

El Hijo del Hombre

La pintura de René Magritte titulada El Hijo del Hombre es a la vez desconcertante y popular.

Es posiblemente una de las pinturas surrealistas más fácilmente reconocibles y se ha convertido en una imagen icónica, apareciendo en varios formatos, en numerosos libros, películas y videos.

La pintura de René Magritte titulada El Hijo del Hombre es a la vez desconcertante y popular. Es posiblemente una de las pinturas surrealistas más fácilmente reconocibles y se ha convertido en una imagen icónica, apareciendo en varios formatos, en numerosos libros, películas y videos.

Originalmente pintado en 1964 como un óleo sobre lienzo y midiendo 89cm por 116cm, esta fascinante pintura comenzó como un autorretrato.

En 1963, el buen amigo, consejero y mecenas de Magritte, Harry Torczyner, encargó un autorretrato del propio Magritte. Sin embargo, las cartas escritas por Magritte indican que le resultaba difícil pintar su propio retrato. Magritte describió sus dificultades como un "problema de conciencia".

Cuando Magritte finalmente terminó su auto-retrato, la imagen resultante fue de este hombre anónimo con un sombrero hongo y titulado "El Hijo del Hombre".

A primera vista, "El Hijo del Hombre" parece ser un dibujo bastante simplista, pero es profundamente desconcertante. Una figura de un hombre se coloca delante de una pared de piedra o de mar concreta.

Por encima de la línea del horizonte el cielo aparece nublado y está empezando a ponerse gris. El espectador tiene la impresión de que es de día ya que hay algo de luz que refleja sobre el hombre y su lado izquierdo está cayendo ligeramente en la sombra.

El hombre aparece overdressed y fuera de contexto dentro de la configuración. Él está vestido formalmente, llevando un juego gris oscuro completo con un sombrero del jugador de bolos, un collar y una corbata roja.

Si el espectador mira más de cerca, descubren que el tercer o el botón inferior de su chaqueta ha quedado sin hacer. La figura está rígidamente con los brazos a su lado, pero de nuevo, cuando el espectador estudia la imagen con cuidado, notan que el codo izquierdo de la figura se enfrenta a la dirección equivocada.

Cuando el espectador se centra únicamente en el brazo izquierdo y nada más, el hombre de la pintura parece enfrentarse al agua. Sólo el torso del hombre se muestra, el espectador sólo puede asumir que tiene piernas.

El aspecto más llamativo de la imagen es la cara del hombre que ha sido oscurecida por una manzana verde brillante que tiene cuatro hojas unidas. Apenas visible, el ojo izquierdo del hombre parece estar asomándose a través de las hojas de la manzana.

Magritte utilizó la manzana para ocultar su verdadera cara y en sus propios comentarios sobre la pintura, Magritte discutió el deseo humano de ver lo que está escondido detrás de lo visible.

Habló del conflicto que puede surgir entre "lo visible que está escondido y lo visible que está presente". Magritte inteligentemente capta esta sensación dentro de la imagen. El espectador es curioso y frustrado acerca de la cara que no se puede ver debido a la posición de la manzana. El espectador tiene que imaginar cómo es la cara.

La pintura parece haber sido creada como una serie de tres sobre un tema similar. "La gran guerra en las fachadas" es una pintura de una mujer cerca de una pared de mar pero su cara es oscurecida por una flor. Magritte "Hombre en un sombrero de jugador" muestra otra figura con un sombrero de coco, pero esta vez su cara es oscurecida por un pájaro. Los tres fueron pintados en el mismo año. Magritte pintó una pintura muy parecida a "El Hijo del Hombre", también en 1964, titulada "El gusto de lo invisible". Fue su repetición y reciclado de algunas de sus pinturas y motivos que atrajeron la crítica de otros artistas.

El uso de la manzana es probablemente la cuestión más desconcertante. La asociación entre el uso de la manzana y el título de la pintura "El Hijo del Hombre" ha hecho que algunos expertos consideren si se trata de una referencia deliberada a las ideas cristianas sobre la tentación de Adán en el Jardín del Edén y la caída de la humanidad. Sin embargo, "hijo del hombre" puede referirse a alguien, incluso a un hombre sin rostro en un traje.

Los amantes

Hay quien dice que René Magritte encontró la inspiración para pintar el cuadro "Los amantes" (1928), en el propio suicidio de su madre, cuando él tenía 13 años, pues se arrojó al Sena y, cuando la sacaron del río, tenía el camisón enrollado en la cabeza. No obstante, el propio autor terminó desmintiendo esta teoría. ¿Qué significado tiene entonces esta famosa obra del pintor surrealista?

Hay quien se ha ceñido al más evidente simplismo, queriendo ver en ella la representación del axioma "el amor es ciego", sin embargo, no conviene detenerse aquí. Pues quizás sea ciego, pero somos nosotros, todos nosotros, quienes cegamos a los demás, incluso a nuestros más allegados, ocultando una parte de nuestro ser, una parte que tememos mostrar. Es por eso que Magritte, pese a mostrar a dos personas besándose, uniéndose en uno de los gestos más íntimos que es capaz de ofrecer el ser humano, hace gala una visión descorazonadora, condenando incluso a los amantes (tal vez los seres humanos más felices), al aislamiento más esencial, a la soledad intrínseca de nuestra propia naturaleza humana. Curiosamente, también podría interpretarse a sensu contrario. Unos conocidos que se atraen, sin conocerse (de ahí el velo). El amor, como el arte, no necesita de justificaciones; sencillamente sucede. Sea como fuere, tal vez sea un esfuerzo fútil tratar de hallar algún tipo de justificación o verdad oculta en "Los amantes" de Magritte. Después de todo, el propio autor solía denostar el ahondamiento excesivo en interpretaciones psicológicas de obras artísticas.

Golconda (1953)

Golconda (en francés: Golconde) es un óleo sobre lienzo del artista surrealista belga René Magritte, pintado en el año 1953. Suele estar expuesto en la colección privada del mecenas y empresario estadounidense John de Menil, en Houston (Texas).

El cuadro muestra una serie de hombres dispuestos en el aire, casi idénticos entre sí, vestidos con abrigos oscuros y bombines. Parecen estar cayendo como gotas de lluvia, flotando como globos de helio, o simplemente quietos en el aire, pues no se implica ningún tipo de movimiento. En el fondo se pueden apreciar edificios con tejados de color rojizo, y un cielo azul, parcialmente nublado. Esto apoya la hipótesis de que los hombres no están cayendo como si de lluvia se tratase. Están, además, espaciados uniformemente, con la mirada hacia el espectador, y dispuestos en planos de matrices romboidales.

Magritte vivió en un entorno suburbano similar, y vestía de forma parecida a los hombres de la obra. El bombín fue un elemento común en gran parte de sus trabajos, y aparece en pinturas como *El hijo del hombre*.

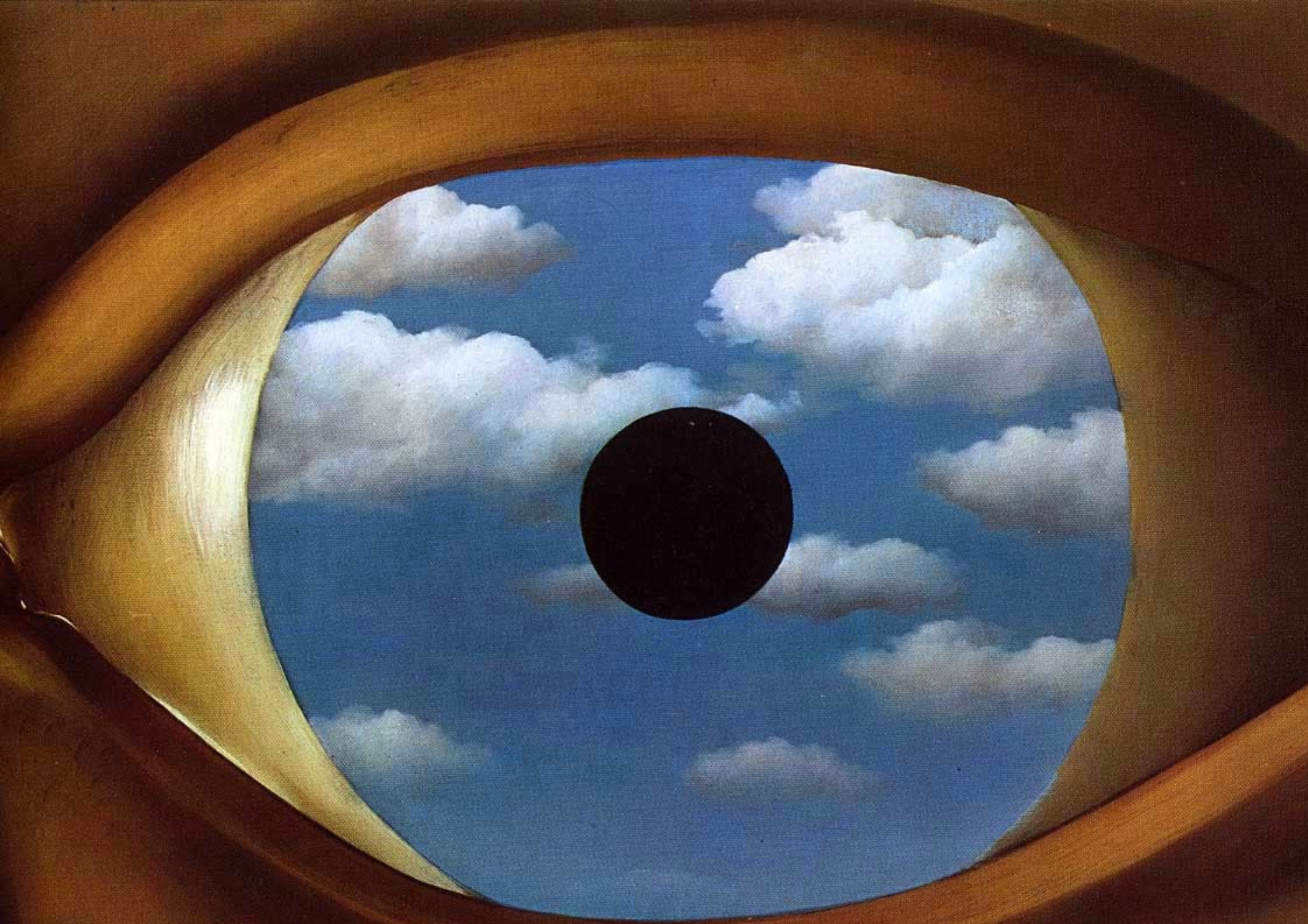
Charly Herscovici, a quien se legó el copyright de los trabajos de Magritte, comentó sobre el cuadro:

Magritte sentía fascinación por la seducción de las imágenes. En general, ves una imagen de algo y crees en ella, eres seducido; das por hecho que se trata de algo honesto. Pero Magritte sabía que las representaciones pueden mentir. Estas imágenes de hombres no son hombres, sólo representaciones, así que no tienen que seguir ninguna regla. Se trata de una pintura divertida, pero que también nos hace ser conscientes de la falsedad de la representación.

Una interpretación es que Magritte trata de señalar la línea entre la individualidad y la asociación en grupo, y cómo ésta se difumina. Todos los hombres están vestidos de la misma forma, tienen las mismas características corporales, y todos parecen estar cayendo o flotando. Su colocación nos hace susceptibles a observarlos como un grupo. Sin embargo, si observamos a cada persona por separado, podemos imaginar que se tratan de personas completamente diferentes entre sí.

Como solía suceder con los trabajos de Magritte, el título Golconda fue sugerido por el poeta y amigo del autor Louis Scutenaire. Golconda es una ciudad en ruinas del estado de Telangana, en India, cerca de Hyderabad, que desde mediados del siglo XIV hasta finales del XVII fue la capital de dos reinos sucesivos. La ciudad adquirió tal fama por ser el centro de la legendaria industria del diamante en la región, que su nombre permanece como sinónimo de mina de riquezas según el Oxford English Dictionary.

Magritte incluye una referencia a Scutenaire en la obra: su cara queda plasmada en el hombre que aparece justo a la derecha del tejado central, de menor altura.

EL ESPEJO FALSO (1928)

“Es especialmente lúcido al investigar el problema de la representación y la esencia del arte. Magritte cuestiona la relación entre las imágenes y las cosas basada en la semejanza representativa”

“Explora la misma idea: el ojo, como un falso espejo, reflejando las nubes blancas y el cielo azul pintados de forma realista; en este cuadro introduce el tema del paisaje ilusionista, interpretado en clave pictórica, alejado de toda intención naturalista”

“Para Magritte, el ojo es la parte más importante del cuerpo humano, pues une nuestro mundo interno con el mundo exterior. Esta idea la expresa a la perfección en su obra El espejo falso, donde el pintor representa un ojo, un espejo falso donde se refleja el cielo azul. ”

El ojo es “una ventana a la realidad, hacia el exterior. Pero también es la puerta al mundo imaginario de cada uno. Es un cuadro que invita a mirar “más allá”, hacia lo exterior y hacia cómo esto se nos representa, pero también “más acá”, al mundo de la imaginación y las ilusiones. ”

“Su obra "El falso espejo" es toda una síntesis iconográfica del significado de su obra. En ella Magritte pinta un ojo en primer plano, de tal manera que todo el cuadro es un gran ojo; pero éste, a su vez, es un falso espejo que contempla y refleja las blancas nubes y un imaginario cielo azul.

A simple vista, es una imagen real y posible, pues el iris del ojo refleja imágenes del mundo real; sin embargo, es el tratamiento del espacio y su visión de la realidad plasmada en este ojo, lo que le hace ser tan enigmático.

La representación simbólica de un ojo, a través del cual se pretende ver más allá, ha tenido una gran importancia en muchas culturas a lo largo de la historia. Ya incluso en el antiguo Egipto era símbolo representativo del dios y formaba parte de los símbolos de la escritura jeroglífica, encontrándose un asombroso paralelismo entre ésta y la disposición iconográfica de Magritte en el, sentido de que en ambos casos son objetos reales, no representados realísticamente sino en un espacio plano, sin perspectiva y cuya disposición consecutiva no guarda relación con la realidad. ”

Misterios del Horizonte

¿Uno o tres hombres? ¿Tres hombres con diferente actitud frente a un mismo destino u horizonte? ¿Un único hombre con predisposiciones distintas? ¿Por qué una Luna sobre cada sombrero?

Todo símbolo es significado y significante. El significante es aquello que nos deja el autor en su ausencia, lo dado, lo que se nos muestra. El significado es el sentido que damos al cuadro, lo que interpretamos del símbolo, de la pintura en este caso, el producto del ejercicio de nuestra razón. Significado y significante conforman la obra luego ésta es producto de autor y observador convertidos ambos en artista.

Por un lado, en el horizonte, la Luna, imperturbable, siempre idéntica a sí misma, con igual figura. En el cuadro de Magritte se nos muestra el cambio, el movimiento local, la translación de un lugar a otro en el espacio de la Luna. Es precisamente este movimiento de nuestro satélite el que permite entender el desplazamiento del hombre de sombrero y ello porque el cambio, el tiempo, sólo puede entenderse en relación a un desplazamiento idéntico a sí mismo, siempre igual, de otro. Así pues, el movimiento local del hombre sólo es posible entenderlo a partir del movimiento local de la Luna.

Por otro lado, al pensar en el horizonte y en la Luna pinchada en él, en nuestra mirada perdida en el horizonte infinito, viene a mi el pensamiento de lo eterno, de lo siempre idéntico a sí mismo y, por tanto, de aquello que se encuentra fuera del tiempo. Insisto, cuando miramos al horizonte no percibimos cambio alguno y, por tanto, diríamos que, en dicho horizonte, no hay tiempo. A modo de síntesis, acude a mi la idea de lo eterno más allá del tiempo.

Así llegamos con Magritte a una aporía, a una contradicción. De una parte, el horizonte como condición de posibilidad para entender el cambio y el tiempo del hombre del sombrero, de nosotros, de otra parte, ese mismo horizonte siempre idéntico a sí mismo y, por tanto, fuera del tiempo. Temporalidad y atemporalidad referidas a un mismo concepto, el de horizonte.

Los valores personales

Un bodegón surrealista que es a la vez paisaje e interior.

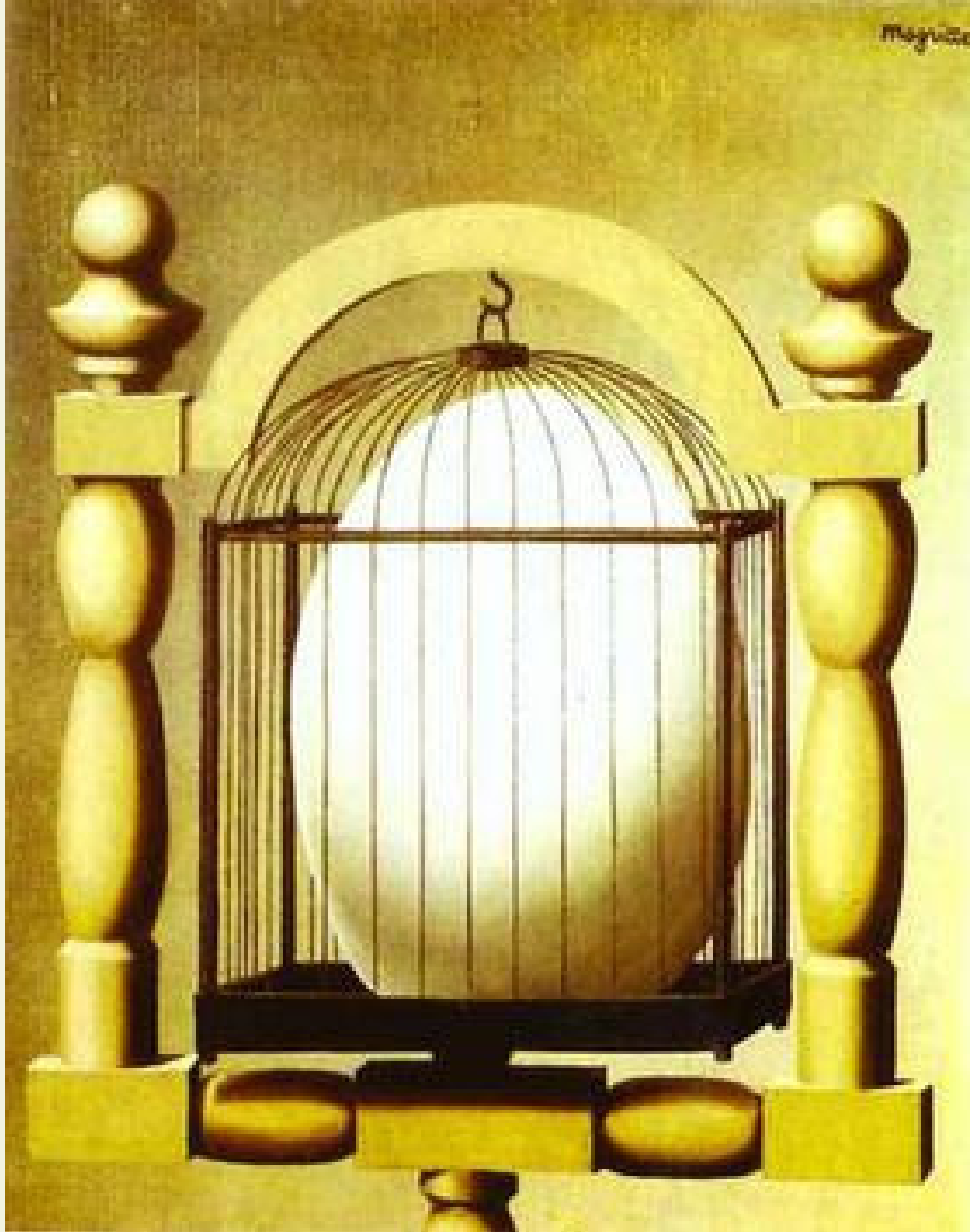
Magritte juega aquí con dos constantes en su carrera (y en la de otros surrealistas):

El agigantamiento de objetos en contextos inesperados y la intromisión del exterior en el interior.

En ambos casos la sensación es de claustrofobia, y en este cuadro, una paradoja, ya que el cielo de las paredes alude al exterior, el lugar menos claustrofóbico posible.

No faltan tampoco magrittadas como reflejos en un espejo, misterios de lo cotidiano y la extraña sensación de que esas cosas están ahí por algún motivo ligeramente coherente.

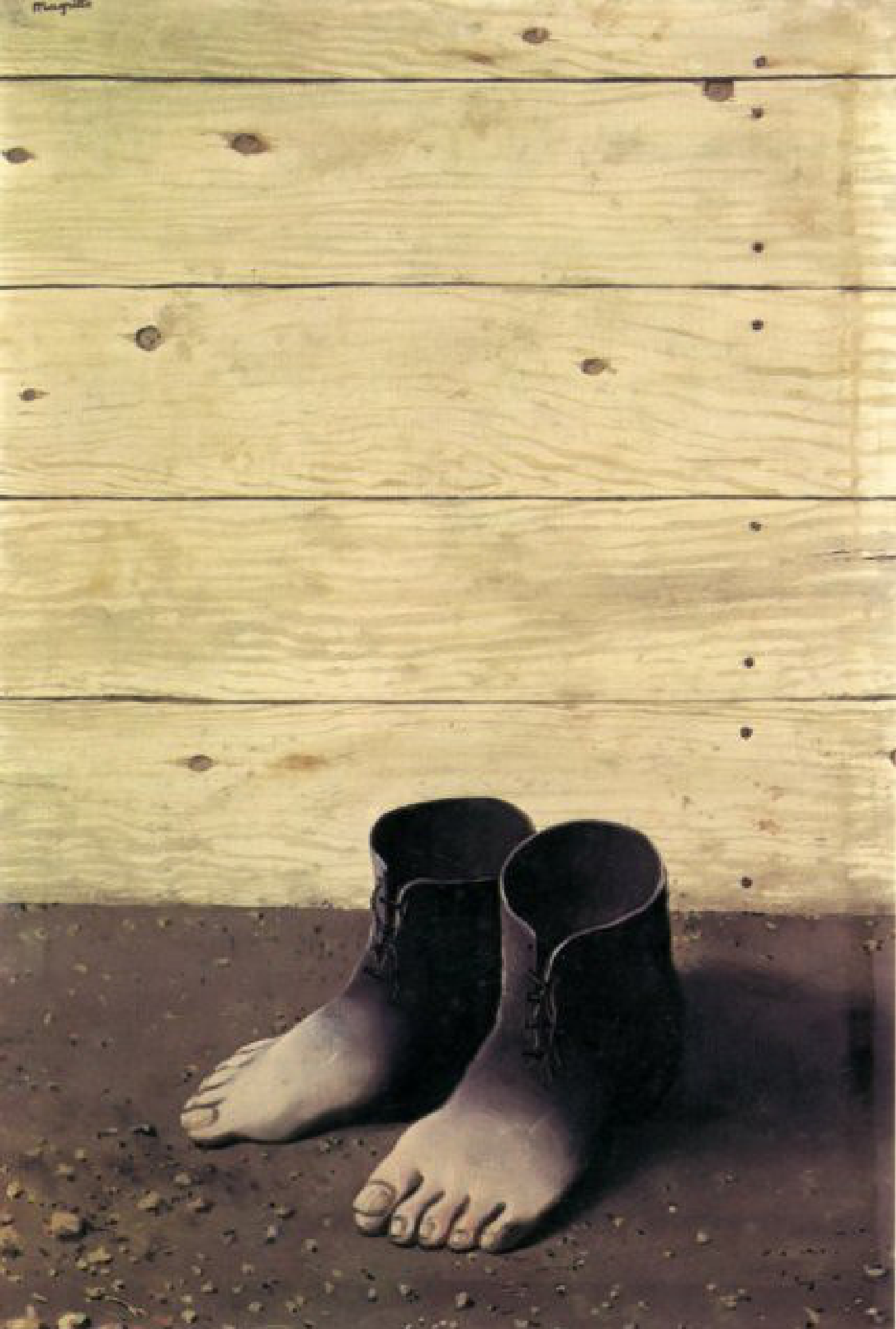
«El arte evoca el misterio sin el cual el mundo no podría existir»

Elective Affinities fue una pintura al óleo creada por René

Magritte en 1933. Esta impresionante obra de arte se basó en la teoría química humana de Johann Goethe. El concepto detrás de esta teoría es que las fuerzas externas tienen un gran impacto en la voluntad.

La pintura muestra el hecho de que las ideas de una persona se incuban en un mundo concreto encerrado por fuerzas externas. En términos de termodinámica, esta pintura surrealista de 1933 describe la relación del libre albedrío y el concepto de afinidad química. Esta teoría fue presentada por Johann von Goethe, un erudito alemán. Las afinidades electivas de René Magritte capturaron la esencia de esta teoría, que explicaba la razón de ser del libre albedrío. Aunque podemos sentirnos libres, siempre hay instancias o fuerzas que no podemos controlar. Por lo tanto, los seres humanos pueden sentir como si estuvieran enjaulados por su incapacidad para tomar el control total de las circunstancias que ocurren en sus vidas. Estos hechos de la vida están encapsulados en este óleo sobre lienzo de Magritte.

The Red Model, 1934

Con su repetido motivo de pies humanos en lugar de zapatos, Magritte ve la traición de las emociones en el par de zapatos A pintado por Van Gogh .

La extraña afinidad entre los pies y los zapatos impulsa nuestra curiosidad y socava nuestra polaridad conceptual habitual: pies / zapato, humano / no humano, civilización / desierto, adentro / afuera. Combinar pies humanos con cuero para formar un nuevo objeto es una expresión y demostración de hibridación y monstruosidad. La inversión aterradora revela un hábito monstruoso cuando el "afuera" se convierte en "adentro". El contenedor (bota) contiene lo contenido, la carne humana privilegiada, el pie. Luego, con el telón de fondo del suelo, uno reconocería el "pie" de la bota como una "cosa" varada.

La conciencia de la "cosificación" del pie y la hibridación de dicha combinación evocan un extraño sentimiento que podría designarse como "monstruoso". La criatura monstruosa, como Medusa, mira al espectador y congela su vista. La monstruosidad abarca tres niveles de significado en mi comprensión: ser monstruoso, monstruosidad del Ser (y monstruosidad en el ser) y volverse monstruoso. Por "ser monstruoso"

La percepción estética o la construcción de una vista extraña (sitio). "Monstruosidad del Ser" designa el agarre ontológico de un mundo extraño que pertenece al reino de "infinito" y "totalidad", es decir, una comprensión holística de la infinidad del ser y de la totalidad del ser. "Convertirse en monstruoso" designa el encuentro ético del yo con el otro. En el sentido ético, lo monstruoso no radica en el nombramiento de una situación ajena, sino en el "devenir", es decir, la tensión derivada del proceso de encuentro del otro, de la cual "la vida o la muerte luchan por el reconocimiento" ideado por Hegel es el escenario más drástico.

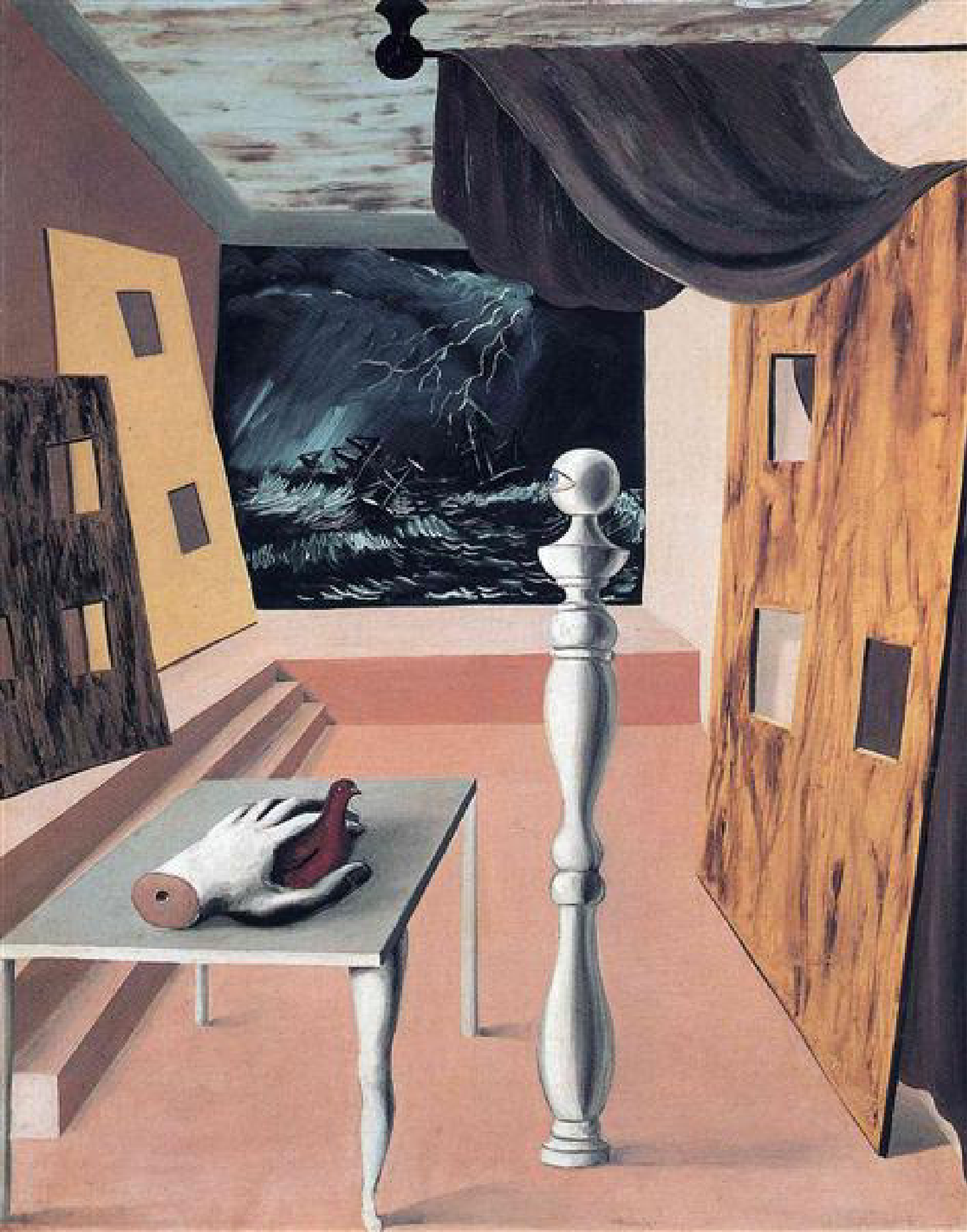
La Chateau des Pyrenees

(traducción: "El castillo de los Pirineos") es realmente una pintura surrealista. El Chateau (castillo) se encuentra encaramado en la cima de una gran montaña que flota sobre un gran cuerpo de agua. Más de la mitad de la pintura se toma en la montaña flotante; es el foco principal de la pintura. Observe la posición de la montaña en la pintura; ocupa la parte superior, no está en el centro vertical de la pintura y está casi en la parte superior de la pintura. Esta ubicación enfatiza la levitación de la montaña. El cielo es un cielo azul claro con muchas nubes blancas. El 1/8 inferior de la pintura muestra el agua y las olas ásperas. Tenga en cuenta que no vemos la tierra sobre la que se estrellan las olas. La única tierra visible en toda la pintura es la montaña flotante.

¿Qué dice Maritte en esta pintura? La levitación de una roca tan grande literalmente desafía la gravedad. Hay algunos puntos para considerar aquí. Por el hecho de que la montaña está en el aire, no tiene ninguna base. Alguna vez fue parte de la Tierra, pero ahora está separada. ¿Cómo se puede ingresar a uno de esos castillos? No hay camino hacia la montaña. Es inalcanzable por tierra y por mar. Solo se puede llegar por aire y por la imaginación.

Siempre es importante considerar el título de cualquier pintura, en este caso, La Chateau des Pyrenees . Algo siempre se puede aprender del título de una pintura. Los Pirineos son una cadena de montañas en el suroeste de Europa que forman una frontera natural entre Francia y España. Etimología: Según la mitología griega, los Pirineos llevan el nombre de Pyrene (fuego en griego), hija de Bebryx, que fue violada por Hércules. Ella quedó embarazada y, a la mañana siguiente, Hércules estaba borracho en un sueño. Luego ella lo apuñaló y se escondió. Bebryx, creyéndola muerta y sin saber exactamente dónde estaba, construyó una gran tumba para ella; los Pirineos (fuente: wikipedia.org). Sepa que conocemos esta información, podemos considerar si Magritte dice que este castillo en el cielo es la tumba de Pyrene o tal vez donde se ocultó.

El concepto de ciudad flotante aparece repetidamente en la literatura de ciencia ficción y el drama. En el episodio de Star Trek, "The Cloud Minders (1969)," Stratos es una ciudad flotante ficticia en el planeta Ardana y está gobernada por High Advisor Plasus. Y la Ciudad de las Nubes es una ciudad flotante en Bepin, un planeta ficticio en el universo de La Guerra de las Galaxias dirigido por Lando Calrissian (Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca, 1980).

The Difficult Crossing

The Difficult Crossing (*La traversée difficile*) es el nombre dado a dos óleos sobre lienzo por el surrealista belga René Magritte . La versión original se completó en 1926 durante los primeros años prolíficos del surrealismo de Magritte y actualmente se encuentra en una colección privada. ^[1] Una versión posterior se completó en 1963 y también se lleva a cabo en una colección privada.

La versión de 1926

La versión de 1926 contiene una serie de elementos curiosos, algunos de los cuales son comunes a muchas de las obras de Magritte.

El bilboquet o balaustre (el objeto que se parece al alfil de un juego de ajedrez) aparece por primera vez en la pintura *The Lost Jockey* (1926). En esta y otras obras, como *The Secret Player* (1927) y *The Art of Conversation* (1961), el bilboquet parece jugar un papel inanimado análogo a un árbol o planta . En otros casos, como aquí con *The Difficult Crossing*, el bilboquet tiene la característica antropomórfica de un solo ojo .

Otra característica común de las obras de Magritte que se ven aquí es la ambigüedad entre las ventanas y las pinturas . La parte posterior de la sala muestra un barco en una tormenta , pero el espectador se pregunta si la representación es una pintura o la vista de una ventana. Magritte elevó la idea a otro nivel en su serie de trabajos basados en *La condición humana* donde las pinturas y ventanas "al aire libre" aparecen e incluso se superponen.

Cerca del bilboquet se encuentra una mesa. En la parte superior, una mano incorpórea sostiene un pájaro rojo, como si lo estuviera agarrando. La pata delantera derecha de la mesa se asemeja a una pierna humana .

La condition humaine 1933

Así es como el propio Magritte explicó la pintura: "El problema de la ventana lo dejé en La condición humana. Delante de una ventana, vista desde el interior de la habitación, puse una pintura (lienzo y caballete) que representaba precisamente la porción de paisaje borrado por la pintura. Por ejemplo, el árbol representado en la pintura desplazó el árbol detrás de la pintura fuera de la habitación. Para el espectador el árbol estaba simultáneamente dentro de la habitación, en la pintura fuera de la habitación, en el paisaje real, en el pensamiento "

Magritte continúa: "Así es como vemos el mundo, es decir, fuera de nosotros, aunque solo tenemos una representación de él dentro de nosotros. Similarmente, a veces recordamos un evento pasado como estando en el presente. El tiempo y el espacio pierden significado y nuestra experiencia diaria se vuelve supremo ". [Reformulado a partir de una impresión de 1951]

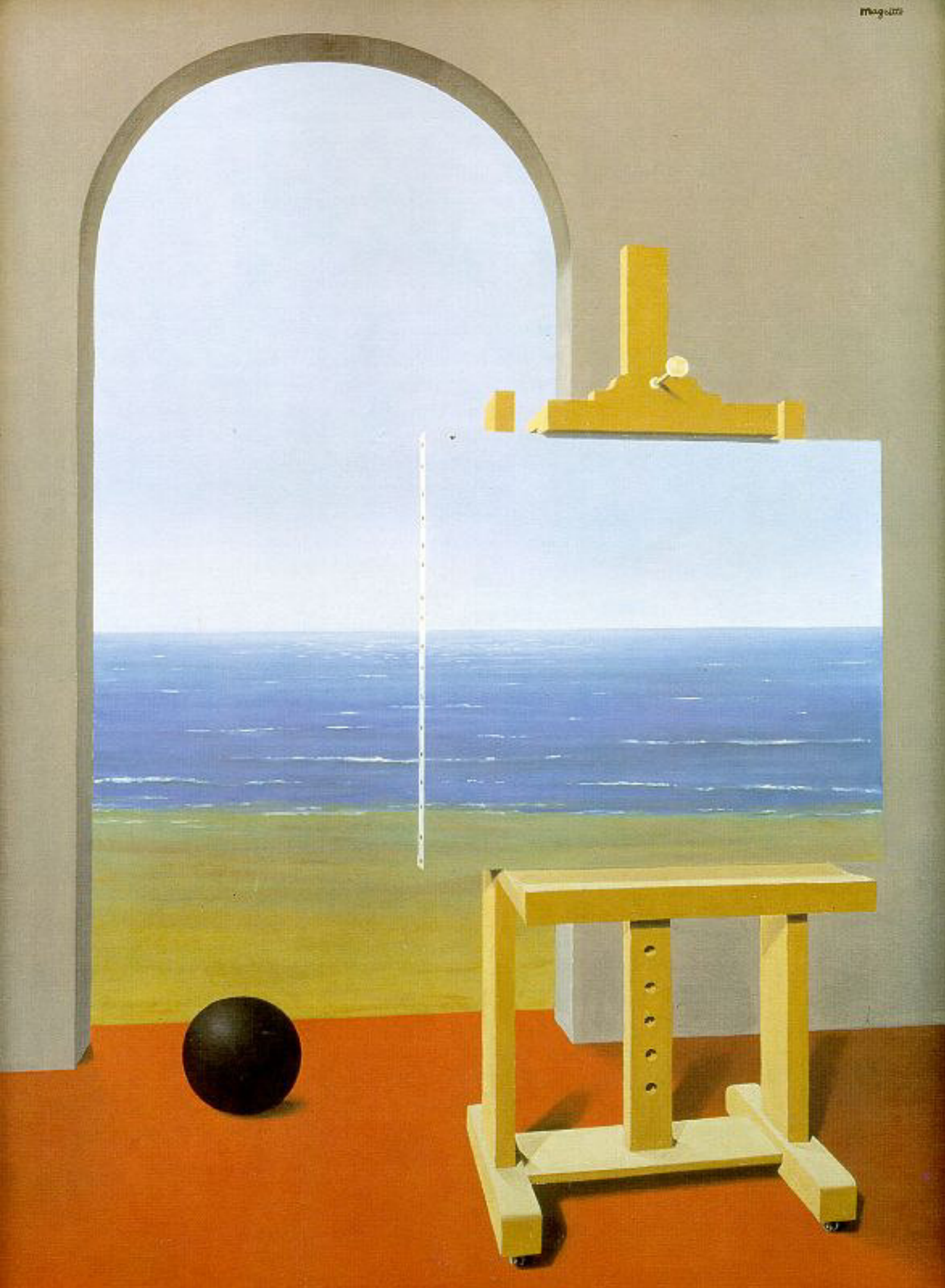
"Así es como vemos el mundo. Lo vemos fuera de nosotros mismos y, al mismo tiempo, solo tenemos una representación de él en nosotros mismos. De la misma manera, a veces situamos en el pasado lo que está sucediendo en el presente. y el espacio pierde así el significado vulgar que solo la experiencia diaria tiene en cuenta ".

"Preguntas como '¿Qué significa esta imagen, qué representa?' son posibles solo si uno es incapaz de ver una imagen en toda su verdad, solo si uno automáticamente entiende que una imagen muy precisa no muestra exactamente lo que es. Es como creer que el significado implícito (si hay uno) vale más que el significado manifiesto. No hay un significado implícito en mis pinturas, a pesar de la confusión que atribuye significado simbólico a mi pintura.

¿Cómo puede alguien disfrutar de la interpretación de símbolos? Son "sustitutos" que solo son útiles para una mente que es incapaz de conocer las cosas por sí mismas. Un devoto de la interpretación no puede ver un pájaro; él solo lo ve como un símbolo. Aunque esta manera de conocer el "mundo" puede ser útil para tratar enfermedades mentales, sería tonto confundirlo con una mente que pueda aplicarse a cualquier tipo de pensamiento ". Extracto de la carta de Magritte a A. Chavee, 30 de septiembre de 1960

"Tengo una gran idea (no desgarradora) sobre la pregunta ingenua, '¿Qué representa esta imagen?' Mi idea es que el interlocutor vea lo que representa, pero se pregunta qué representa la imagen, y ante la dificultad de descubrirlo desde esta dirección, le resulta más fácil y más apropiado preguntar qué es lo que "representa" la imagen.

Lo que representa la imagen son nuestras ideas y sentimientos, en resumen, quien mira la imagen representa lo que ve. Esta idea no es, algunos dicen, dentro del ámbito del conocimiento, por lo que no me ayudará a protegerme cuando surja la ocasión ". Extracto de la carta de Magritte a Paul Colinet, 1957

La condición humana, 1935

Lo que sale de lo que estamos acostumbrados a ver es que la pintura (de la pintura) que representa la arena y el mar, hace que la continuidad del paisaje se ubique en el fondo. De hecho, el artista ha mezclado en el mismo lienzo el paisaje y la pintura (tabla). Es una pintura en la pintura, una mise en abyme. El mar parece entrar en la habitación para unirse en el tablero, pero en otras ocasiones el lienzo parece perforar la pared para ir al mar, ¡y no es nada alucinante! ¡Oculta algunas piezas de la pintura! Oculta la parte izquierda en el medio del caballete, encontrarás que la pintura permanece completamente en la habitación. Ahora, oculta el lado derecho de la puerta y descubre que el lienzo está perfectamente combinado con su modelo. Magritte juega con lo real y lo irreal, vamos de lo real a lo irreal sin detener la precisión de las líneas y las formas geométricas parecen reforzar esta idea. En relación con el título del trabajo, la pelota podría representar el peso de la condición humana.