

WINTERMUTE FORWARDING

«LA FANTASÍA
ABANDONADA
DE LA RAZÓN
PRODUCE
MONSTRUOS, Y
UNIDA CON
ELLA ES MADRE
DE LAS ARTES»

Un Ensayo visual
de Ferran Clavero.

INICIO DE MENSAJE >

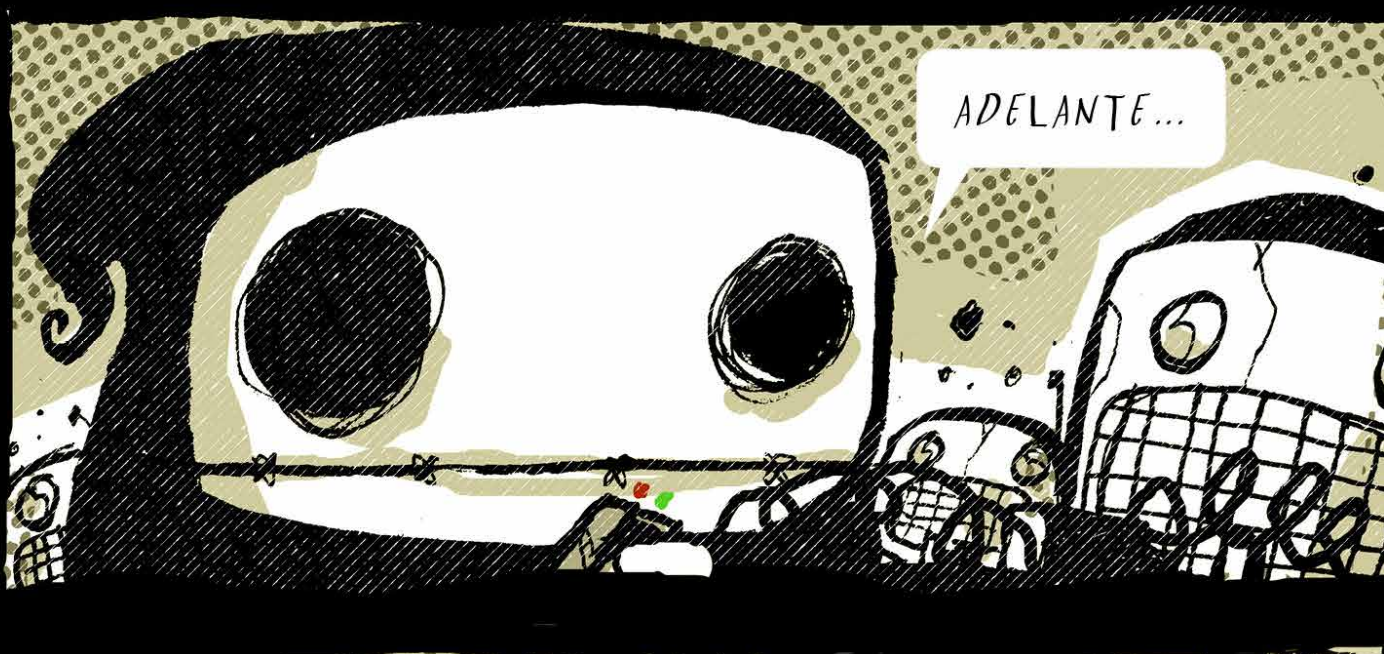

Nota acerca del título: la cita que se utiliza como título en este documento pertenece a una anotación sobre la serie “los caprichos” y en concreto sobre su pieza número 43 “El sueño de la razón produce monstruos” perteneciente al manuscrito de López de Ayala.

Copyright 2022 Ferran Clavero por los textos y las ilustraciones contenidas en las páginas 3 y 5 a 21.

Una maquetación de **ONE INK DAY**

ÍNDICE

	INTRODUCCIÓN.	4
1	La fantasía y la razón.	5
2	¿monstruos imposibles?	11
3	La ida y ...	16
	BIBLIOGRAFÍA.	21

INTRODUCCIÓN

La Ilustración es el periodo histórico en Europa que abarca todo el Siglo XVIII e inicios del XIX donde se persigue un mismo objetivo, disipar las tinieblas de la ignorancia alumbrando la humanidad con el conocimiento y la razón.

En España y sus colonias el movimiento queda condicionado por el arraigo del pensamiento tradicional que aún imperaba, y carece de la fuerza vista en otros países como Inglaterra, Alemania o Francia, en esta última su Revolución Francesa marcó unos tiempos convulsos más dignos de un claroscuro Barroco que de la pretendida iluminación del periodo.

Pero no se puede negar que hubo un movimiento Ilustrado en la península y entre muchos nombres, destacando Gaspar Melchor de Jovellanos que llegó a ser ministro, encontramos a Francisco De Goya y Lucientes como uno de sus mayores representantes artísticos.

Su colección de grabados "los caprichos", que censuraba errores y vicios de la España de la época, y en concreto su pieza número 43 "El sueño de la razón produce monstruos" son una excelente muestra de la militancia de Goya en el movimiento Ilustrado.

Igual que el propio Goya en su grabado, el camino de los artistas transita entre los dos mundos. El de la razón y el de la fantasía.

No podemos olvidar a ninguno, de hacerlo, caeremos en los pozos más oscuros y profundos de ambos.

L LA FANTASÍA Y LA RAZÓN.

Cómic, Novela gráfica, Tebeo, Manga, Bande dessinée, Narrativa visual. Lo mismo da como queramos llamarlo. Es el arte que más se nutre de ambos mundos para crear maravillas tal como nos recuerda el grabado núm. 43 de "los caprichos".

Es mi espacio perfecto, frontera entre razón y fantasía, entre realidad y sueño.

Este espacio artístico es un lugar donde como en los sueños el tiempo es una dimensión más que podemos estirar, comprimir, hacer avanzar o retroceder. Pero la ausencia de un criterio en el uso de esta dimensión nos conducirá a un galimatías narrativo.

El sueño de la razón produce monstruos, y aunque narrativos, son monstruos al fin y al cabo.

TIEMPO ESTIMADO
DE LLEGADA 0,87
MINUTOS...

El Cómics es donde plasmo mis historias y les construyo un andamio para sostenerlas. Es donde mi razón y mi fantasía se alimentan la una de la otra. Pero no lo harán a partes iguales, intento evitar el equilibrio.

En la pieza de Goya el desequilibrio genera un interés, ese espacio gris vacío en la parte superior izquierda despierta nuestra curiosidad.

PORQUE EL SORYU
SE MANIFIESTA.

薙

Ese desequilibrio creo que en parte es el culpable de las vibraciones que algunas obras proyectan cuando las observas.

Es algo, entre otras cosas, que busco cuando hago mis Cómics.

Según Goya si la razón dormía los monstruos despertaban. Monstruos imposibles reza su autógrafo en la pieza núm. 43 de “los caprichos” del Prado.

A punto de finalizar el año 22 del siglo XXI, más de 220 años después, aparecen monstruos imposibles de las siestas que muy a menudo estos últimos tiempos la razón se ha ido tomando. A lo mejor es más acertada la nota del manuscrito de Ayala, y del sueño despiertan monstruos, mucho más terroríficos, más cercanos. Unos monstruos posibles.

Es fácil encontrarlos en forma de populismos neofascistas de ultraderecha, fanatismos religiosos terroristas, asesinos que en nombre de su autoproclamada masculinidad matan a mujeres o personajes que rechazan con violencia a todo el que les es diferente y ajeno.

Y aunque esta reflexión pueda parecer fuera de lugar en este texto sería una temeridad por parte de todo artista ignorarla dejando a la razón seguir su sueño.

Sin importar el equilibrio establecido entre la razón y la fantasía las dos deben estar despiertas en nuestro trabajo.

Es cuando nos descuidamos y una de las dos duerme sin aportar nada a nuestra obra, es a partir de ese momento cuando se inicia el despertar de los monstruos. De todos y cada uno de ellos.

2

¿MONSTRUOS IMPOSIBLES?

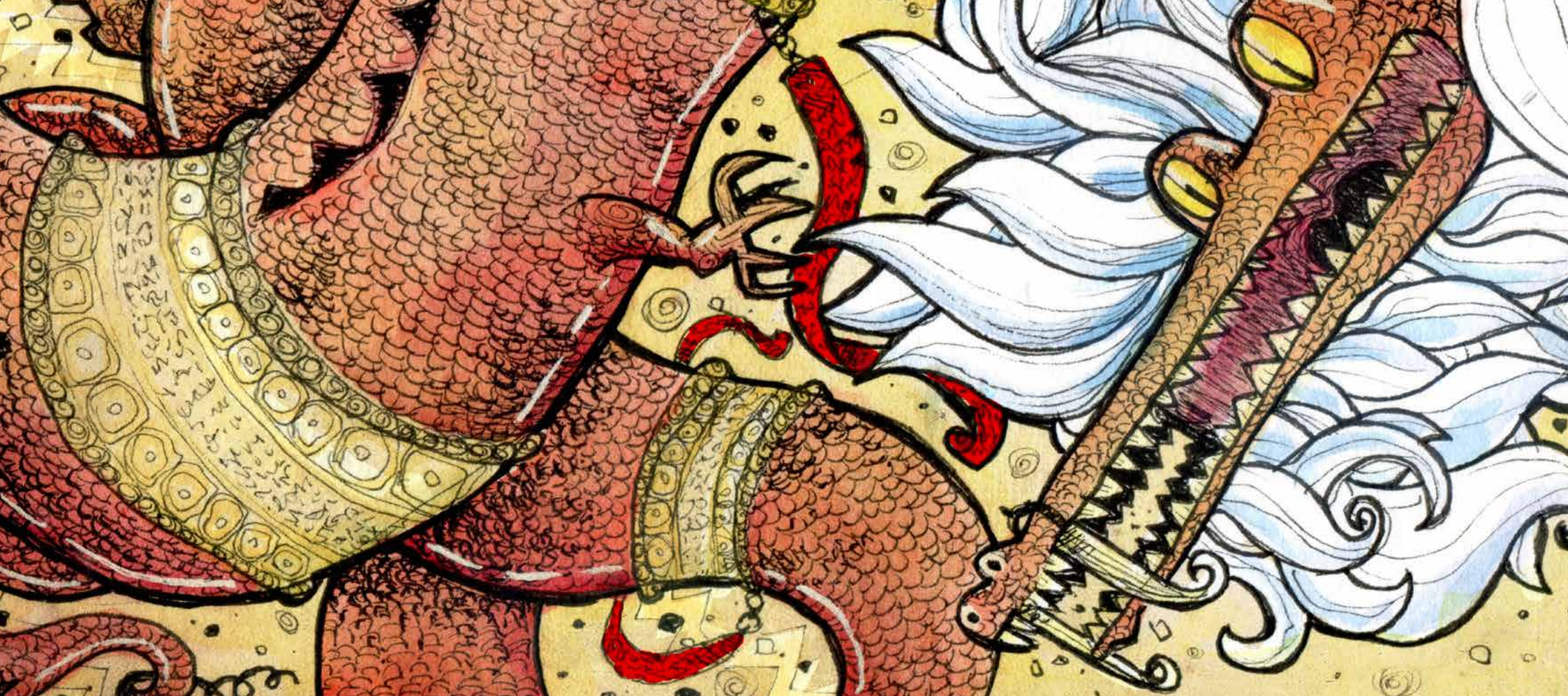

Siempre el hambre acompaña al despertar, los monstruos no son la excepción.

Se alimentan de nuestra obra, van horadándola, puede parecer saludable, pero al aplicar un poco de presión o rascar la superficie nuestro trabajo puede desmenuzarse como madera podrida por la carcoma.

Monstruos que vanagloriados en falso predicán falacias de métodos rápidos, fáciles y de rédito asegurado. El número de seguidores no es del éxito causa-efecto.

Los encontramos en forma de dragones que aterrorizan nuestras expediciones a tierras desconocidas. No debemos temer de los *Hic sunt dracones* de nuestro mapa artístico.

El siglo de Goya fue conocido como el siglo de las luces pero hoy aún existen tinieblas que disipar. Nuestro tiempo tiene otras luces que se utilizan de cebo para, como polillas a las lámparas, atraer a fanáticos y adeptos de pseudoterápias y criptomonedas.

No todos los monstruos se desprecizarán por el sueño de nuestra razón, los habrá que despertarán por otras causas, por otros sueños. Y todos estos monstruos no despertarán a la vez, los encontraremos al igual que en “los caprichos”, en diferentes láminas de nuestra experiencia.

He cabalgado la
Nebulosa cabeza de caballo
en el lejano Cinturón de Orión.

El sueño de la razón puede ser un suceso que escape de nuestro control. El despertar de los monstruos es parte de un viaje que nunca acaba. Como artistas no deberíamos olvidar nuestra razón pero tampoco las razones que nos rodean.

3 LA IDA Y...

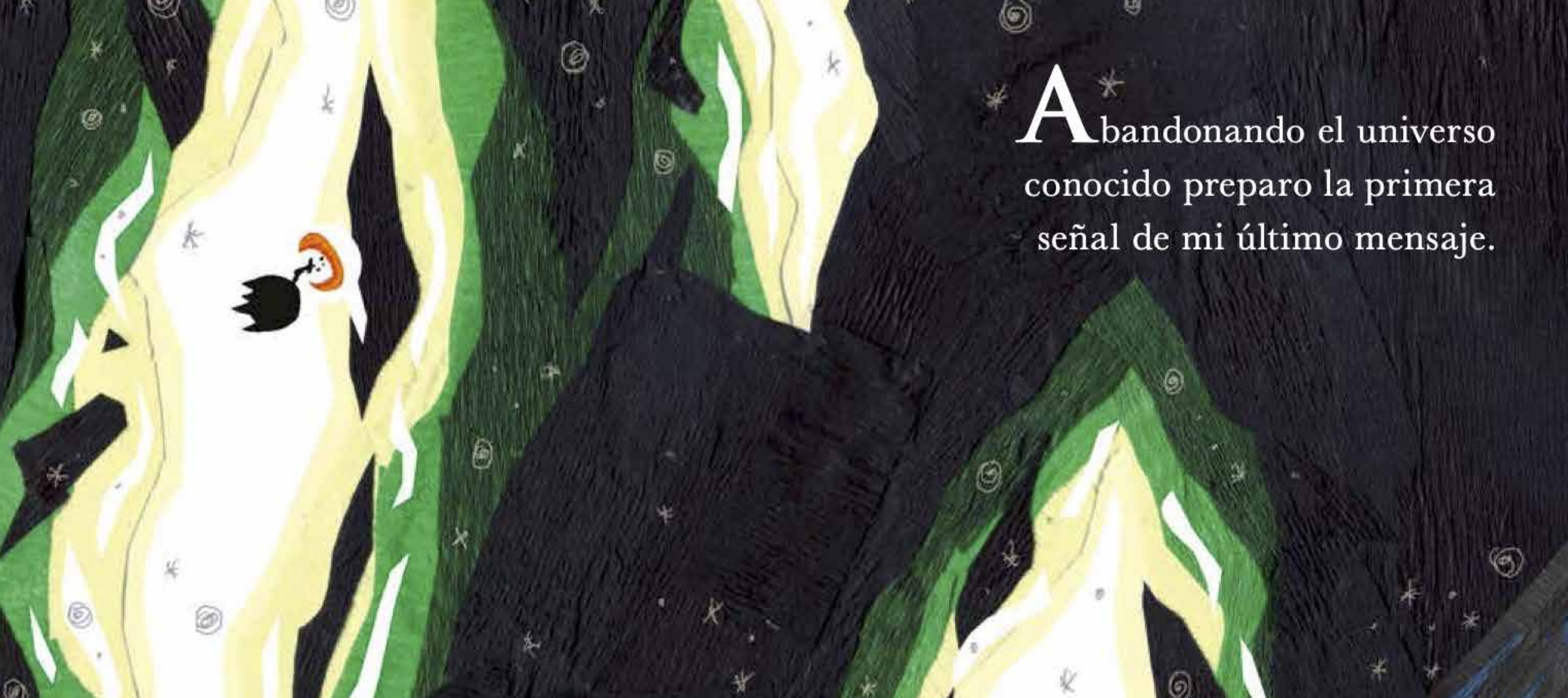
He visto Quásares
luminosos en la gran
Nube de Magalhães.

El grabado de Goya transitaba entre la crítica y la advertencia, no podemos menospreciar ninguna de ellas en nuestro camino para estudiar el arte en todas sus facetas, sea práctica o histórica, en la divulgación o en la enseñanza.

Mis circuitos arden agujoneados
por rayos de Ultra-alta energía.

La Ilustración en general y Goya en particular insistían en la importancia de la razón, pero no podemos olvidar la fantasía, los sueños, lo irreal.

Abandonando el universo conocido preparo la primera señal de mi último mensaje.

Sin importar que camino tome nuestra senda artística, razón y fantasía deben estar presentes, ya sabemos que ocurre cuando la razón falla.

Soy una sonda espacial
que muere a los pies de un
horizonte de rayos X.

Si la fantasía sueña otros monstruos aparecen.
Pero esta idea es otro ensayo, otro viaje.

BIBLIOGRAFÍA

Artículos:

Gómez, Pedro Pablo. (2020). El Ensayo Visual: una tipología emergente de artículos investigación-creación. Calle 14 Revista De Investigación En El Campo Del Arte, 15(28)
<https://doi.org/10.14483/21450706.16901>

Marquina Vega, O., Núñez Murillo, G., & Hernani Valderrama, V. (2018). El ensayo visual: repensando las comunicaciones desde la hibridez. Correspondencias & Análisis, (8), 165-194.
<https://doi.org/10.24265/cian.2018.n8.08>

Publicaciones:

Para las imágenes de las páginas 5 a 10.

Clavero Estrada, Ferran (2022). Space Opera. Fuzzcomics.com.
<https://fuzzcomics.com> o <https://fuzzcomics.com/space-opera/>

Para las imágenes de las páginas 16 a 20.

Clavero Estrada, Ferran (2017). La sonda Espacial. OneinkArmy.com.
https://oneinkarmy.com/wf_ls.html

< FIN DE MENSAJE >

«LA FANTASÍA ABANDONADA DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS, Y UNIDA CON ELLA ES MADRE DE LAS ARTES»

Este documento es un ensayo visual realizado como práctica para la clase de Conceptes d'Art Modern, clase impartida durante el primer año de Grado en Bellas Artes en la Universitat de Barcelona durante el curso 2022-2023.

