

Codice Rubens

MARCO D'APONTE

Cell. 334 3509186

Inviamo alcune pagine del "**Codice Rubens**", romanzo grafico di circa 167 pagine.

Soggetto

Biografia di Rubens (1577-1640) tra realtà storica e registro fantastico che la collega al presente.

La storia si svolge su due livelli, due storie parallele. La vita del pittore di Anversa e quella di quattro giovani, nella Colonia del 2017. Lena, artista performer, Marco, disegnatore di fumetti, Boris e Cora.

Le due storie si differenziano oltre che per il linguaggio, anche graficamente.

I disegni hanno stile diverso nella colorazione e nella forma dei ballons, a sottolineare la parte attribuibile a Rubens (il *Codice Rubens*, appunto) da quella che si svolge nella contemporaneità.

La vicenda nasce dal ritrovamento di un vecchio libro molto rovinato, molto antico, pieno di disegni, ritrovamento che avviene durante i lavori di ristrutturazione della nuova casa di Lena in Sternengasse.

Marco comprende che quel vecchio carnet, che pare scritto da un artista del '600, è un 'proto fumetto' autografo in cui Rubens racconta la sua vita con disegni e parole, una vita lunga e felice, tutto l'opposto del 'pittore maledetto'.

Da qui l'intreccio si infittisce, mescolando realtà e immaginazione, passato e presente (come ad esempio l'incontro di Rubens con Picasso o la descrizione del suo atelier come la *factory* di Andy Warhol).

Il finale prende una sfumatura fantastica con l'apparizione di Rubens a fianco di Marco che sta realizzando le pagine che vi proponiamo.

È una storia barocca e dal finale barocco, come si addice ad un racconto su Rubens, un pittore che ha avuto un'enorme importanza nella storia della pittura, scelto da noi con l'intenzione di trattare le vicende di un artista per una volta non folle, sfortunato o maledetto, ma di successo e la cui vita, pur con i dolori dati dalla perdita della prima moglie e i problemi politici di quel periodo, si svolge felice fino agli ultimi giorni.

Autori

Marco D'Aponte: disegni e sceneggiatura in italiano.

Michel Hoëllard e Nathalie Neau: soggetto e sceneggiatura.

Torinese. Docente di discipline pittoriche. Negli anni novanta (1998-2002) ha insegnato tecniche dell'illustrazione e del fumetto allo IED di Torino e di seguito (2002-2005) è stato docente di Pittura e del corso speciale di Fumetto e Illustrazione presso l'Accademia di Belle Arti di Cuneo.

Dal 1974 svolge l'attività di pittore e illustratore collaborando con editori italiani e stranieri. Dal 1983 è autore di fumetti,

Tra le pubblicazioni dal 2000 ricordiamo:

Dottor Jeckill e mister Hyde

S.O.S. il Titanic affonda

L'Italia cattolica si scopre Oriente

L'ultima giornata di Marilyn Monroe

collaborazione con Guido Ceronetti "*La valigia del cantastorie*" su La Stampa.

Tazio Nuvolari. Compagno del vento

Testi di Pit Formento, Ed. Angolo Manzoni.

Una certa sera d'inverno e

Pensione Tersicore

dai romanzi di Gianna Baltaro, Ed. Angolo Manzoni.

Quattro giorni

Testi di Andrea B. Nardi, Miraggi Edizioni.

Storia di Torino a Fumetti

Testi di Rossana Repetto, La Stampa - Edizioni del Capricorno.

Il principio di Archimede

dal romanzo di Dario Lanzardo, Ed. Tunué.

Sostiene Pereira

dal romanzo di Antonio Tabucchi, sceneggiatura di Marino Magliani, Ed. Tunué.

La ricerca del legname

Testo di Marino Magliani, Ed. Tunué.

Il Grande Torino a Fumetti

testi di di Rossana Repetto, La Stampa - Edizioni del Capricorno

Nuvolari Tazio pilota, art-book

testo e disegni di Marco D'Aponte, Daniela Piazza Editore.

I morti non fanno nulla

testo di Pit Formento, Miraggi Edizioni.

MICHEL HOËLLARD

Figlio di emigranti bretoni, vive a Parigi, è stato caporedattore della rivista culturale e letteraria *Ars-numero*, ed è autore di romanzi e di racconti pubblicati in Francia e in Italia. Tra cui:

Lune nere, Ed. Effigie. Romanzo erotico-epistolario.

Ronde Séminole, Sulliver. Romanzo-western.

NATHALIE NEAU

Nata nel 1967, vive a Versailles È docente di tedesco al ministero dell'Éducation Nationale Française.

Dal 2011 al 2013 è stata Coordinatrice nazionale della CNFU presso l'Unesco (Parigi).

Nel 2011 ha sceneggiato il lungometraggio

I sentieri battuti con il regista Cesare Campoy.

PPR - Codice Rubens

Cap. 1 EROS È LA VITA

Anversa 1640. Rubens è morto e si svolgono i solenni funerali. Rubens, narratore racconta della sua giovinezza e dell'apprendistato in pittura.

Cap. 2 LA MIA CASA ASSASSINATA

Colonia, oggi. Lena una giovane donna, affitta un alloggio in Sternengasse. Rubens, fantasma ci informa che è la sua vecchia casa. Si racconta la storia della casa e si completa la narrazione degli anni di formazione di Rubens.

Cap. 3 ...COSÌ

Sono gli anni dal 1600 al 1609. Rubens entra a far parte della gilda dei pittori di Anversa e viene inviato a studiare in Italia. Inizia a lavorare per il Duca Francesco Gonzaga. Da Mantova sarà inviato a Firenze per il matrimonio di Maria de Medici. Qui inizia l'amicizia con colei che diverrà Regina di Francia.

Cap. 4 AGGRAPPARSI AI RAMI

Presentazione dei personaggi della storia parallela che si svolge oggi. Lena, un'artista performer e gli amici Marco, Cora e Boris, che sembra innamorato di Lena.

Rubens giunto a Roma appropria la grande arte e contemporaneamente la diplomazia.

Cap. 5 VERNICE FRESCA!

Rubens è a Madrid. Sulla via del ritorno in Italia a Guernica ha uno scambio di idee sulla pittura con un giovane artista, Picasso. Tornato a Mantova sarà richiamato ad Anversa per la morte della madre.

Cap. 6 IM WESTERN NICHTS NEUES

Lena e Boris trovano nella nicchia di un muro di casa un vecchio libro. Solo Marco sembra intuire che si tratta di un libro prezioso. Lena partirà per Documenta di Kassel dove realizzerà una complessa installazione. Lena e Marco stanno vivendo una tormentata relazione.

Cap. 7 DIRITTO ALL'IMMAGINE

Rubens, depresso a seguito della morte della madre, rimane ad Anversa dove diviene presto un pittore molto apprezzato. Sposa Isabella Brandt. In Europa si diffonde la peste.

Cap. 8 L'AVVENTURA DI "MARCO GIALLO"

A Documenta Marco partecipa alla performance di Lena ma durante un temporale sparisce. Lo cercano ovunque e nella notte, in circostanze drammatiche, si capisce che Boris, innamorato di Lena, riesce a fare breccia nel suo cuore.

Cap. 9 UN GRIDO RIPETUTO DA MILLE SENTINELLE

A Parigi viene assassinato il re Henry IV, e Maria de Medici diviene reggente. Rubens avrà importanti incarichi artistici. Nel frattempo anche in Olanda arriva la peste. Rubens, affranto, perde la moglie e una figlia.

Cap. 10

le due storie si intrecciano. I titoli divengono due.

LA CONFESSIONE

Lena sta lasciando Kassel, è alla stazione seduta in treno. Boris la raggiunge. Lena divisa tra Marco e Boris non sa scegliere e chiede di restare sola.

E RUBENS CREÒ LA DONNA.

Anversa è assediata. Rubens inizia i negoziati con la Spagna. A Madrid incontra Velasquez con cui inizia una sincera amicizia.

Cap. 11 VERSIONE ORIGINALE

Boris alla stazione vede Lena allontanarsi in treno. Si ritroveranno durante le ricerche di Marco. Secondo matrimonio di Rubens con Hélène Fourment. Sono gli ultimi dieci anni sereni del pittore. Si descrive l'originale metodo di lavoro dell'atelier, una sorta di 'factory' alla Wahrol.

Cap. 12 RUBI SULL'UNGHIA

Lena e Boris, che ora convivono, partecipano come espositori ad una fiera di antiquariato a Colonia. In questa occasione si ricordano del vecchio libro ma si accorgono di non avere più il codex.

Cambio di scena. Marco in una camera d'albergo davanti al castello di Steen. Dagli attrezzi sul tavolo si capisce che è un disegnatore di fumetti. Sta creando una storia complessa composta da un collage di vecchi disegni intrecciati a disegni originali.

Cap. 13 LA POSSIBILITÀ DI UNA FINE

Marco nella camera d'albergo completa il montaggio delle tavole ma si chiede come terminare l'opera. Nella notte ha un'illuminazione. Si sveglia e inizia a disegnare.

Si comprende così che tutto il lavoro è un collage tra il codex di Rubens, in cui egli racconta in un proto-fumetto la propria storia, intrecciato ora con il fumetto di Marco. Nelle ultime pagine si vede Rubens che controlla le tavole, appagato dal fatto che il suo lavoro, pur pesantemente rielaborato, non è andato perso e giudica il lavoro originale e discretamente disegnato.

Ovviamente anche questo è un finale pensato e realizzato da Marco così come l'intera storia, compreso quel finale che ha avuto in sogno come un'illuminazione.

Nell'ultima pagina vediamo Lena e Marco che guardano una vetrina di una grande libreria tutta piena del graphic su Rubens dal titolo P P R.

Codex Rubens

DISEGNI DI MARCO D'APONTE
TESTI DI MICHEL HOËLLARD E NATHALIE NEAU

EROS È LA VITA

*Sembra che
questa città
non possa
fare a meno
di me.*

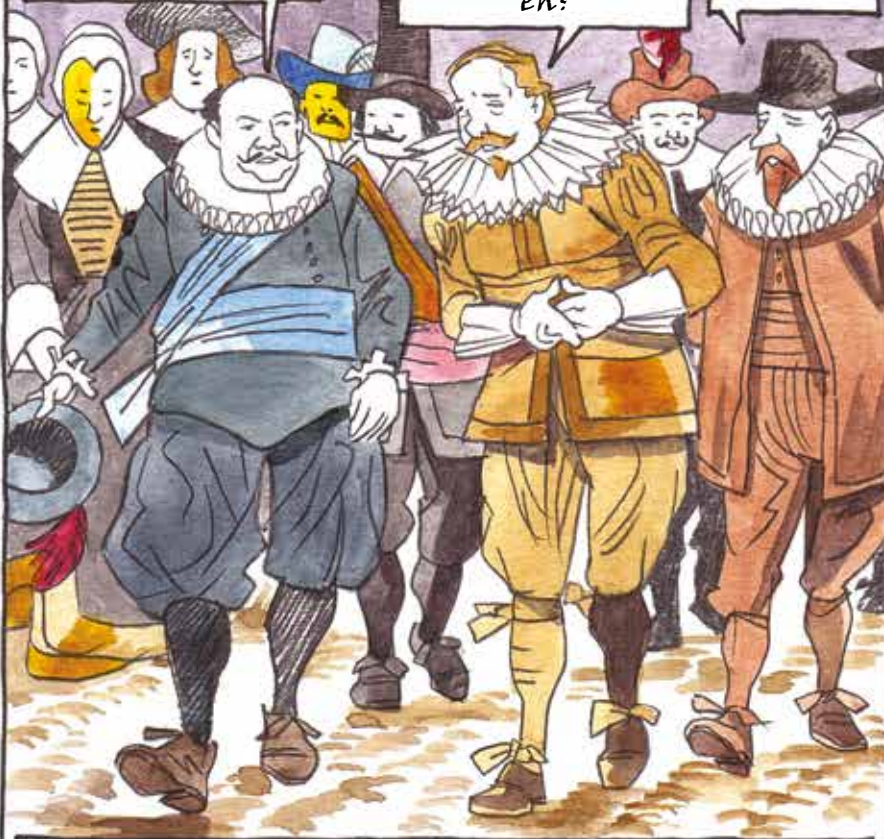
ANTWERPEN
-
ANVERSA
1640

Dietro la mia famiglia, la mia gente,
i magistrati, l'Accademia dei pittori,
i nobili, i commercianti.

un funerale
grandioso.

Bella morte,
giusta per lui,
eh?

Vero.

La processione si svolge lenta per le strade
di Anversa.

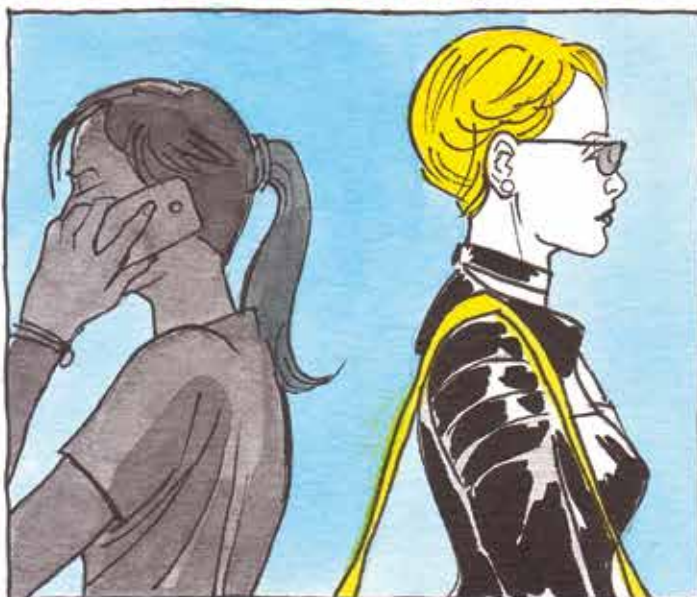
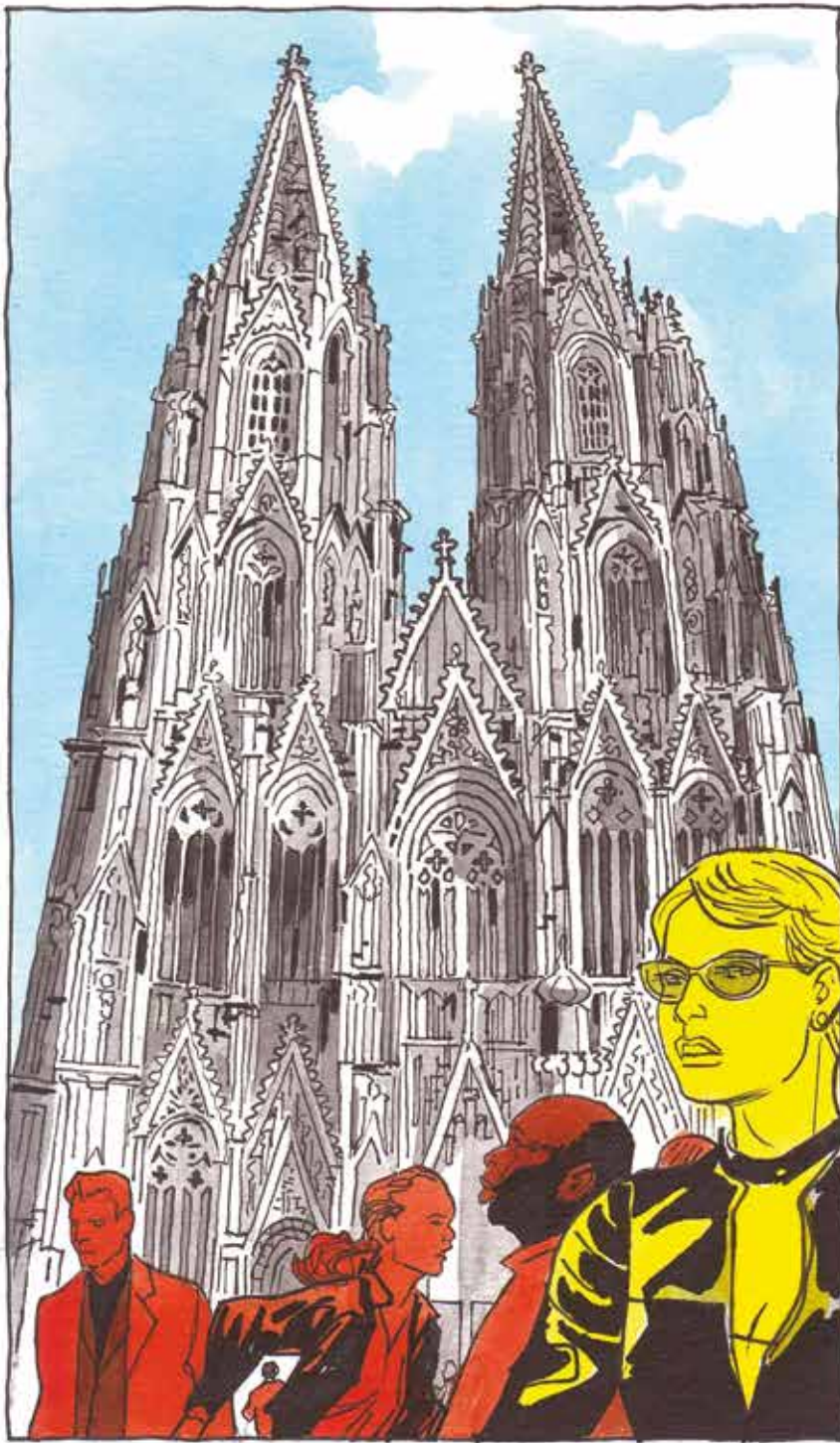
La mia cara sposa,
la mia Helène,
piange disperata.

Lontano la chiesa di
Saint Jacques ha le porte
aperte sul Meier.

E lì,
in quella
chiesa, sarò
sepolto.

SÌ, PENSO
PROPRIO
CHE POSSA
ANDARE
BENE...

Sternengasse al numero 13.
E qui, dov'era la mia
casa di famiglia che la
signorina si trasloca...
Là dove sono cresciuto.

È qui dove
abitavo da bambino.

Scuola di pittura
del maestro
Adam van Noort.

...Con lo "sportello di Durer"
si potranno disegnare solo
cose che ci sono vicine,
ed è col traguardo che sarà
possibile disegnare in
prospettiva ogni cosa per
quanto lontana essa sia...

E allora... prendete
i vostri traguardi.

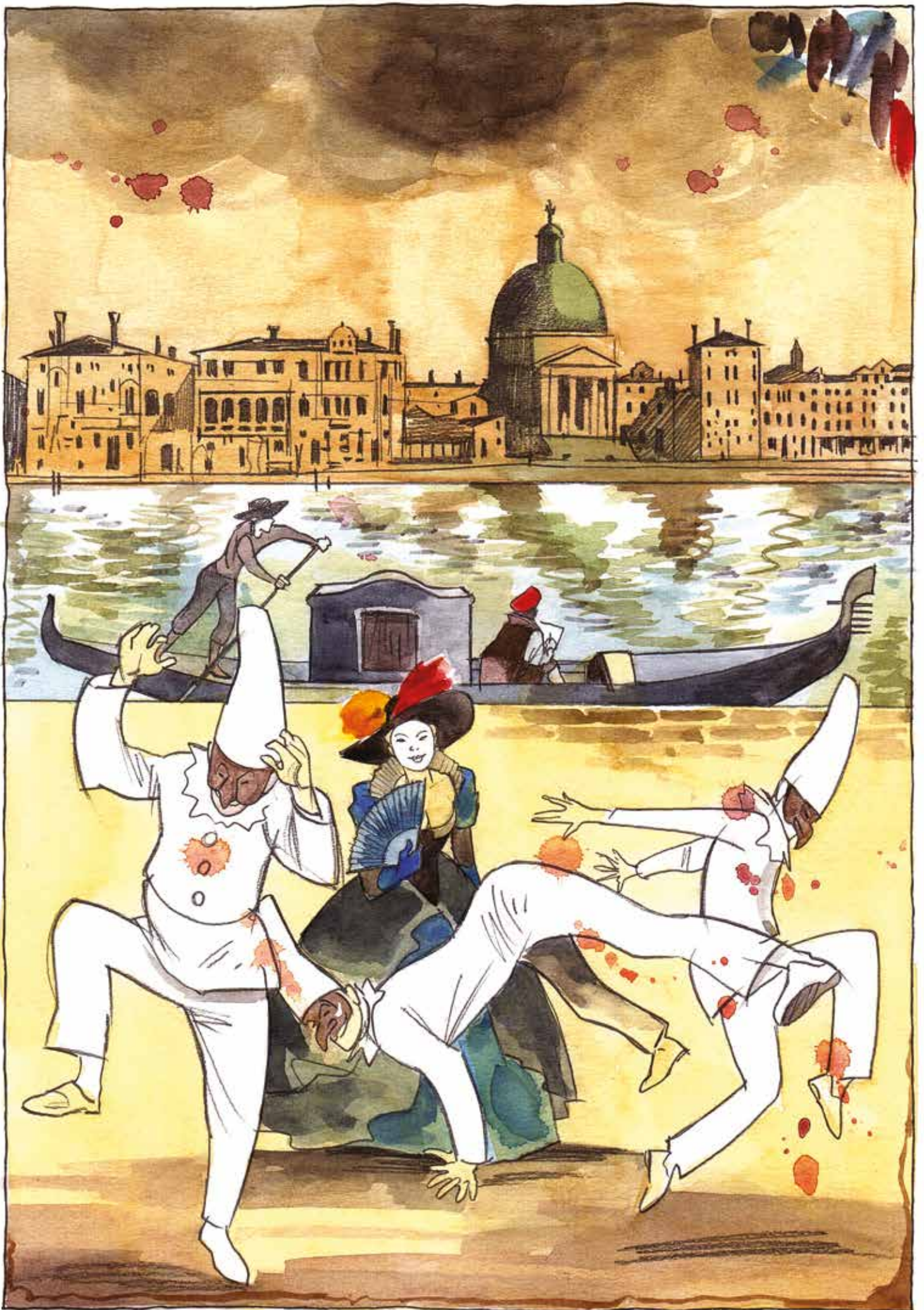
Eh, Ruby, così
potrai fare il
tra-quadone!

Il momento non è ben
scelto per dire
stupidaggini...

Per tutto il tempo Rubens disegna, annota,
fa schizzi, sembra un moderno paparazzo.
È felice come un bambino.

Bello,
bello!

Ma insomma
Peter...

Basta!

Strordinario!

Ancora una, cara,
e sono da te.

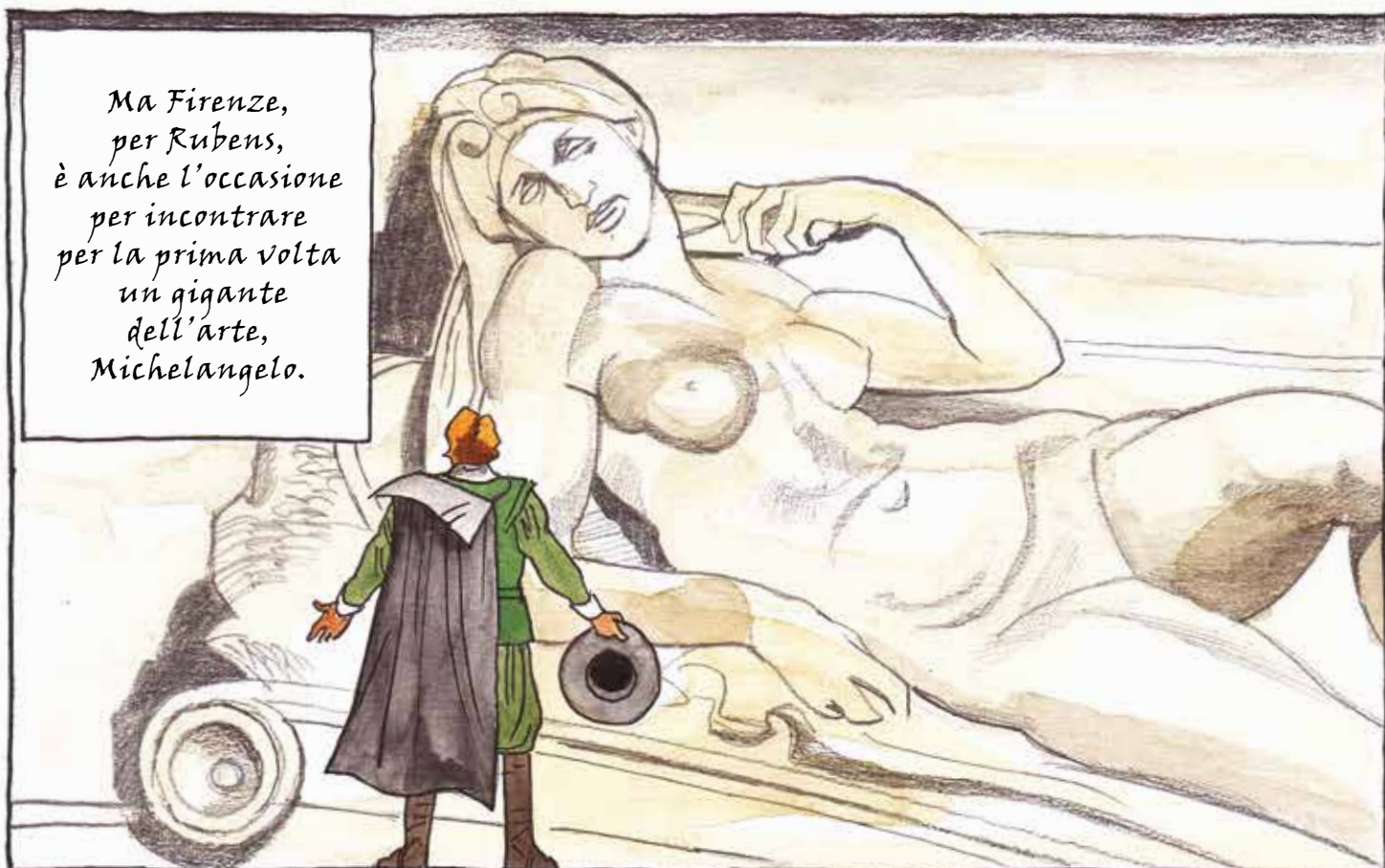
Ecco Monsignor
Aldobrandini,
inviato
del Papa.

E allora, Peter,
stai lì con i
tuoi disegni,
villanzone!

Nani, acrobati, ballerine e commedianti
competono in destrezza e offrono ai
convitati attrazioni spettacolari.

Si susseguono cacce, tornei
e concerti barocchi
fino agli immancabili
fuochi d'artificio sull'acqua
che concludono i festeggiamenti.

Ma Firenze,
per Rubens,
è anche l'occasione
per incontrare
per la prima volta
un gigante
dell'arte,
Michelangelo.

AGGRAPPARSI AI RAMI

YAAAA!

LENA, VOLEVO BEN DIRE!
HAI IL MIGLIORE.
È UN MAC.

EH, SÌ,
È LA SUA SUPER MACCHINA
PER PROGETTARE
LE ARRAMPICATE IN 3D.

IL NIDO D'AQUILA?
CHE COS'È QUESTA STORIA?
E DOV'È?
È QUELLO DELLE
ALPI NAZI?

EH???

SÌ, NELLE ALPI, DICI BENE,
A BERCHTESGADEN.
HO FATTO UN'ALTA INSTALLAZIONE
DA CUI SI VEDE IL NIDO
DELL'AQUILA DI HITLER.

IL TITOLO DELLA
PERFORMANCE ERA:
"GUARDARE IL DIAVOLO
NEGLI OCCHI!"

SÌ, MA IL DIAVOLO
AVEVA GIÀ DOVUTO
ABBANDONARE
IL NIDO...

*Approfitto di questo
viaggio a Roma
e con album e matita
visito le collezioni papali
e schizzo tutto ciò che vedo.*

*Intanto mi accosto
alle conquiste di Caravaggio.*

*L'oscenità
delle ombre,
il sangue,
il nero, la carne...
La gioventù
assassina.*

*Caravaggio è la vita
e la morte,
ed è il più grande.*

*Si, è famosa anche grazie a voi
e per causa vostra,
delle imprese dei cavalieri teutonici,
dei vostri Stukas Condor.
Deutschland über alles!
Siete tedesco se non sbaglio.*

*Vi concedo di non aver
afferrato subito, ma un
giorno ho effettivamente
ritrovato i miei "orrori
della guerra" rovesciati
specularmente nel vostro
quadro in bianco e nero.*

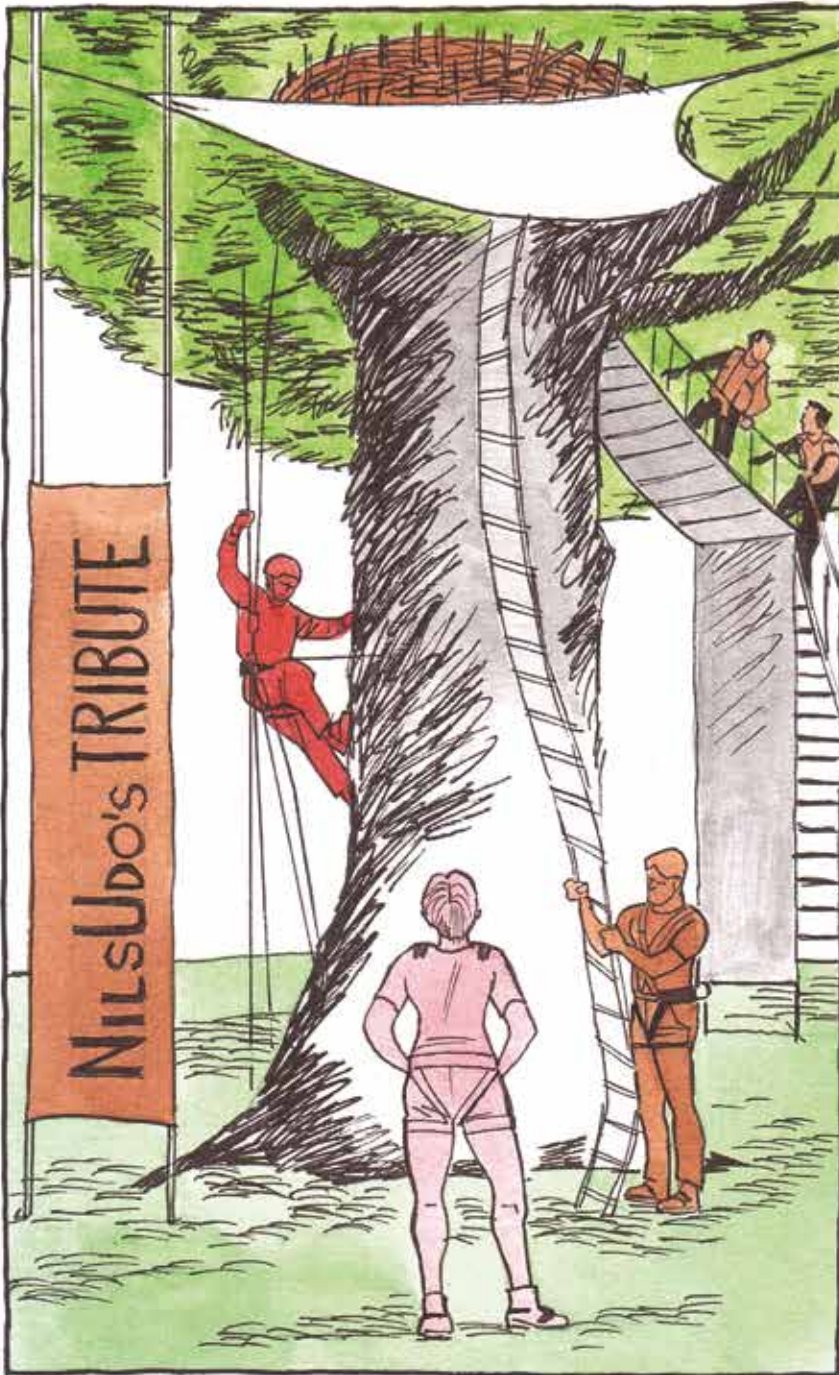
*Esattamente trecento
anni dopo e devo dire che
mi è piaciuto, anche
se in termini di mestiere
l'ho trovato un po' olè-olè!*

*Bah!
La pittura è
un'arma offensiva.
Non decorativa.*

OH!
VUOLTE
QUI...

CI SIAMO LENA,
HAI LA TUA DOCUMENTA
DI KASSEL!

SHUT UP,
PLEASE.

E IL LINK WEB
FUNZIONA?

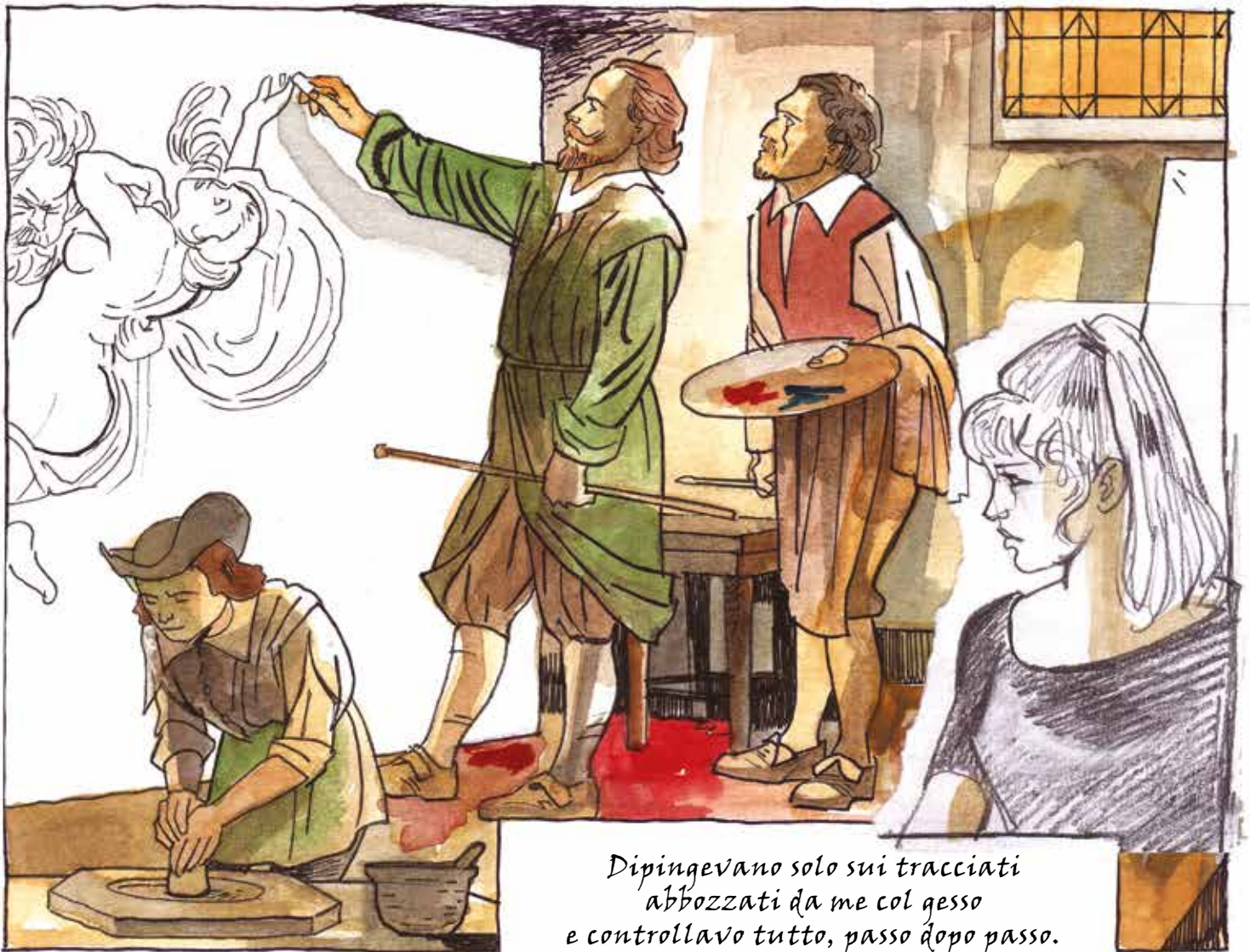
ECCOME,
E IN TEMPO
REALE.

GUARDA
SUI PORTATILI.

DIMMI, QUAL'È IL SITO?

NILSUDOTRIBUTE.COM.

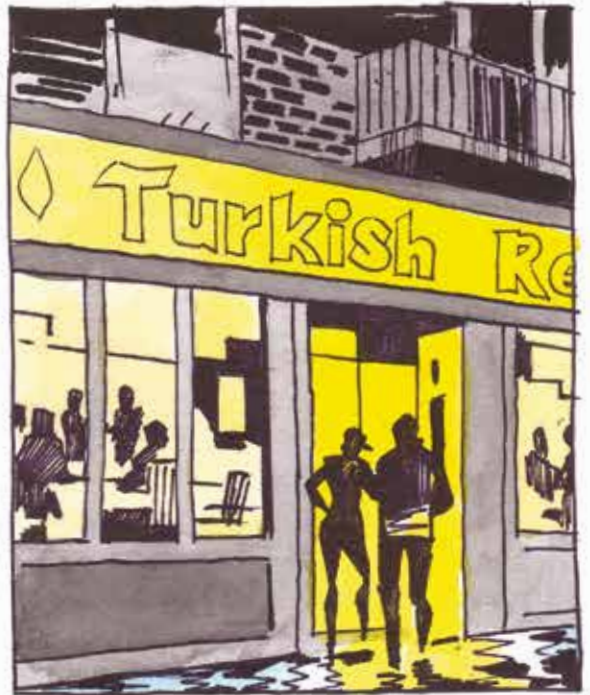

*Dipingevano solo sui tracciati
abbozzati da me col gesso
e controllavo tutto, passo dopo passo.*

*Perché sì, come potevano loro conoscere
qual movimento volevo dare a un drappeggio
o quale postura a quella schiena nuda?*

*Niente da dimostrare,
né ai miei maestri né a nessuno.
Dipingo. Ancora, ancora, ancora!
Basta!*

E RUBENS CREA LA DONNA

*Un pittore morto non dipinge più,
ma io sono vivo
e quando c'è vita c'è la guerra.*

*Il porto di Anversa
è ancora assediato.*

*Vado a
negoziare
in Spagna.*

*Madrid,
la Biblioteca
dell'Escorial.*

*... Ma questa
guerra...*

*... Il vostro porto è ancora
bloccato?*

*Sì, e devo fare di tutto,
Velázquez, perché
si levi questo assedio.*

Anche quando ritraeva Isabella ero io.

Le sue mille ragazze disegnate ti hanno fatto venire a lui viva.

Certo, bionda e tettona come sei, di sedici anni, per un tipo della sua età sei l'ideale, ti stupisci?

Sai mia cara, uno come me che ha il gusto dei seni e del sedere è sempre sano e salvo!

E dopo di te, il diluvio!

Ho saputo che la Regina si è rifugiata nella vostra casa di Colonia.

Nel giardino del Castello di Steen.

