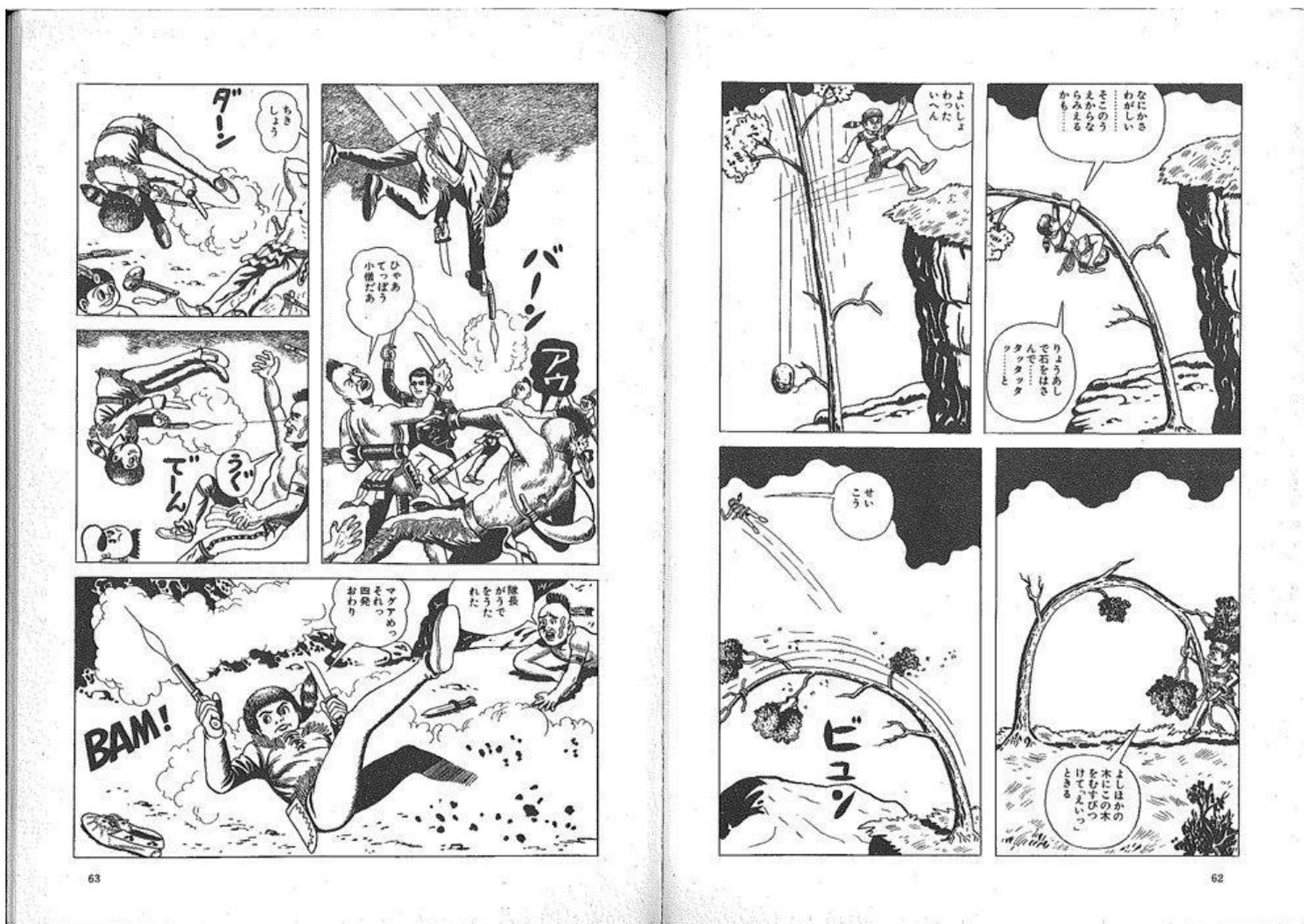
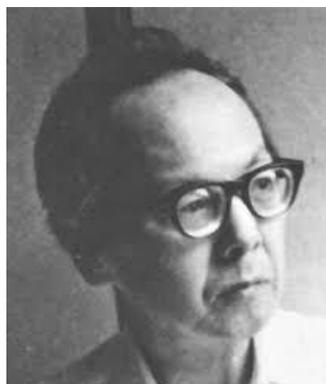
Narokuro uno dei maggiori heitai (soldato)
Manga del periodo prebellico

Il personaggio Narokuro di Tagawa Suiho, fu uno dei più noti personaggi del periodo prebellico fra i numerosi personaggi soldati usati dalla **propaganda**.

Shigeru Sugiura (1908-2000)

Il fumetto dell'infanzia

(L'ultimo dei Mohicani)

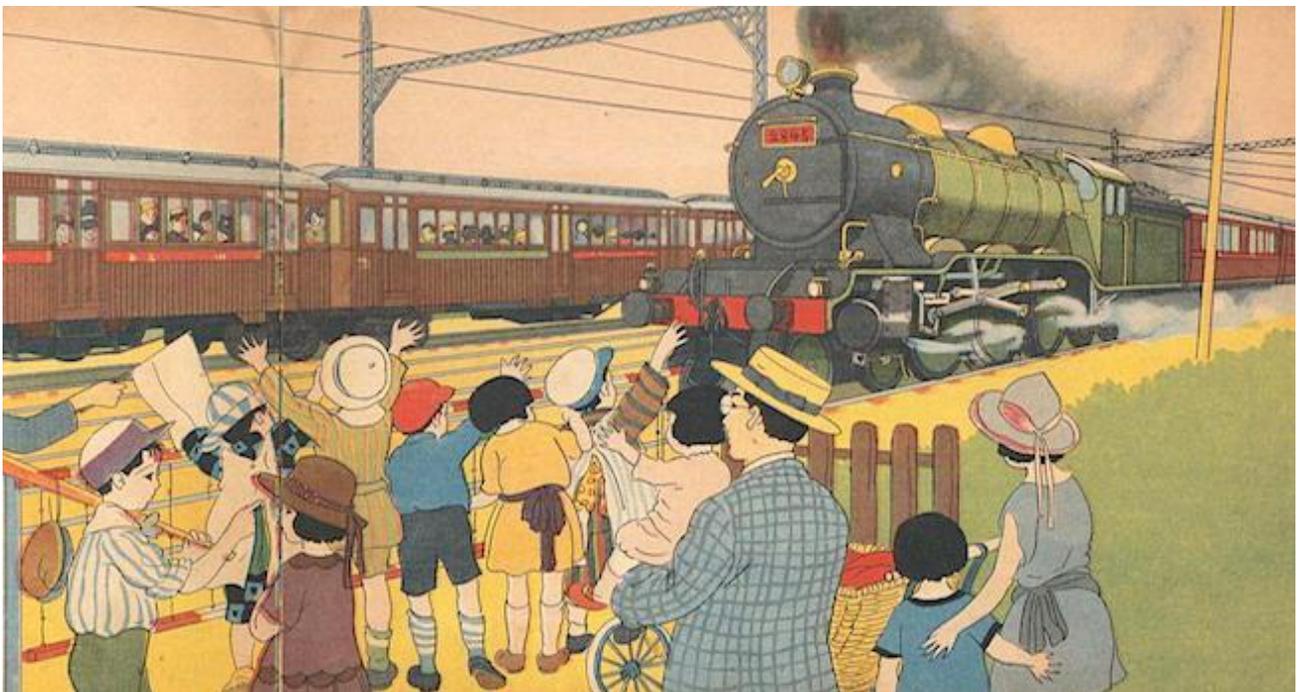
(Sarutobi Sasuke 1953)

Allievo di Tagawa, Shigeru Sugira esordì nel 1933 su Shonen Club. Il successo internazionale arrivò per lui negli anni '50 con **Gojira**, da cui venne tratto il film Godzilla di Ishiro Honda.

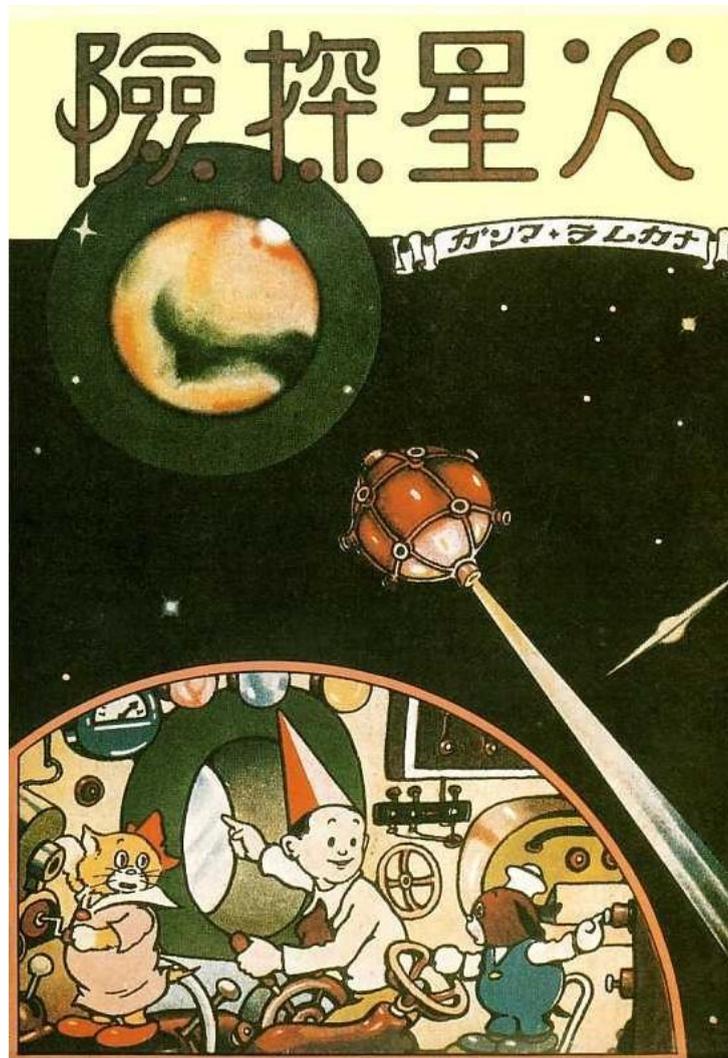

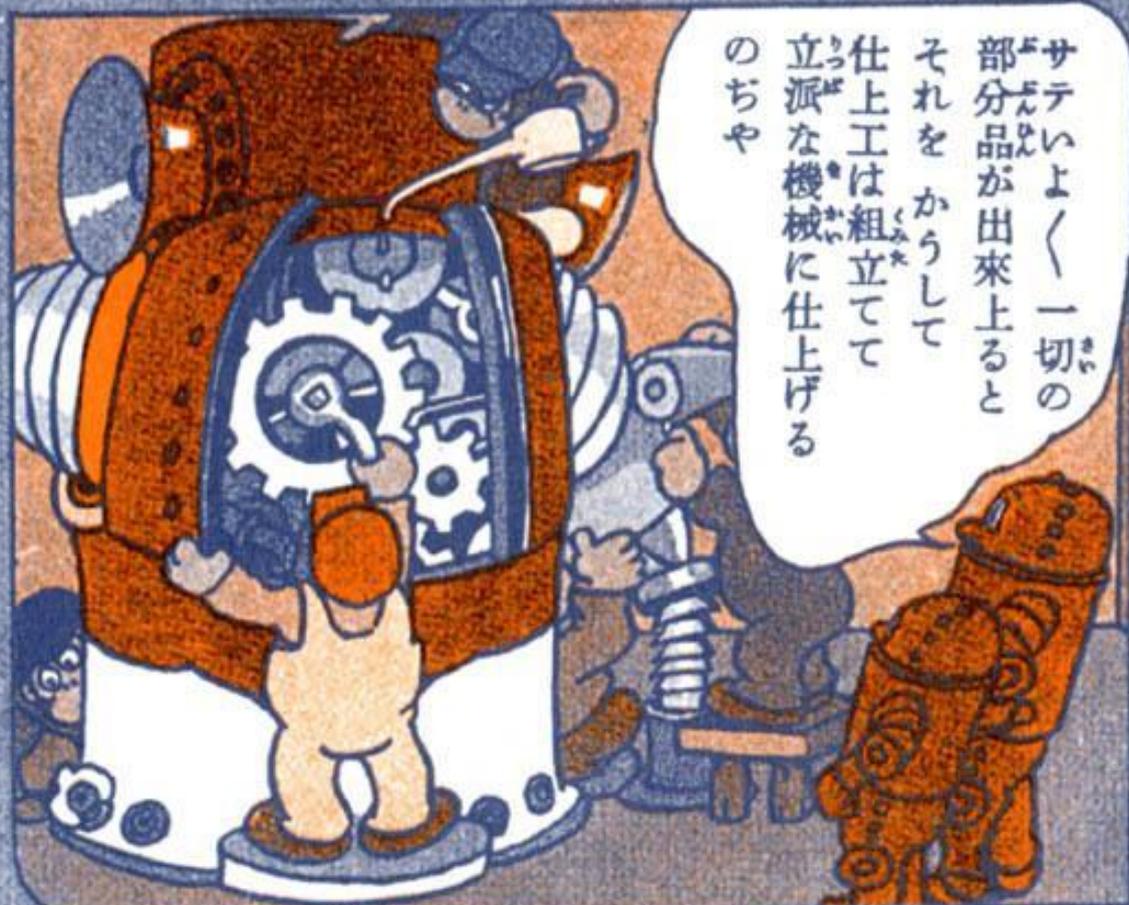
Noboru Oshiro (1905-1998)

Viaggio in treno (1941), il manga educativo

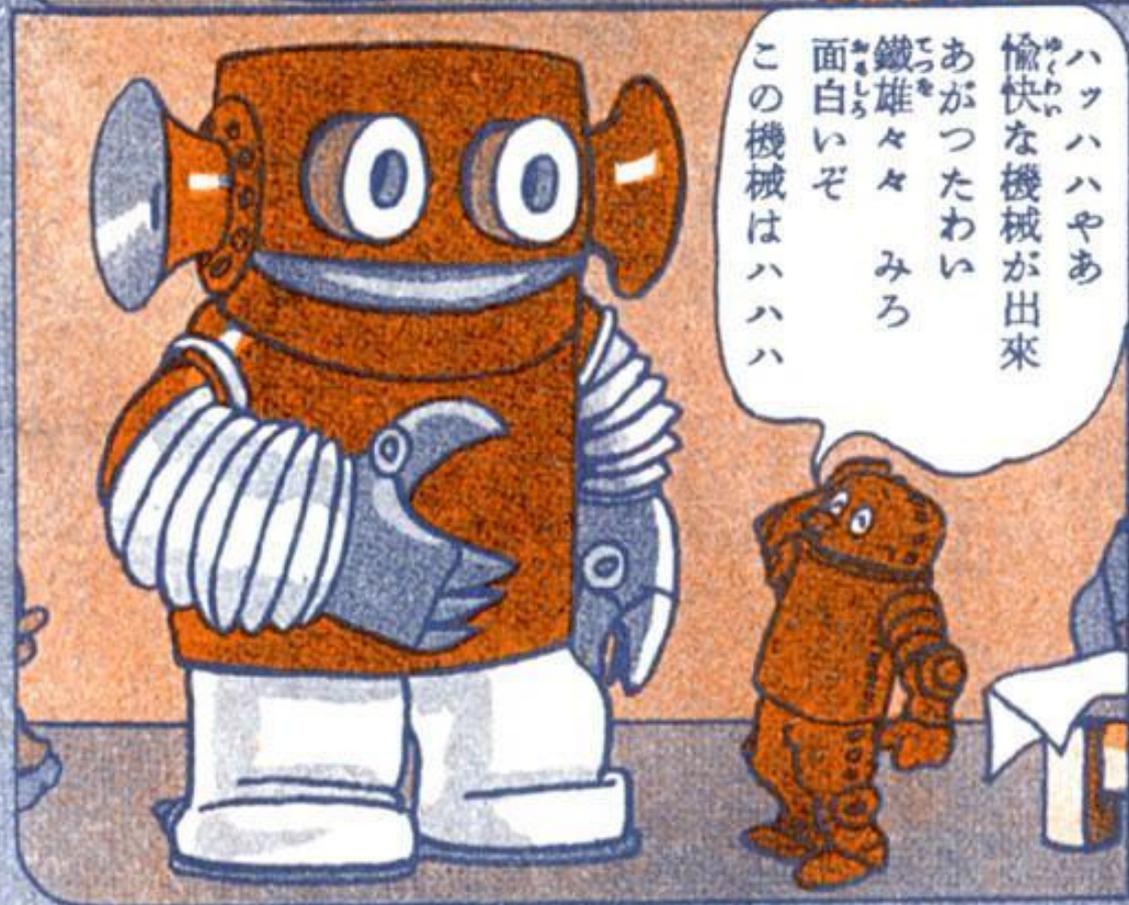

Naboru Oshiro fu autore di uno dei **primi fumetti di fantascienza**: L'esplorazione di Marte , e di La strana fabbrica metallurgica, con testi di Kazutaka Kurimoto, che testimonia il nascente **filone delle storie robotiche**

サテいよく一切の
部分品が出来上ると
それをかうして
仕上工は組立てて
立派な機械に仕上げる
のちや

ハッハハやあ
愉快な機械が出来
あがつたわい
鐵雄々々 みる
面白いぞ
この機械はハハハ

Yoshitaka Kiyama (1885-1951)

Manga Yonin Shosei (1931)

katei manga, fumetti famigliari

Manga Yonin Shosei, I quattro studenti a fumetti, di Yoshitaka Kiyama, racconta le storie di quattro studenti emigrati a San Francisco. E' uno dei primi **katei manga** che hanno per argomento le situazioni quotidiane della vita, le esperienze di gente comune.

Il dopoguerra

Nei manga del dopoguerra possiamo trovare alcune influenze

- del **kamishibai**, il teatro di carta dei monaci buddisti (XII sec) che tornò in voga negli anni venti e '50 nelle zone rurali
- del **cinema d'animazione**, presente dagli anni '30
- dei **terebi manga**, fumetti televisivi o animazioni televisive (Tv fa il suo ingresso nel 1953) (negli anni Sessanta diventarono una consuetudine le trasposizioni di manga in anime / almeno il 60% della produzione fumettistica giapponese finisce in anime)

I temi del dopoguerra: distruzione, morte e rinascita, sono ben presenti nella coscienza e nei ricordi di tutti.

Kondo Hidezo(1908-1979)

Nel 1944 e 1945 tutte le associazioni fumettistiche erano state sciolte o soppresse, ma dopo l'armistizio già i membri del precedente Shin mangaha shudan si riuniscono a Tokyo per formare il **nuovo Manga Shudan** (gruppo del manga). Le prime riviste che escono sono soprattutto di satira politica, per un pubblico adulto e dai temi di critica sociale.

Ogon Bat (1930)

Storia di **mitologia, sci-fi, orrore** di Ichiro Suzuki, testi di Takeo Nagamatsu (1912-1961)

Come altre avventure nate per il kamishibai, anche Ogon Bat viene **riproposta** come **storia illustrata** da Takeo Nagamatsu (1912-1961) nel 1947, poi da

Koji Kata (1918-1998) che ne farà un **manga** nel 1964-65 e

Daiji Kazumine (1937-201521) un **anime** nel 1967-68

Vari aurtori di kamishibai sarebbero diventati animatori e fuimettisti come

Shigeru Mizuki (1924-2015)

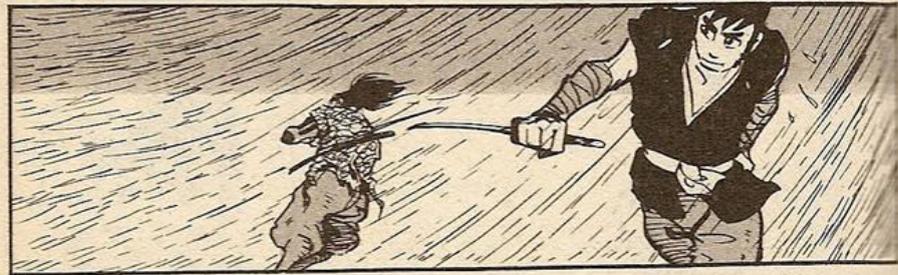

Autore di GeGeGe no Kitaro (Kitaro dei cimiteri) (1959)

e Sampei Shirato (1932-2021)

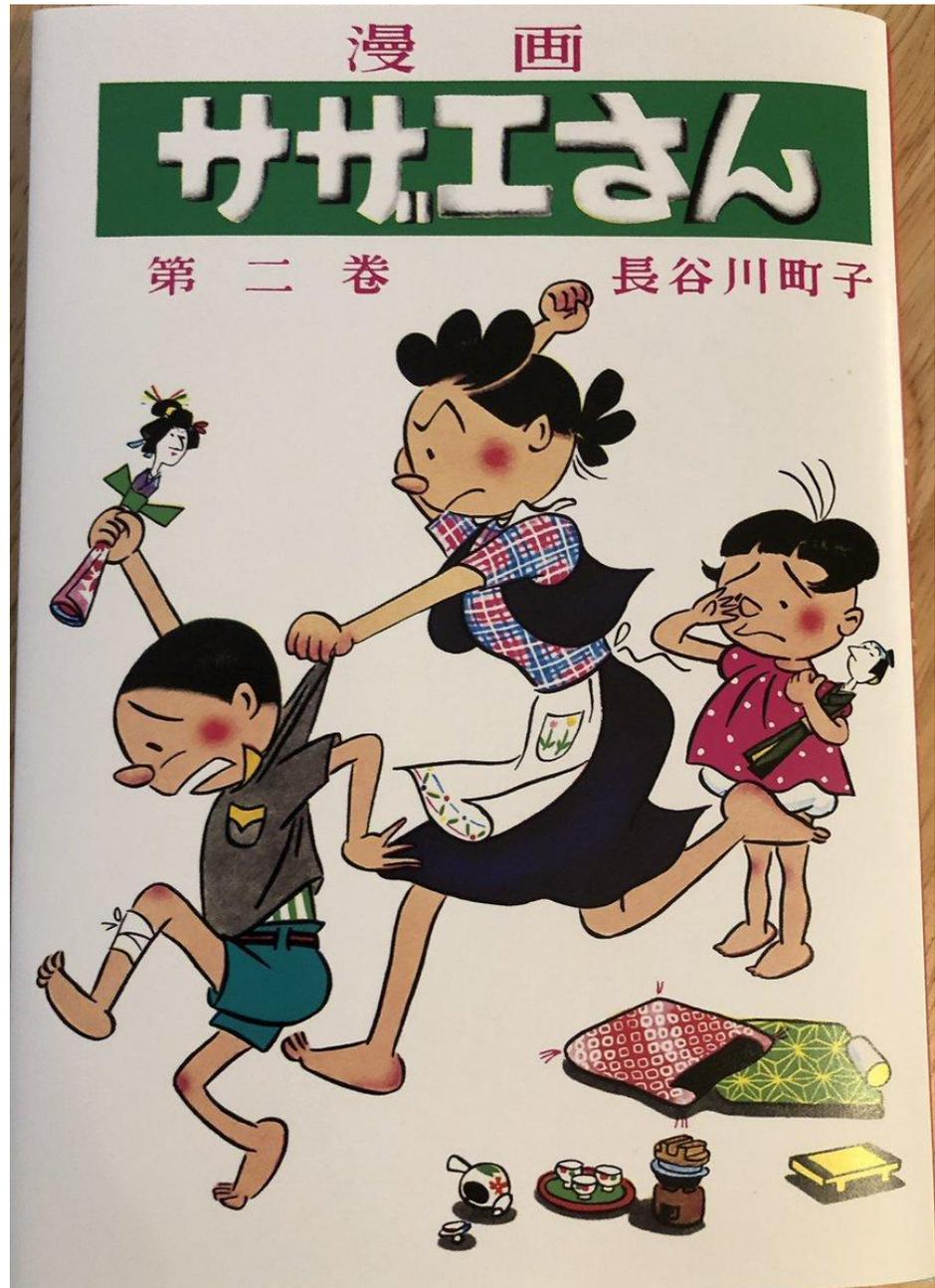
Kashihon manga

Impegnato negli anni giovanili come disegnatore di Kamishibai, si dedicò ai Kashihon manga (libretti a fumetti che potevano essere presi in prestito in apposite librerie) per essere libero di esprimersi senza mitigare la forza delle sue opere ispirate soprattutto ai **ninja** e al **Giappone medievale**. Verso la fine degli anni '40 e c'è un proliferare di riviste per ragazzi. Vengono proposti anche i **jido manga** per i bamibini.

Michiko Hasegawa (1946-1974)

Sazae-san (1946)

Dopo l'occupazione americana anche nei fumetti si rispecchia un Giappone impoverito e la difficoltà di ricostruire il Paese. Nel manga di Sazae-san, Michiko Hasegawa rappresenta il momento difficile in modo umoristico fantasioso

1946 1955

akahon manga

Gli akahon sono prodotti usa e getta, stampati con inchiostro nero violaceo su carta prosa, di solito, **molto economici** e di scarso valore artistico

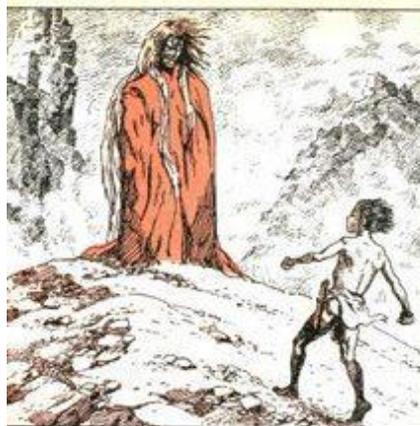
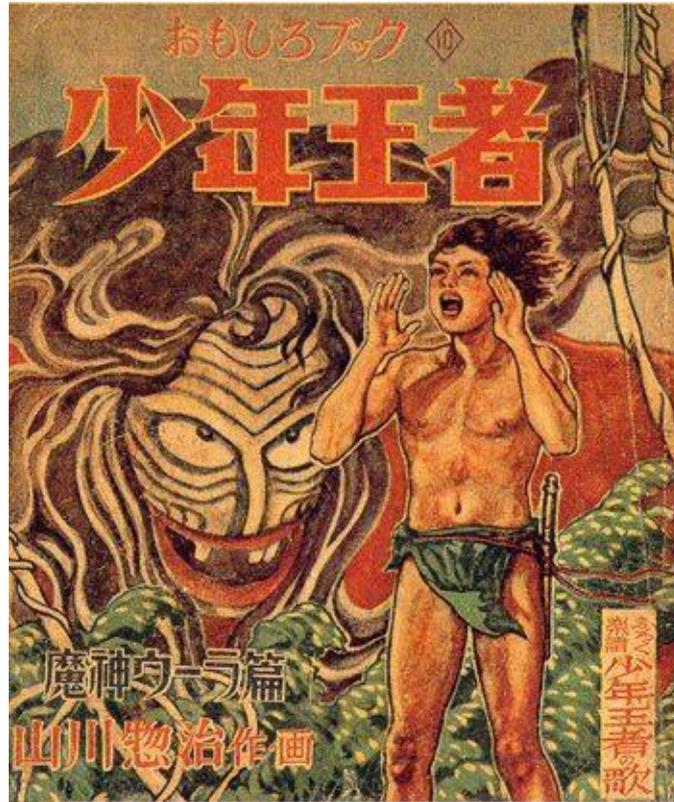

e-monogatari

Soji Yamakawa (1908-1992)

Shonen oja (1948)

Il capostipite degli e-monogatari è Shonen oja (Il re ragazzo) di Soji Yamakawa

(69) 悪魔は悪魔をかけたぬけ、いっさんに走った。ゆくては、いままでの太鼓の音とちがうにきややかな太鼓の音が響こえた。正統にふきみな岩山がそびえている。そのふもとらしい、調子こそちがうが、いけにえの怒りにうなるすがら太鼓の太鼓はよくていいる。悪魔は岩山へかけのぼった。ふーっ！と目のまよの岩の上には、まっかな衣をまとった魔人ウーラがあらわれた。『あつ！ウーラ！ ウーラ！ ウーラ！ ウーラ！』と、ウーラはまたまた、よくきた少年王者、すい子はまたもなく、モンスタウーラのえじきになるわ。おまえも、このレオパード山にすむ豹の影のえじきにしてくれるぞ、ウーラ……

(70) 『なにをっ！ 悪魔のウーラ！ 悪魔がウーラにおどりがかろうとしたとき、いっつりだしたか。ウーラは悪魔の影を口にあてて、ビューウ、ビューウとふきならした。たちまち、ウーラはウーラ！ 岩山にウーラが居ると悪魔の豹が姿をあらわしきはむいて悪魔におそいかかった。『アッ！ おもわす悪魔は、バツと五ノードルもとびさがってみかまえた。カーッ！ そのめ』

Gli e-monogatari sono storie illustrate che furoreggiavano in Giappone, notevoli per la **ricchezza illustrativa** che era ispirata ai manga per ragazzi e in parte in concorrenza con loro.

Oka Tomohiko(1917-1990)

Byakko Kamen (1951-1954)

Oka Tomohiko, altro esponente per l'e-monogatari, con Byakko Kamen (Maschera di Tigre bianca), si avvicina molto ai **modelli occidentali statunitensi**. I fumetti compaiono spesso sul mensile Adventure King.

Kawaii

Inizia il suo percorso in questo periodo, lo stile kawaii, assai diverso dai precedenti. Molto lineare, semplice, infantile, **cute**. La sua comparsa è associata all'operato di Osamu Tezuka. Hello Kitty (1974) è l'esempio recente di tale stile.

Toshiko Ueda (1917-2008)

Fuichin-san (1957-62)

Per tutti gli anni '50 e fino a quasi tutti i '60 i manga restano un appannaggio pressoché limitato agli autori uomini. Toshiko Ueda fu una delle **prime donne fumettiste** e Kamuro-san la sua prima serie illustrata del 1937. La sua serie Fuichin-san fu una delle più fortunate.

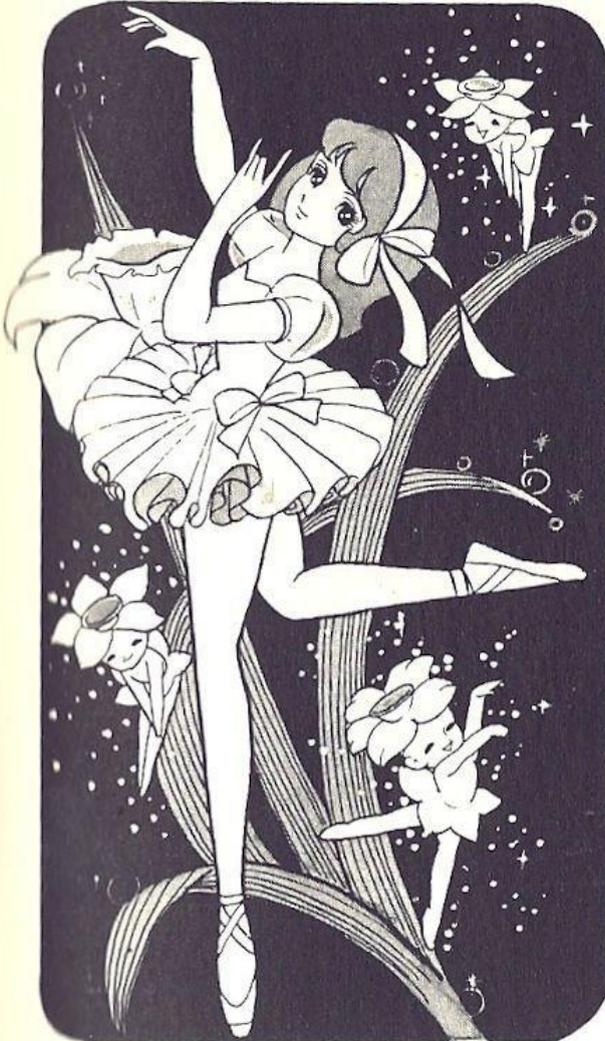
Miyako Maki (1935-)

Estetica shojo e Ricca-chan

Si può dire che Miyako Maki creò la prima immagine di ragazza di estetica shojo , occhi grandi, collo lungo, abiti a sbuffo. Questa autrice diventerà una leggenda oltre che per i suoi manga per la bambola Ricca-chan, equivalente giapponese della Barbie della Mattel.

Nijuyonen gumi

sociologia gender politica e sessualità

1952 -63 sono la prima età d'oro del manga: manga, anime, serie tv, giocattoli. Gli anni dal '68 alla fine degli '80 è un periodo fortunato per Nijuyonen gumi (**Le fumettiste del gruppo dell'anno '24**). Sociologia, gender, politica e sessualità sono fra i temi da loro illustrati.

Moto Hagio(1949-)

Shonen-ai

Fra le prime illustrazioni e la più acclamata dalla critica di Le fumettiste del gruppo dell'anno '24, Moto Hagio contribuì fra l'altro a introdurre il genere del shonen-ai, **amore fra ragazzi**.

Edgar e Allan Poe. Il clan dei Poe.(1972)

Keiko Takemiya (1950-)

Kaze to Ki no Uta (1976-80)

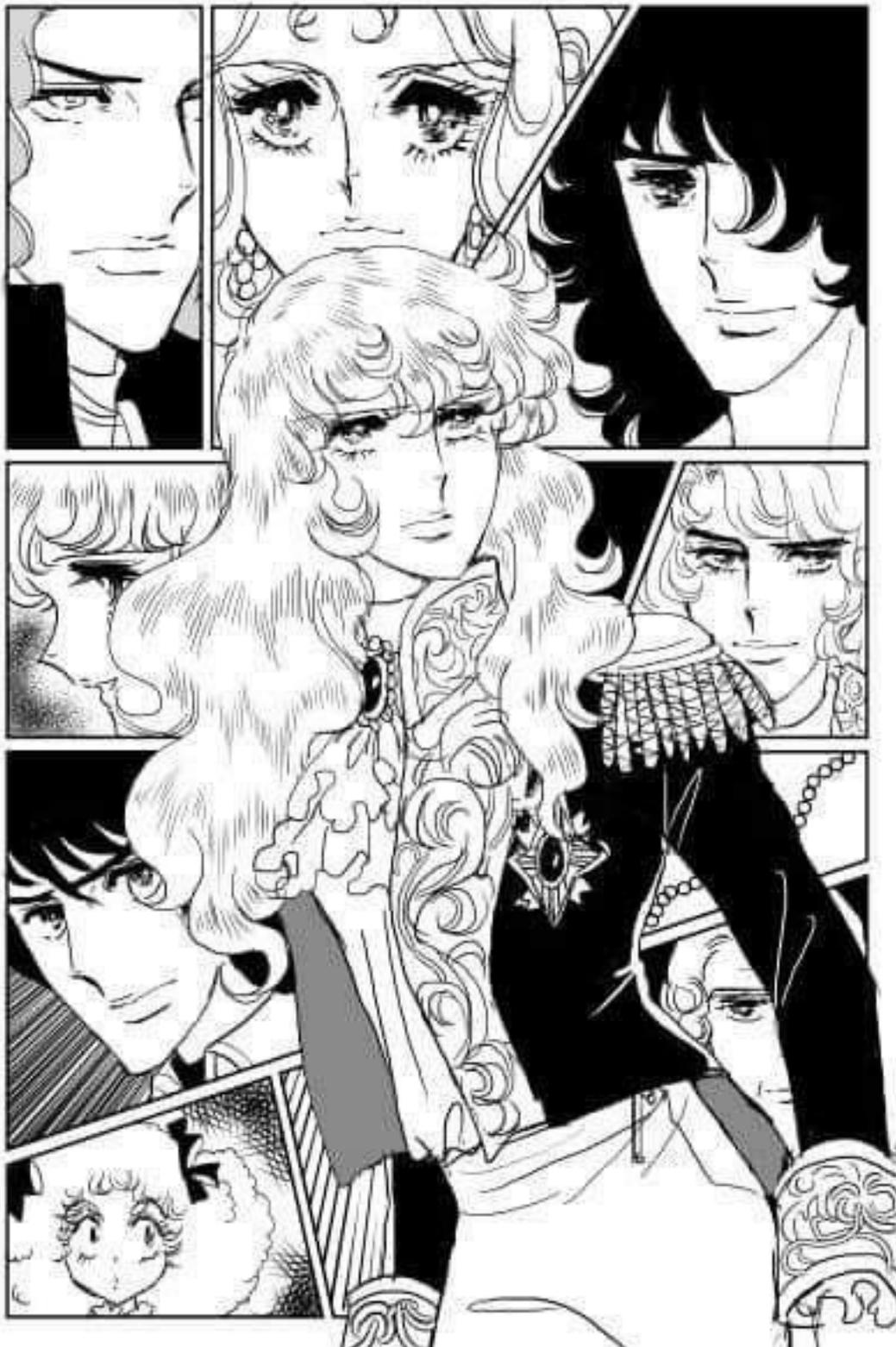
Il poema del vento e degli alberi

Riyoko Ikeda (1947-)

Lady Oscar (1972-1973)

gender-bender

OSAMU TEZUKA (1928-1989)

manga no kamisama, il dio del fumetto

Osamu Tezuka ha stabilito il **canone del manga moderno** introducendo il linguaggio certi codici del cinema che richiamano gli storyboard; lo story manga, storia continuativa a puntate, ed un cuore atomico che batte per l'umanità , quello di Astro Boy. Alcune sue storie sono molto drammatiche al punto che si possono far rientrare nel gekiga, i fumetti drammatici. I suoi personaggi sono tutti famosissimi ed iconici, continuano ad ispirare i nuovi mangaka.

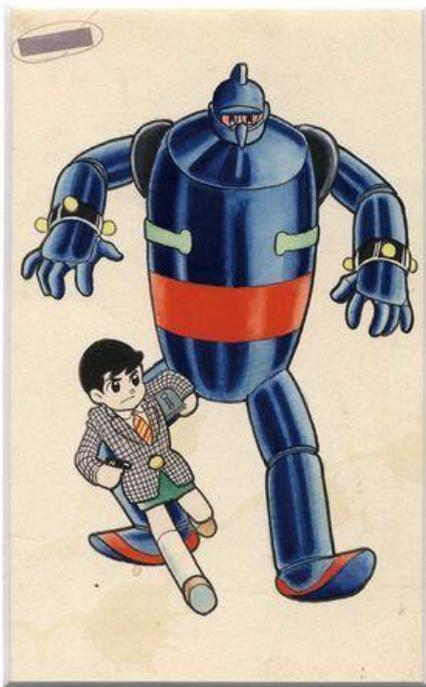

mitsuteru yokoyama

(1934-2004)

Tetsujin 28-go (1956)

Tetsujin 28-go Uomo di ferro di Mitsuteru Yokoyama, storia di un ragazzo controlla un robot si può considerare l'antesignano di Mazinger.

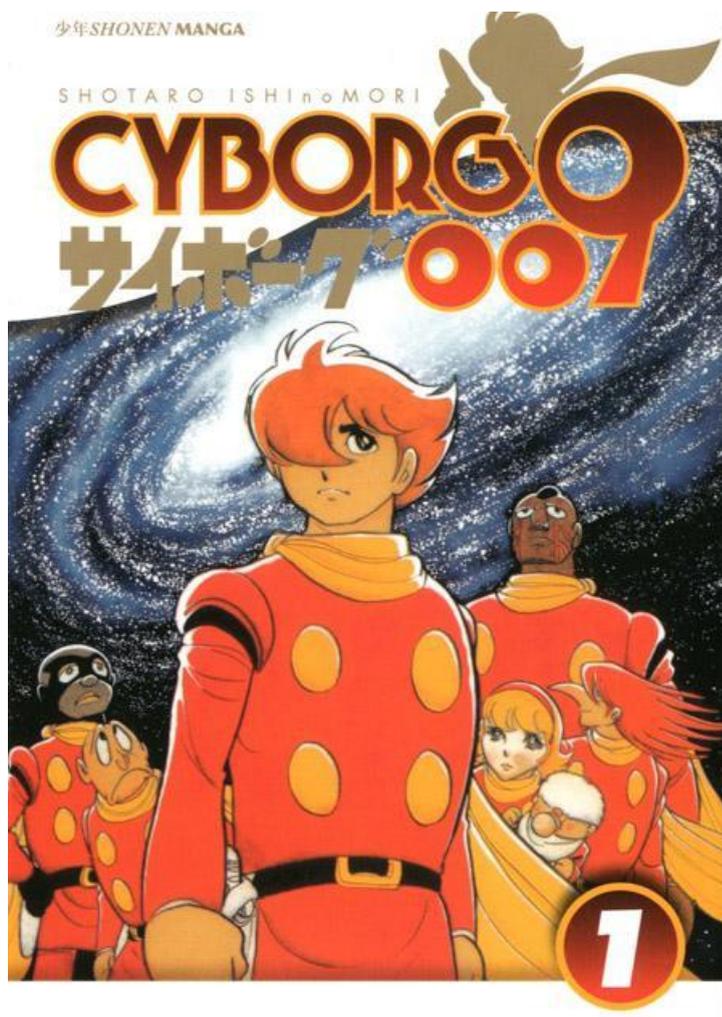
Così come la sua, Sally la strega, la copostipite del genere, maho shojo, maghette.

Altro suo lavoro famoso, E Kagamaru del clan Iga (1961-66) raccontati in costume o **storici seinen** per lettori più maturi.

SHOTARO ISHINOMORI (ONODERA) 1938-1998

manga no osama, il re del fumetto

Il primo successo: L'astronave fantasma (1960)

Il suo manga più noto: Cyborg 009 (1964)

Inventò la tv dei supereroi tv, come Ultraman del 1966, detta **tokusatsu**.

Il suo eroe tv fu Kamen Rider. (1971)

Fondò la sua società Studio Zero

Yoshihiro Tatsumi (1935-2015)

il gekiga

Yoshihiro Tatsumi inventò il termine gekiga per descrivere quel tipo di manga caratterizzato da immagini drammatiche.

Nel 1959 fondò a Osaka il **Gekiga kobo**, officina del Gekiga.

Il gekiga è per i proletari, non è intellettuale ma popolare perché gli stessi autori spesso non hanno studiato, sono orfani, ex carcerati, hanno subito

traumi e così via. Sono arrivati al manga per altre vie. Il loro è un pubblico metropolitano non interessato alla eleganza formale tradizionale.

Sanpei Shirato (1932-2021)

Spettacolare e politicamente assertivo il suo

Ninja bugei-cho

(Cronache dell'arte militare dei ninja) (1959)

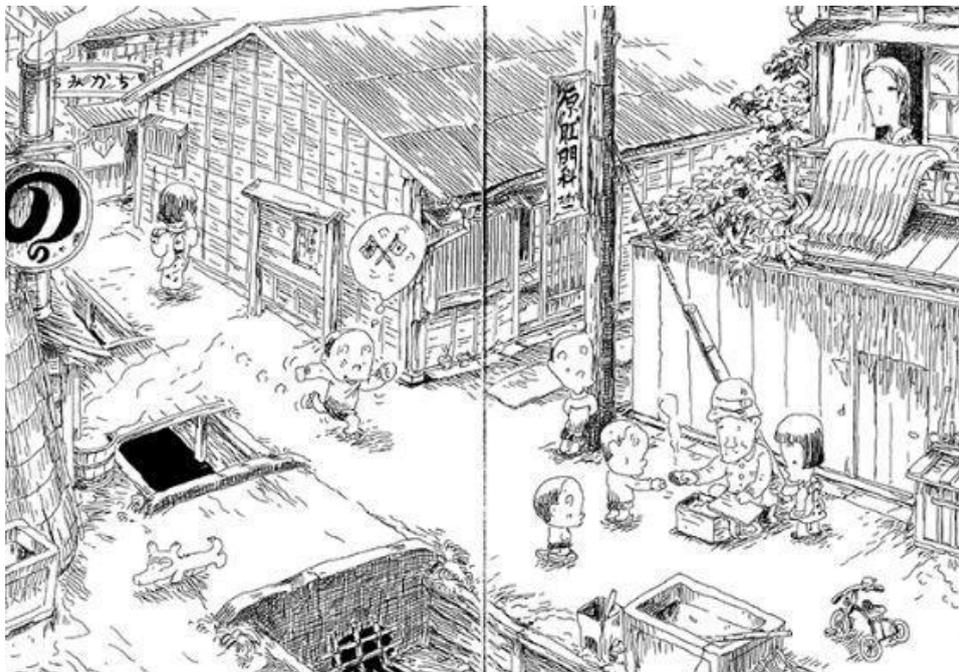
Kojima Gōseki,

Assassin of the Ghost Fortress, Omoshiro Book (May 1956).

Yu Takita (1932 - 1990)

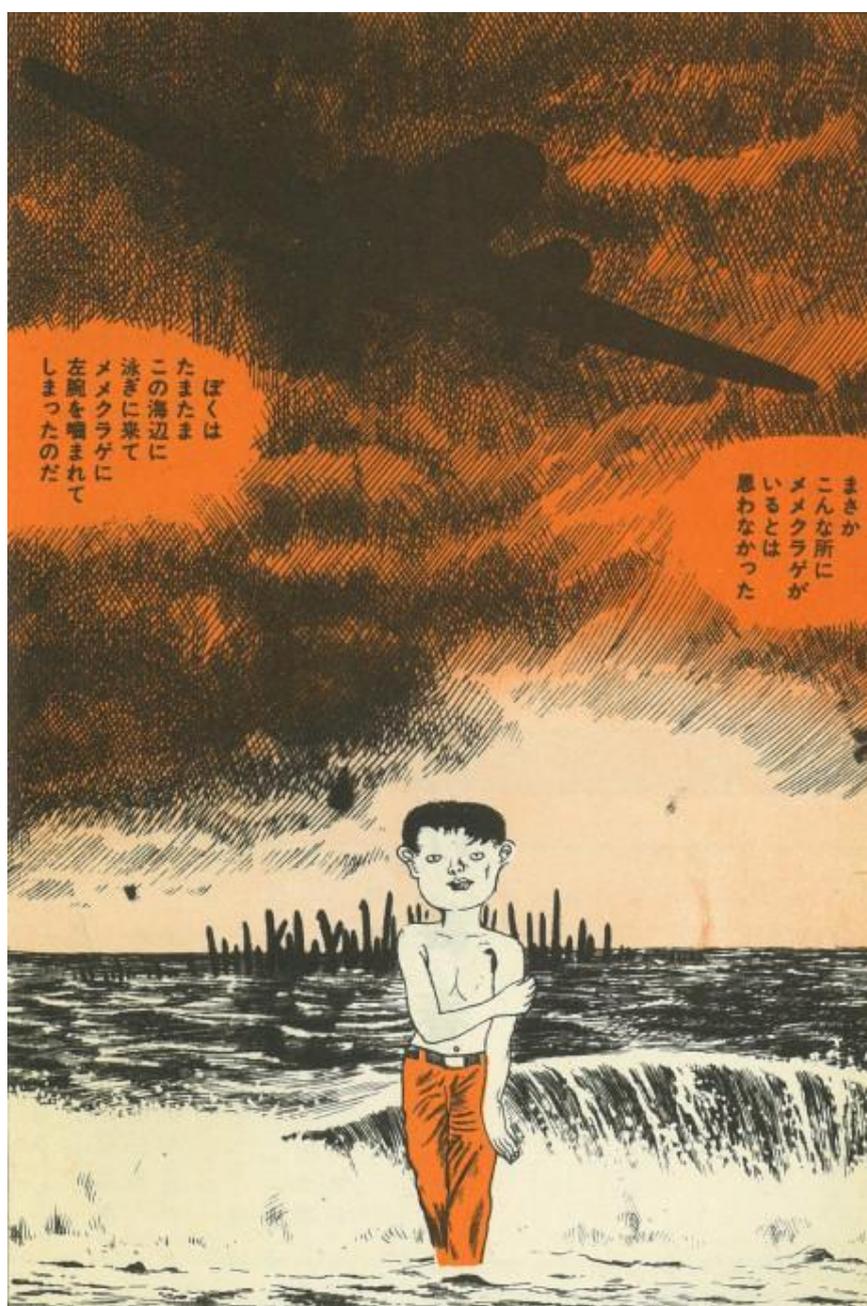
Pioniere del **manga autobiografico**, impegnato politcalmente e socialmente.

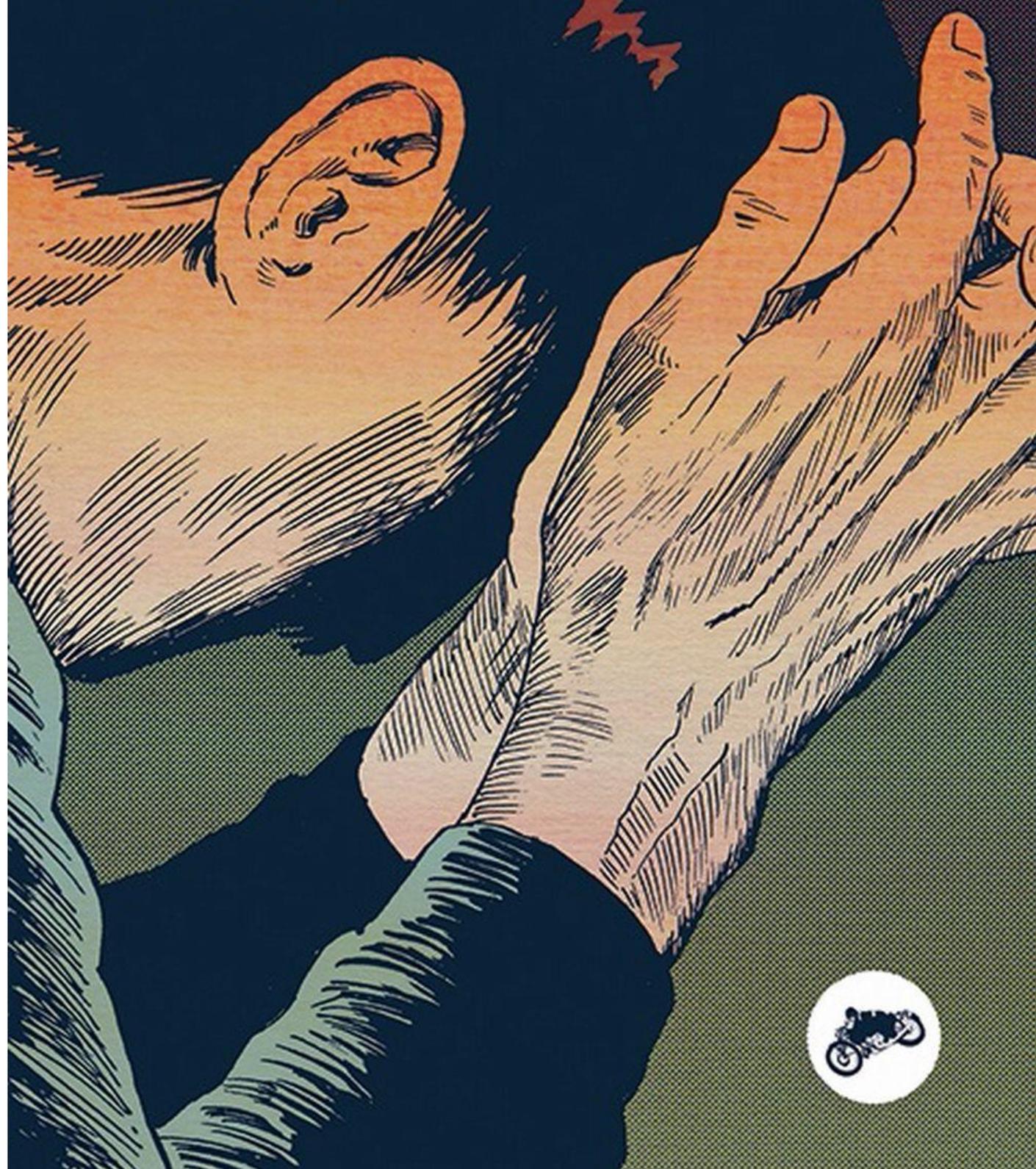
Le stranezze di Terajima-cho (1969-90)

Yoshiharu Tsuge (1937-)

Povert  rurale/guerra Pacifico

Yoshiharu Tsuge
L'uomo senza
talento

manga spokon

Il manga sportivo, detto spokon, tenacia sportiva, diventa **una metafora della vita**. Molti spokon famosi fra gli anni '60 e '70 vennero sceneggiati da Ikki Kajiwara (1936-1987)

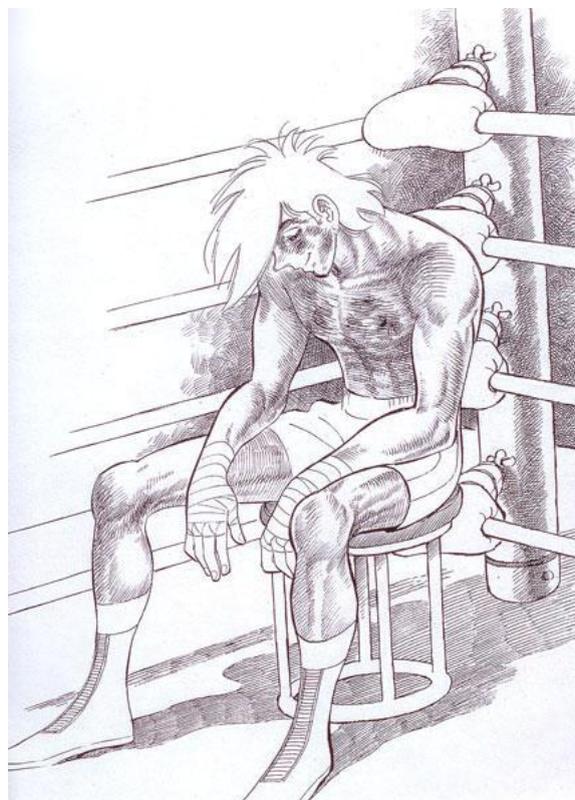

come Tiger mask di Naoki Tsuj (1935-1997).

come **Ashita no Jo** (1939-)

di **Tetsuya Chiba** (1968-73)

e **Capitan Tsubasa** (1981-)

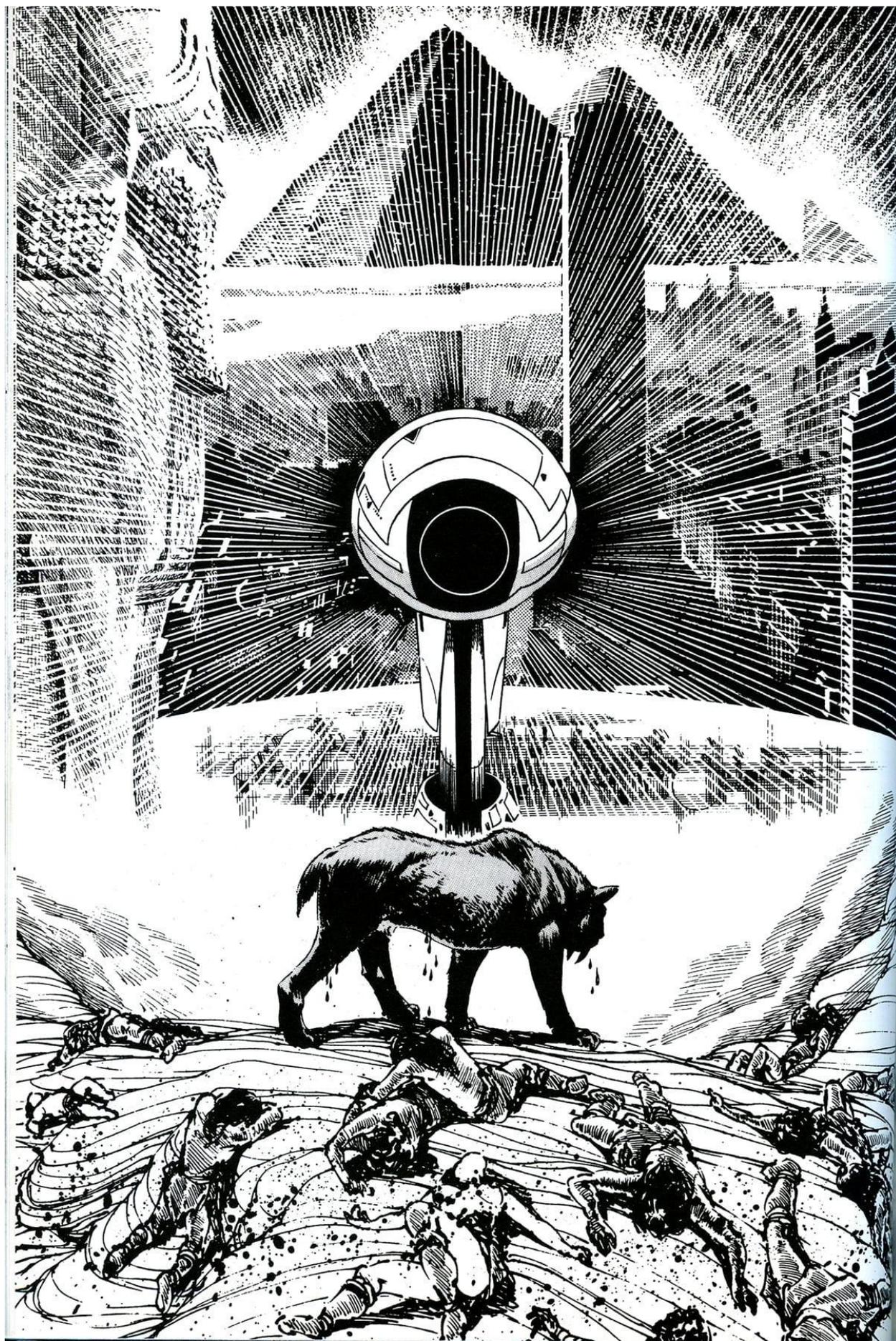
di **Yoichi Takahashi** (1960)

La fantascienza negli anni '70 ebbe nel manga un forte impatto visivo grazie al grande immaginario di **Leiji Matsumoto** (1938-)

Yokinobu Hoshino (1954-) 2001notti

Katsuhiro Otomo (1955-) Akira

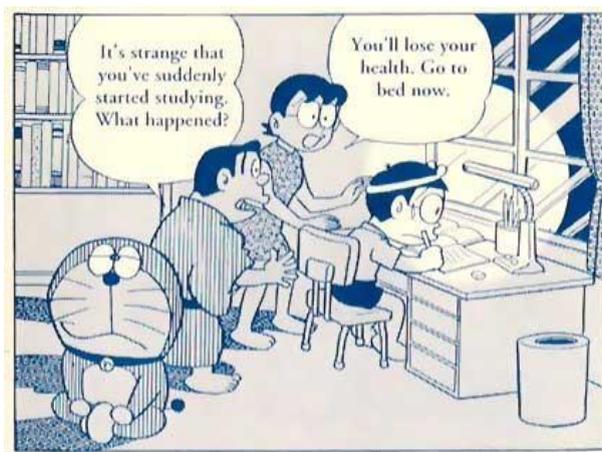

Golgo 13 di Takao Saito (1936-), storia di un killer a pagamento nel Giappone contemporaneo, è la seconda o terza serie a fumetti **più venduta** di tutti i tempi

Fujio Akatsuka in partnership con
Motoo Abiko (1934-2022)

sotto il nome di **Fujiko Fujio** creano “Nino, il mio amico Ninja”,
 “Carletto il principe dei mostri”, il famosissimo “Doraemon” e molti altri
 personaggi divertenti e famosi

Q2 GALLERY
319 e. 2nd st
LA CA 90012
www.q2popshop.com

Monkey Punch (1937-2019)

estimatore nella Nouvelle vague

Cindarella Boy

Lupin III

