

F R A N Escenografismos

k e n S

Isidro Ferrer

ilustra a Mary Shelley

t e i n

11 NOVIEMBRE 2023 / 14 ENERO 2024

FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ

MUSEO DE FOTOGRAFÍA | HUETE | CUENCA

La Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Universidad de Cantabria y la Universidad San Jorge, propuso recientemente publicar una nueva traducción de *Frankenstein o el Prometeo moderno*, el conocido texto de Mary Shelley, a cargo de Antonio Méndez Rubio y prologada por Jenaro Talens. El proyecto editorial se vería completado con la participación de un ilustrador. De este modo, aparece en escena Isidro Ferrer, profesional versátil de reconocida trayectoria. El encargo inicial consistió en una serie de ilustraciones y un diseño de cubierta que acompañase adecuadamente la edición.

Pero, quien conozca mínimamente el trabajo de Isidro sabe que rara vez se limita a las respuestas esperadas, que cualquier ocasión es buena para plantear un nuevo reto profesional, y no fue menos en esta ocasión.

La manera en que «practica» la ilustración dista claramente del lenguaje tradicional del dibujo, por diversas que puedan ser las

herramientas o las técnicas aplicadas. En momentos en los que los campos se expanden, como diría Rosalind Krauss, donde distintos géneros se encuentran para dar soporte a nuevas concepciones artísticas, estas miniaturas trascienden su propia presencia. La ilustración, así entendida, supera los límites tradicionales, obvia los recursos habituales y permite reconstruir los sueños de la escritora de forma sugerente y delicada.

Su amplia producción puede responder a unos conceptos estéticos reconocibles, derivados de su amplio bagaje intelectual, pero que le impiden acomodarse en su propio estilo. El diseñador e ilustrador, dos veces premio nacional, se mueve por espacios gráficos imprevisibles, tratados con una herramienta poco habitual la luz y/o su ausencia, como elemento clave para la creación de estos *escenografismos*.

Señala Talens, en el prólogo, que la novela *puede leerse como metáfora de un proceso que implicaba, en su momento, un modo de*

Escenografismos

Isidro Ferrer

ilustra a Mary Shelley

intervención para producir un mundo nuevo y no solamente una manera nueva de escribir sobre el mismo viejo mundo.

El trabajo gráfico que la acompaña parece mostrar la misma intención, superando los límites previsibles y llevándonos a mundos, si no nuevos, al menos poco frecuentados. Desde el cine de Murnau a las sombras de Lotte Reiniger, de los gabinetes de curiosidades a los dioramas de Daguerre y Bouton.

Teatro visual, pequeños escenarios para mostrar los sueños de Mary Shelley, maquetas contadoras y contenedoras de historias que nos transportan a otros paisajes y a otro tiempo, que logran asombrarnos, como lo hicieran los dioramas en el siglo XIX, cuando el cine ni se soñaba y las imágenes solo se guardaban en la memoria.

Pero para él, son el atrezzo de determinados pasajes del relato. Porque si bien es cierto que pueden parecernos pequeñas obras artísticas, Ferrer no ve en ellas más que un trecho del camino, miniaturas que construye con materiales modestos como el cartón y la madera con el fin de poner el foco en lo esencial, ¿y cómo lo logra? Mediante el juego de luces y sombras, con la luz precisa, cuyo mágico poder las transforma en ambientes oníricos y espacios sugerentes que reflejan de forma admirable la esencia del relato romántico, alejándose de estereotipos ya superados.

La oscuridad que domina el espacio expositivo refuerza los valores expresivos de figuras y objetos, que, aun siendo los protagonistas, son solo un parte del proceso. Y cuando todo eso está creado, lo fija. Porque es la fotografía final de cada uno de

esos *escenografismos*, lo que constituye la obra completa, que adquiere su sentido pleno entre las páginas del libro.

El espacio articula diez escenas, de momentos precisos de *Frankenstein*, que nos revelan parte de la historia sin desvelarla, respondiendo a una narración lineal que solamente la lectura de la obra permite completar y descifrar. Como la criatura de Mary Shelley, que sigue intacta en nuestro imaginario.

La sala también alberga las ilustraciones finales en formato audiovisual, así como su integración en la publicación definitiva, las partes y el todo.

Julio Sanz

Centro de Investigaciones de la Imagen (CIDI-UCLM)

Fotografías: Hugo Ferrer