

ESTO NO ES UN ENSAYO DE MAGRITTE

*"La primera cosa que vi del mundo fue un cofre.
Me pareció misterioso.
Yo no sabía lo que ese objeto significaba.
Estoy seguro de que para todos los niños,
la primera cosa que ven, debe ser una gran sorpresa"*
Magritte.

FICHA TÉCNICA

Obra: La trahison des images [Ceci n'est pas une pipe]
René Magritte (Bélgica, 1898-1967)
Óleo sobre lienzo.
Bélgica, 1929.

Magritte fue un pintor surrealista con un estilo muy personal. Sus símbolos giran con frecuencia alrededor de la relación entre el lenguaje y sus objetos. “Su pintura se hizo reflexiva y minuciosa, y se caracterizó sobre todo por la asociación de elementos disímiles entre los que establece ingeniosas analogías o nexos insólitos y disparatados, pero convincentes dentro de la realidad pictórica”¹. El pintor no buscaba tanto la representación automática del subconsciente sino romper con algunos convencionalismos en la representación de la realidad. “Es lo que consigue con esta leyenda: condicionar la percepción del espectador y así ‘romper’ con la tradicional representación de objetos, que como la pipa, sin la leyenda no habrían suscitado ningún interés en el espectador”².

La grandeza de la representación nos la muestra Magritte con su serie de pinturas llamada La traición de las imágenes, famosa por la obra “Esto no es una pipa”, donde se muestra la relación que mantiene el lenguaje con la imagen (o la no relación). Este cuadro consigue inmediatamente sorprendernos y evocar sentimientos de inquietud e incertidumbre, pues lo que estamos viendo, ¡sí es una pipa!

En cuadros como este, muestra el equívoco que subyace en la formulación de la pintura como representación de la realidad. La breve emoción de este descubrimiento es lo que Magritte nos ofrece como maravilloso, “porque para la construcción

de lo fantástico no hacen falta grandes alardes imaginativos, basta con la violación de las leyes que rigen el orden común poético de las cosas”³. Cuestionar la solidez de los principios, siempre convencionales y estereotipados, sobre los que construimos nuestra existencia cotidiana.

La exactitud con la que Magritte pintó este cuadro, con matices tan perfectos, hace que la pipa sea tan real que es absurdo pensar que justo debajo de ella haya marcado “*Ceci n’est pas une pipe*”. Pero, entonces, ¿qué es lo que Magritte quiere mostrarnos con eso? ¿Tal vez pretende mostrar la forma equivocada con la que utilizamos el lenguaje? O ¿solo quiere conservar su estilo surrealista?

Magritte tenía razón, porque no es una pipa, es una representación de una pipa. El propio artista sostenía que si hubiera escrito “esto es una pipa” habría mentido. “La idea de Magritte era la de provocar una sensación en el espectador de incredulidad y negación de la imagen”⁴. Y lo consigue porque al tiempo que lo leemos lo negamos, ya que para nosotros es una pipa.

La frase “*Esto no es una pipa*” puede entenderse de forma “paradójica que la afirmación del texto está auto-negándose”⁵. De esta manera la imagen tendría concordancia con el texto y el conflicto se desvanecería permanentemente. Por otra parte, la frase también puede afirmar que el dibujo no es materialmente una pipa, sino

un conjunto de materiales que unidos da lugar a una representación de una pipa. Y por último, “puede entenderse que el conjunto, imagen y texto, no son una pipa, sólo son líneas y puntos trazados sobre un papel”⁶.

En el ensayo de Michel Foucault (1981) se exponen dos versiones de un mismo dibujo.

La primera versión provoca interrogantes sobre la relación-contraste de imágenes y palabras en Magritte, el significado de la negación o la ruptura de la misma. Pero la otra versión es mucho más inquietante, porque las pipas son dos, en el vacío y la otra en una tela, las preguntas comienzan a ser muchas más⁷.

Se abre lo expuesto a no solo una imagen o una frase que la niega, sino a otra negación entre la imagen, su reflejo y la frase. “Magritte ha puesto en crisis uno de los principios básicos de la pintura occidental: ‘la equivalencia entre el hecho de la semejanza y la afirmación de un ligamen representativo’”⁸.

En los cuadros de Magritte no se representa, no se afirma nada: “el juego infinito de las semejanzas” se repliega incesantemente sobre sí mismo, sin reenviar a ningún otro original. Y paradójicamente, puesto que sus figuras puede con mayor clamor desvincularse de toda responsabilidad figurativa, Magritte es el menos abstracto de los grandes pintores modernos⁹.

Siendo inexperta en el tema sobre las obras de arte, la obra de Magritte evoca en mí varios sentimientos que no solo son de incertidumbre o confusión, sino más bien el cuestionamiento de la realidad como tal, de la forma equívoca en la que utilizamos el lenguaje o la forma incorrecta en la que le damos significados a lo que nos rodea. El dar significado a algo consta de una serie de acontecimientos culturales que ya están estipulados. Sin embargo, Magritte nos muestra cómo algo que culturalmente ya está aceptado no lo es. De hecho, el cuadro como tal nos abre, personalmente, el panorama y la visión que tenemos de las cosas: las cosas pueden ser y al mismo tiempo no son. La exploración de esta imagen nos debería hacer cuestionar sobre la forma en la que estamos viendo la realidad, qué hay más allá de las cosas y qué cosas pueden ser o no ser. En definitiva, la realidad está constituida por el lenguaje y el significado que le damos a las cosas.

Camila Palacio Arce
camilapalacioarce@gmail.com

Referencias:

1. VV. AA. (s. f.). *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. René Magritte. Tomado de: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/magritte.htm>
2. Peñalver García, Ricardo (et al.)(s. f.). “Esto no es una pipa de René Magritte”. En: *Píldoras de Arte (Tuitearte)*. Tomado de <http://www.tuitearte.es/no-es-pipa-rene-magritte/>
3. VV. AA. (s. f.). *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. René Magritte. Tomado de: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/magritte.htm>
4. Peñalver García, Ricardo (et al.)(s. f.). “Esto no es una pipa de René Magritte”. En: *Píldoras de Arte (Tuitearte)*. Tomado de <http://www.tuitearte.es/no-es-pipa-rene-magritte/>
5. VV. AA. (s. f.). “Esto no es una pipa (análisis y reflexión)”. En: *Saber es práctico*. Tomado de: <http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/expresion-plastica-universidad/esto-no-es-una-pipa-analisis-y-reflexion/>.
6. *Ibíd.*
7. Foucault, Michel (1981). *Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte*. Editorial Anagrama. Barcelona.
8. Ardohain, Carlos (2010). “Magritte, el pintor paradójico”. En: *Letralia. Tierra de Letras*. Año XIV. No. 225. Tomado de: <http://letralia.com/225/articulo03.htm>
9. Foucault, Michel (1981). *Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte*. Editorial Anagrama. Barcelona.