

Fundación "la Caixa"

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL

LA MÁQUINA

Magritte

CaixaForum Barcelona

Del 25 de febrero al 6 de junio de 2022

Con 69 cuadros, y fotografías y películas caseras del propio artista belga, es la retrospectiva más completa en Barcelona en más de dos décadas

CaixaForum Barcelona se sumerge en la metapintura surrealista de René Magritte

- Coorganizada por la Fundación "la Caixa" y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, *La máquina Magritte* propone una inmersión en el universo creativo y enigmático del artista belga, que definía su pintura como «un arte de pensar» capaz de hacer visible lo singular mediante la paradoja, y cuyos mensajes siguen vigentes hoy.
- La muestra destaca el componente repetitivo y combinatorio en la obra del pintor, cuyos temas obsesivos se repiten una y otra vez con innumerables variaciones. Su ingenio dio lugar a un sinfín de composiciones audaces e imágenes provocativas, capaces de alterar nuestra percepción, cuestionarla y suscitar la reflexión.
- La exposición parte de la hipótesis de que la «Máquina Universal para hacer cuadros» (incluida en *La Manufacture de Poésie*, catálogo de productos imaginarios elaborado por surrealistas en 1950) existe y está compuesta por varios dispositivos interconectados correspondientes a conceptos recurrentes en la obra del artista, como el mimetismo y la megalomanía.
- *La máquina Magritte* reúne 69 pinturas únicas, como *La cascada*, *La alta sociedad*, *Tentativa de lo imposible*, *Delirios de grandeza* o el cuadro *El sentido de las realidades*, que solo podrá verse en CaixaForum Barcelona. Además, se completa con una selección de fotografías y películas caseras realizadas por el propio artista.

La máquina Magritte. Fechas: Del 25 de febrero al 6 de junio de 2022. **Organización y producción:** Fundación "la Caixa" y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. **Comisariado:** Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. **Lugar:** CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

 [@FundlaCaixa](https://twitter.com/FundlaCaixa) [@CaixaForum](https://twitter.com/CaixaForum) [#MagritteCaixaForum](https://twitter.com/MagritteCaixaForum)

Dossier de prensa

Barcelona, 24 de febrero de 2022. La directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", **Elisa Durán**; el presidente de la Fundación Magritte, **Charly Herscovici**; el director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y comisario de la muestra, **Guillermo Solana**, y la directora de CaixaForum Barcelona, **Mireia Domingo**, han presentado hoy en CaixaForum Barcelona *La máquina Magritte*, una exposición monográfica dedicada a la obra del célebre artista **René Magritte** (Lessines, 1898 - Bruselas, 1967).

Coorganizada por la **Fundación "la Caixa"** y el **Museo Thyssen-Bornemisza**, constituye la primera gran muestra del pintor surrealista belga en Barcelona en más de dos décadas, desde la organizada por la Fundación Joan Miró en 1998. Esta exposición se enmarca en la colaboración entre la Fundación "la Caixa" y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que ha permitido producir conjuntamente exposiciones como las retrospectivas dedicadas a Max Beckmann y Camille Pissarro, o el proyecto *Un Thyssen nunca visto*.

Comisariada por Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, la presente retrospectiva **reúne 69 pinturas** procedentes de instituciones, galerías y colecciones particulares de más de 55 prestadores de los Estados Unidos, Canadá, Japón o Europa, entre otros países, gracias al apoyo de la Fundación Magritte y de su presidente, Charly Herscovici. Entre estas obras, destacan ***La cascada*** (1961), ***La alta sociedad*** (1965-1966), ***La lámpara filosófica*** (1936), ***Tentativa de lo imposible*** (1928), ***Delirios de grandeza*** (1948), ***El sueño*** (1945), ***La violación*** (1945), ***La sala de escucha*** (1958), ***La llave de los campos*** (1936), ***El gran siglo*** (1954) o el cuadro ***El sentido de las realidades*** (1963), que viaja desde el Museo de Arte de la Prefectura de Miyazaki de Japón y solo podrá verse en CaixaForum Barcelona.

El sentido de las realidades, 1963 © Miyazaki Prefectural Art Museum, Miyazaki. Cortesía de Ludion Publishers © René Magritte, VEGAP, Barcelona, 2022

La exposición se completa con una **selección de fotografías y películas caseras** realizadas por el propio artista que dan cuenta de una faceta informal de Magritte, examinando la relación que mantenía con esas «otras imágenes». Tras su presentación en Madrid, la exposición recalca ahora en CaixaForum Barcelona, donde podrá visitarse hasta el 6 de junio de 2022.

Dossier de prensa

El propio título de la exposición, *La máquina Magritte*, destaca el componente repetitivo y combinatorio en la obra del pintor surrealista, cuyos temas obsesivos se repiten una y otra vez con innumerables variaciones. Su desbordante ingenio dio lugar a un sinfín de **composiciones audaces e imágenes provocativas, capaces de alterar nuestra percepción**, cuestionar nuestra realidad preconcebida y suscitar la reflexión, y que a día de hoy siguen estando en vigor.

En 1950 René Magritte firmó, junto con algunos amigos surrealistas belgas, el catálogo de productos de una supuesta sociedad cooperativa, *La Manufacture de Poésie*, que incluía artefactos destinados a **automatizar el pensamiento o la creación**. Entre ellos se encontraba una «máquina universal para hacer cuadros» cuya descripción prometía «un manejo muy simple, al alcance de todos» para «componer un número prácticamente ilimitado de cuadros pensantes».

La pintura reflexiona sobre la propia pintura

La máquina de pintar tenía precedentes en la literatura de vanguardia, como la de Alfred Jarry y Raymond Roussel, precursores del surrealismo, cuyos dispositivos ponían el énfasis en el proceso físico de la pintura, aunque con concepciones opuestas: en el primero, la máquina gira y lanza sus chorros de color en todas direcciones, mientras que en el segundo se asemeja a una impresora que produce imágenes fotorrealistas. El aparato descrito por los surrealistas belgas es distinto: está dedicado a **generar imágenes conscientes de sí mismas**. *La máquina Magritte* es una máquina metapictórica, una máquina que produce cuadros pensantes, pinturas que reflexionan sobre la propia pintura.

«Desde mi primera exposición, en 1926, [...] he pintado un millar de cuadros, pero no he concebido más que un centenar de esas imágenes de las que hablamos. Este millar de cuadros es el resultado de pintar con frecuencia variantes de mis imágenes: es mi forma de precisar mejor el misterio, de poseerlo mejor.»

Magritte definía **su pintura como un arte de pensar**. A pesar de su conocida oposición al automatismo como procedimiento central del surrealismo, parece conferir un valor intelectual a la despersonalización y la objetividad de esa autorreproducción de su obra. *La máquina Magritte* no es coherente y cerrada como un sistema, sino abierta como un procedimiento heurístico, de

---

Dossier de prensa

descubrimiento; y es recursiva, porque las mismas operaciones se repiten una y otra vez, pero produciendo cada vez resultados diferentes.

Toda la obra de Magritte es una reflexión sobre la pintura misma, reflexión que aborda mediante **la paradoja como herramienta fundamental**. Lo que se nos revela en el cuadro, por contraste o por contradicción, no solo es el objeto, sino también su representación, el cuadro mismo. Cuando la pintura se limita a reproducir la realidad, el cuadro desaparece, y solo reaparece cuando el pintor saca las cosas de quicio: la pintura solo se hace visible mediante la paradoja, mediante lo inesperado, lo increíble, lo singular.

Para alcanzar este objetivo, Magritte utiliza los recursos clásicos de la **metapintura**, de la representación de la representación (el cuadro dentro del cuadro, la ventana, el espejo, la figura de espaldas...), que en su obra se convierten en trampas.

Recorrido de la exposición

La exposición analiza estos **recursos metapictóricos, que constituirán el hilo conductor de los distintos capítulos del recorrido**, empezando por «**Los poderes del mago**», con algunos autorretratos en los que explora la figura del artista y los superpoderes que se le atribuyen. El viaje sigue con «**Imagen y palabra**», centrado en la introducción de la escritura en la pintura y en los conflictos generados entre signos textuales y figurativos. El tercer capítulo está dedicado a «**Figura y fondo**», y en él examina las posibilidades paradójicas engendradas por la inversión de figura y fondo, silueta y hueco. A continuación, «**Cuadro y ventana**» estudia el cuadro dentro del cuadro, el motivo metapictórico más frecuente, mientras que el siguiente capítulo, «**Rostro y máscara**», se ocupa de la supresión del rostro en la figura humana, uno de los rasgos más recurrentes en Magritte.

Los dos capítulos finales tratan sobre procesos de metamorfosis contrapuestos, «**Mimetismo**» y «**Megalomanía**». En el primero, se aborda su fascinación por el mimetismo animal, que el pintor traslada a objetos y cuerpos que se enmascaran en su entorno, incluso disolviéndose en el espacio, y en el segundo se presenta el recurso del cambio de escala como movimiento antimimético que extrae el objeto o cuerpo de su entorno habitual, proyectándolo fuera de todo contexto. La exposición concluye con una sección con fotografías y películas del propio artista, que fueron descubiertas a mediados de la década de 1970, más de diez años después de su muerte.

1. LOS PODERES DEL MAGO

Este espacio reúne tres de los cuatro autorretratos conocidos de Magritte, en los que explora las posibilidades del artista como mago, al tiempo que sugiere **una actitud irónica** hacia los mitos relacionados con el genio creador. Magritte no estaba interesado en describir su fisonomía ni en contar su vida a través de estas obras. Sus autorretratos son **pretextos para introducir en el cuadro la figura del artista y el proceso de creación.**

El mago, 1951.. Esther Grether Family Collection. Cortesía de Ludion Publishers © René Magritte, VEGAP, Barcelona, 2022

Tentativa de lo imposible, 1928. Toyota Municipal Museum of Art, Toyota, inv. 142. Cortesía de Ludion Publishers © René Magritte, VEGAP, Barcelona, 2022

En *Tentativa de lo imposible* (1928), Magritte está pintando a una mujer desnuda. Él es real y ella solo un producto de su imaginación, suspendida entre la existencia y la nada. Es una versión del mito de Pigmalión, de la creación artística identificada con el deseo, del poder de la imaginación para producir la realidad. Por su parte, en *La lámpara filosófica* (1936) se produce el encuentro entre dos elementos fetiche del pintor, ambos dotados de simbolismo sexual, **la nariz y la pipa**, y en *El mago* (1951), el pintor aparece utilizando sus superpoderes para alimentarse. Un conjunto de autorretratos fotográficos completa este primer capítulo de la exposición.

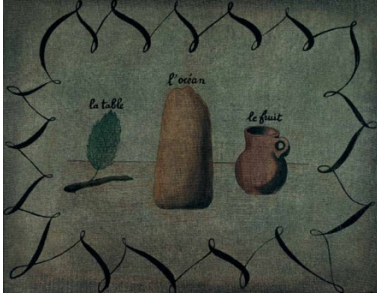
2. IMAGEN Y PALABRA

Las palabras eran un recurso habitual en las pinturas y *collages* cubistas, futuristas, dadaístas y surrealistas. Magritte las incorpora a su obra durante su estancia en París, entre septiembre de 1927 y julio de 1930, durante la cual mantuvo un estrecho contacto con el grupo surrealista parisiense. En esos años crea sus *tableaux-mots*, unos cuadros en los que las **palabras se combinan con imágenes figurativas** o con formas semiabstractas, en un primer momento, o aparecen solas, encerradas en marcos y siluetas, entre 1928 y 1929, y casi siempre utilizando una caligrafía escolar.

Dossier de prensa

En las primeras, imágenes y palabras rara vez concuerdan entre sí, provocando el desconcierto y la reflexión del espectador. Lo importante en estas obras no es el objeto designado, sino **la apariencia de contradicción entre lo que muestra la imagen y lo que dice el texto**. Las palabras desmienten la imagen, y la imagen desmiente las palabras, estableciendo una separación entre el objeto y su representación.

La mesa, el océano y la fruta, 1927. The Pearl Collection. Cortesía de Ludion Publishers © René Magritte, VEGAP, Barcelona, 2022

Su paradoja suprema es negar que exista paradoja alguna. Cuando las palabras sustituyen a la imagen y se convierten en protagonistas exclusivas, aparecen casi siempre en un contorno curvilíneo similar a los bocadillos de los cómics. La escritura regresará a su pintura a partir de 1931, en réplicas o variantes de estos cuadros y solo raramente en nuevas invenciones.

3. FIGURA Y FONDO

La producción de *collages* y *papiers collés* no ocupa un gran espacio en el conjunto de la obra de Magritte, aunque su influencia está por todas partes en su pintura y, en consecuencia, a lo largo de toda la exposición. El primer paso del *collage* es el de recortar, y **el recorte genera gran parte de las imágenes de Magritte**, creando un mundo tabicado, estratificado, compartimentado, planos que en parte ocultan y en parte revelan otros que están más allá.

La alta sociedad, 1965 o 1966. © Cortesía de Fundación Telefónica. Cortesía de Ludion Publishers © René Magritte, VEGAP, Barcelona, 2022

Entre los años 1926 y 1931, la influencia del *collage* se intensifica. Sus cuadros se llenan de planos horadados o rasgados, de siluetas que simulan papel recortado y se erigen verticales como decorados de un teatro. En 1927 empieza a evocar **el juego infantil de doblar y recortar papeles** para crear mantelitos con motivos geométricos y simétricos multiplicados. El resultado es una especie de celosía, uno de esos elementos tan característicos suyos que ocultan y revelan al mismo tiempo.

Otro recurso frecuente es el de **la inversión de figura y fondo**, convirtiendo los cuerpos sólidos en huecos, en agujeros a través de los cuales aparece un paisaje o una zona que se rellena con algo, como aire, agua o vegetación. El contorno pertenece al objeto, no al fondo, y conserva la presencia fantasmagórica del objeto. Este juego de inversión de figura y fondo le servirá para desarrollar su exploración del mimetismo, que protagoniza otro capítulo de esta exposición.

4. CUADRO Y VENTANA

El cuadro dentro del cuadro es un tema iconográfico que, ya en los maestros antiguos, adopta a veces un aspecto ambiguo. Heredero de los juegos del *trompe l'oeil*, en **la obra de Magritte acaba convirtiéndose siempre en una**

La llave de los campos, 1936 © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, 657 (1976.3)
© René Magritte, VEGAP, Barcelona, 2022

trampa y termina desembocando en la desaparición del cuadro. El artista asume literalmente la metáfora clásica que equipara el cuadro a una ventana y la lleva hasta el extremo: si el cuadro es una ventana, el cuadro perfecto sería completamente transparente, es decir, invisible. La perfección del cuadro consiste en desvanecerse. Magritte llega al borde mismo de esa consumación y se detiene ahí. Pero no busca una ausencia súbita y definitiva, sino una desaparición gradual y que nos deje siempre dudando sobre si de verdad estamos viendo lo que creemos ver.

«Coloqué ante una ventana vista desde el interior de una habitación un cuadro que representaba exactamente la parte del paisaje ocultada por ese cuadro. Así pues, el árbol representado en ese cuadro tapaba el árbol ubicado detrás de él, fuera de la habitación. Para el espectador, el árbol estaba en el cuadro dentro de la habitación y, a la vez, por el pensamiento, en el exterior, en el paisaje real. Así es como vemos el mundo; lo vemos fuera de nosotros y, sin embargo, solo tenemos una representación de él en nosotros.»

La exposición reúne magníficos ejemplos de este recurso, como *Los paseos de Euclides* (1955), en el que Magritte crea una serie de marcos animados, uno dentro del otro: el borde de la tela, la ventana, las cortinas. Así se aleja de la realidad varios grados, mientras que el cuadro pierde sus privilegios y resulta tan solo uno entre varios dispositivos enmarcantes. En *La llave de los campos*

Dossier de prensa

(1936), una obra fundamental que forma parte de la colección permanente del Museo Thyssen, el cuadro desaparece o, mejor, transfiere sus poderes a la ventana, cuyo cristal deja de ser transparente para revelarse misteriosamente como una superficie pintada. **El cuadro desaparece, pero retorna en los fragmentos de cristal.**

5. ROSTRO Y MÁSCARA

Desde su aparición en 1926-1927, la figura de espaldas recorre toda la obra de Magritte y acompaña los misterios más variados. Con su rostro oculto, es el perfecto testigo mudo del enigma. La figura de espaldas se remonta a la pintura tardomedieval, pero solo adquiere su valor cuando Caspar David Friedrich la convierte en protagonista de sus paisajes. A finales del siglo XIX, Arnold Böcklin retomó este motivo romántico como expresión de anhelo y melancolía. De él lo heredó Giorgio de Chirico, y de este, a su vez, Magritte.

La figura de espaldas nos muestra el paisaje, nos enseña a contemplarlo, nos introduce en él. Su mirada dirige nuestros ojos hacia el horizonte e impulsa la profundidad perspectiva, pero el cuerpo de la figura nos oculta esa mirada. La figura de espaldas dispara en el espectador la conciencia del acto de mirar. Eleva al cuadrado el hecho de la contemplación. El espectador pasa a admirar, no ya el paisaje, sino la acción de ese espectador incluido dentro del cuadro.

Magritte también mostró una tendencia a ocultar el rostro. Una forma frecuente de hacerlo es cubriendo con un paño blanco la cabeza y, a veces, la figura entera. La cabeza cubierta se ha relacionado con la fascinación temprana de Magritte por Fantômas, héroe de una serie de novelas populares enmascarado con una media en la cabeza y cuya identidad nunca es revelada, pero también con un suceso de su infancia: el suicidio de su madre al arrojarle al agua y la imagen de su cuerpo rescatado con la cabeza cubierta por un camisón.

El principio del placer, 1937. Colección privada. Cortesía de Ludion Publishers © René Magritte, VEGAP, Barcelona, 2022

Los ataúdes de la serie *Perspectivas* pueden verse igualmente como una variante de la cabeza cubierta. En estas obras, el pintor elige algunos iconos del retrato burgués para boicotarlos con su humor negro. El título *Perspectivas* encajaría con el don de la clarividencia del pintor, capaz de ver a los retratados

en su estado futuro. Son *vanitas* paródicas, *memento mori* burlones que se mofan de la muerte y de la inmortalidad de los grandes iconos de la pintura.

6. MIMETISMO

La disolución de un cuerpo en el aire es el objeto de *El futuro de las estatuas* (1932), un vaciado de la máscara funeraria de Napoleón camuflada entre cielo azul y nubes blancas. Igual que la muerte disuelve el ego, la pintura disuelve el volumen de la escayola en el azul del cielo. Estas obras anuncian una importante serie que inicia en 1934 con *La magia negra*, en la que el cuerpo desnudo de la mujer no se desvanece, sino que conserva su forma y sus contornos, y solo cambia de color. El cuerpo se ha vuelto camaleónico, y se encuentra a medio camino entre dos mundos, entre la carne y el aire, entre la tierra y el cielo.

«[...] he encontrado una posibilidad nueva que tienen las cosas, la de convertirse gradualmente en otra cosa, un objeto se funde en otro objeto distinto de sí mismo. [...] Por este medio obtengo cuadros en los que la mirada "debe pensar" de una forma completamente distinta de lo habitual.»

Magritte mostró especial interés por las aves, en las que desplegó toda una variedad de metamorfosis miméticas, como en *La gran familia* (1963), donde el pájaro se transforma en cielo. Pero también un barco puede volverse mar, como en las cuatro versiones de *El seductor* que realizó entre 1950 y 1953, en las que un buque apenas visible aparece relleno del color y la textura de las olas. Magritte habla de ello como si fueran los elementos los que imitan a los seres. El agua imita al velero, el aire imita al ave, o mejor, el agua sueña un barco que se camufle de agua, el cielo sueña una paloma que se vista de cielo. La paradoja del mimetismo magrittiano es que la sumisión de la figura a su medio puede hacerla más visible, pero visible en su ausencia.

«En alguno de mis cuadros, el color aparece como un elemento del pensamiento. Por ejemplo, un pensamiento que consiste en un cuerpo de mujer que tiene el mismo color que un cielo azul.»

El mimetismo en Magritte se revela también como una consecuencia de su trabajo con la inversión de figura y fondo. El animal o el objeto mimético pasan de ser figura a ser fondo, o se entretienen de tal modo con el fondo que se vuelven

inextricables, como en *La firma en blanco* (1965), donde la amazona y su caballo se enredan con los árboles como lo visible se entrelaza con lo invisible.

«Cuando alguien pasa a caballo en un bosque, primero los ves (al jinete y al caballo), luego no los ves, pero sabes que están ahí. [...] Nuestro pensamiento engloba lo visible tanto como lo invisible.»

7. MEGALOMANÍA

El movimiento opuesto al mimetismo, a la tendencia de un organismo a someterse a su medio y disolverse en él, es la megalomanía, que tiende a emancipar un cuerpo u objeto respecto de su entorno. En Magritte, la megalomanía se convierte en un cambio de escala mediante el cual extrae un objeto o cuerpo de su contexto habitual y lo sitúa fuera de lugar. Si en el mimetismo el cuerpo era devorado por el espacio, en la megalomanía, en cambio, el cuerpo devora el espacio circundante.

«Yo mostraba en mis cuadros unos objetos situados allí donde no se los encuentra jamás. [...] Dada mi voluntad de hacer aullar a los objetos más familiares, estos debían ser dispuestos en un nuevo orden y adquirir un sentido perturbador.»

El elemento agigantado en sus cuadros puede ser un objeto natural (una manzana, una roca, una rosa), y con forma redondeada, en contraste con el espacio cúbico y artificial donde está encerrado. Un experto en este recurso fue Lewis Carroll, muy admirado por Magritte y reconocido por André Breton entre los precursores del surrealismo. El caso más evidente de inspiración en la Alicia de Carroll que puede observarse en la obra de Magritte es la serie de pinturas *Delirios de grandeza*, cuyo motivo central es un torso escultórico femenino dividido en tres partes huecas, cada una de ellas encajada en la siguiente, como en las muñecas rusas o a modo de telescopio.

Cuando la megalomanía se verifica en el exterior, cobra la forma de una ascensión. Agigantamiento y levitación producen el mismo efecto de sacar el objeto o el personaje de su medio y proyectarlo en uno nuevo y neutro, apareciendo más visibles que nunca. Como los cascabeles que se vuelven gigantes y se elevan como grandes globos, planetas o naves extraterrestres, o los hombres con bombín que conversan en el aire, o la roca convertida en motivo principal de varias pinturas tardías.

Dossier de prensa

«Al pensar que la piedra debería caer, el espectador tiene una sensación más fuerte de lo que es una piedra de la que tendría si la piedra estuviera en el suelo. La identidad de la piedra se vuelve mucho más visible. Además, si la piedra descansara en el suelo, uno no se percataría del cuadro en absoluto.»

La esencia de un objeto se revela cuando lo ponemos en una situación insólita o, mejor aún, en una situación incompatible con su tendencia natural.

MAGRITTE. FOTOGRAFÍAS Y PELÍCULAS

La exposición se completa con una instalación de una selección de fotografías y películas caseras realizadas por el pintor, presentadas por cortesía de Ludion Publishers y que forman parte de una muestra itinerante comisariada por Xavier Canonne, director del Musée de la Photographie de Charleroi. Magritte nunca se consideró fotógrafo, pero sintió una indudable atracción por el cine y la fotografía en su vida cotidiana.

Descubiertas a mediados de la década de 1970, estas fotografías familiares y de sus amigos surrealistas, algunos autorretratos e instantáneas de cuadros en los que estaba trabajando, así como cintas de cine doméstico, forman una especie de álbum de familia, con brillantes imágenes impregnadas por el particular espíritu de Magritte.

LA FÁBRICA MAGRITTE Y EL CATÁLOGO

En el marco de la exposición, se ha creado el espacio familiar [La fábrica Magritte](#), donde adultos y niños a partir de 5 años podrán probar la propia máquina Magritte y **crear sus propias imágenes** inspirándose en los recursos creativos del artista presentes en las obras de la exposición. Esta actividad invita a los participantes a poner a prueba su propio ingenio para explorar de forma libre, creativa y... ¡a toda máquina!

Además, la Fundación "la Caixa" completa la exposición con **la edición de un catálogo** con las obras más destacadas de René Magritte, comentadas en profundidad por el comisario Guillermo Solana, así como algunas de las inspiraciones del pintor belga; por ejemplo, el libro *Las aventuras de Alicia en el*

Dossier de prensa

país de las maravillas (1856), de Lewis Carroll, donde nada suele ser lo que parece y el gigantismo resulta una constante. El catálogo se complementa con distintas imágenes y una biografía del artista.

CONFERENCIA A CARGO DEL COMISARIO: LA MÁQUINA MAGRITTE

Viernes 25 de febrero, a las 18 horas

Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza y comisario de *La máquina Magritte*, introducirá la exposición y su conceptualización. La muestra es una gran retrospectiva de René Magritte y propone un recorrido por más de 70 piezas, entre pinturas, fotografías y films del artista, para acercarnos a su imaginario y descubrir las herramientas que concibió para automatizar el pensamiento y la creación.

Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza desde 2005, es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Filosofía por la misma universidad. Desarrolla su carrera docente como profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid, labor que compagina con la publicación de numerosos artículos, libros de arte y catálogos de exposiciones.

VISITA COMENTADA: LA MÁQUINA MAGRITTE

Del 26 de febrero al 4 de junio de 2022

La visita está dirigida por un educador o educadora que, a partir del diálogo con los participantes, presenta los temas claves de la exposición, los contextualiza y resuelve las posibles dudas o preguntas que puedan surgir.

Horario:

Martes y jueves, a las 18.30 h

Sábados, a las 17 h

VISITA EN FAMILIA: DESMONTAMOS LA MÁQUINA

Del 27 de febrero al 5 de junio de 2022

La exposición nos propone adentrarnos en un mundo enigmático de imágenes paradójicas, donde podemos ir descubriendo los diversos recursos y juegos visuales que se esconden detrás de las obras de Magritte. Una visita especialmente pensada para familias que incluye un recorrido por la exposición y actividades participativas dentro del espacio expositivo. Conducidas por un educador o educadora, las visitas se basan en un tema principal de la exposición que se desarrolla en torno a las obras expuestas.

Actividad recomendada para familias con niños y niñas a partir de 8 años

Horario:

Domingos, a las 11 h

Fundación "la Caixa"

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL

Dossier de prensa

SERVICIO DE EDUCADORES

De lunes a viernes, de 11 a 14 h y de 17 a 19 h, y sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h, un educador o educadora se encontrará en la sala a disposición del público para cualquier duda o comentario sobre la exposición. Servicio gratuito incluido en la entrada.

Textos de sala

Introducción

Si solo conociéramos un cuadro de Magritte, nos parecería un enigma sin solución. Sin embargo, una exposición de 70 obras suyas nos permite empezar a entender sus métodos. El propio artista explicaba: «Desde mi primera exposición, en 1926 [...] he pintado un millar de cuadros, pero no he concebido más que un centenar de esas imágenes. Este millar de cuadros es el resultado de pintar con frecuencia variantes de mis imágenes: es mi forma de precisar mejor el misterio, de poseerlo mejor». Esta producción basada en la repetición, la variación y la combinación de unos pocos motivos figurativos es lo que denominamos «la máquina Magritte». En esta muestra, hemos procurado incluir distintas versiones de algunos de sus motivos más icónicos. Magritte siempre definió su pintura como «un arte de pensar». Pensar y hacer pensar sobre la propia pintura y su relación con la realidad era su constante objetivo. En sus imágenes nada es lo que parece. El pintor despliega toda una gama de recursos para frustrar nuestras expectativas y hacer que nos planteemos preguntas sobre lo que estamos viendo. Nuestra exposición está organizada en secciones temáticas, pero en un orden que sigue la trayectoria de Magritte desde planteamientos casi conceptuales («Imagen y palabra») o semiabstractos («Figura y fondo») hacia una investigación a fondo de las convenciones tradicionales de la pintura europea («Cuadro y ventana», «Rostro y máscara») y las posibilidades y los límites del ilusionismo visual («Mimetismo», «Megalomanía»). A medida que va aumentando su dominio del oficio pictórico, y sin renunciar a su concepción de una pintura «pensante», Magritte evoluciona hacia un compromiso cada vez mayor con el lenguaje del realismo figurativo.

Los poderes del mago

Los autorretratos de Magritte se salen de lo habitual en el género. Con ellos no pretende, como otros pintores, estudiar su propia fisonomía, ni menos aún contarnos su vida. Lo que le interesa es presentarnos la figura del artista como mago, dotado de superpoderes. El concepto de mago es aquí deliberadamente ambiguo: ¿se trata de un hechicero capaz de auténticos prodigios o de un prestidigitador con un repertorio de trucos? A diferencia de André Breton y otros surrealistas, Magritte sugiere en sus autorretratos una actitud irónica hacia el mito del genio creador.

Imagen y palabra

Durante los años que el pintor vivió en París (1927-1930), en estrecho contacto con el grupo surrealista francés, introdujo en sus cuadros palabras escritas con una caligrafía escolar, palabras que se combinan con imágenes figurativas o las reemplazan. Magritte se inspira en las cartillas escolares, donde cada imagen de un objeto viene acompañada por su nombre, aunque en las obras del pintor imágenes y nombres rara vez concuerdan entre sí. La incongruencia entre imágenes y palabras permite poner en cuestión la realidad misma a la que unas y otras se refieren. En los cuadros más radicales, las

---

Dossier de prensa

palabras aparecen solas, sustituyendo a las imágenes. Las palabras enmarcadas y los contornos biomórficos que las envuelven evocan objetos y cuerpos ausentes, como huellas de imágenes desaparecidas o aún no nacidas. En estas obras alienta la influencia de Miró y su pintura-poesía. Las relaciones paradójicas entre imágenes y palabras se extienden a la relación entre los cuadros y sus títulos. Los títulos magrittianos están pensados para desorientar y, así, defender a los cuadros de las interpretaciones banales, al igual que los cuadros de Magritte protegen a los objetos que representan: «El arte de pintar, tal y como yo lo concibo, representa los objetos de tal forma que resisten a las interpretaciones habituales».

Figura y fondo

Max Ernst declaró una vez que los cuadros de Magritte eran «*collages* pintados a mano». Aunque el pintor belga solo realizó un número limitado de *collages*, la influencia de esta técnica como método compositivo es muy visible en su pintura, especialmente en el periodo 1926-1931, cuando sus cuadros se llenan de planos recortados, horadados o rasgados, así como de siluetas corpóreas pero planas como decorados de teatro. En estos experimentos descubre Magritte un procedimiento que le acompañará toda su vida, la inversión de figura y fondo, que puede convertir cualquier cuerpo sólido en un hueco, o en un agujero a través del cual nos asomamos a un paisaje o, simplemente, a un pedazo de cielo.

Cuadro y ventana

El motivo del cuadro dentro del cuadro, consagrado ya en la pintura antigua, lo utiliza Magritte con una sistemática ambigüedad, haciéndonos dudar de si el cuadro incluido es un cuadro, o un marco vacío, o un nicho en una pared, o una ventana. Desde la invención de la perspectiva en el Renacimiento, el cuadro ha sido comparado con una ventana abierta. En ocasiones, Magritte asume literalmente esta comparación y la reduce al absurdo. Si entendemos el cuadro como una ventana, parece decir, el cuadro ideal sería completamente transparente, es decir, invisible. La perfección del cuadro consistiría en desvanecerse. Pero Magritte no busca una ausencia súbita y definitiva, sino una desaparición gradual y que nos deje siempre dudando sobre si de verdad estamos viendo lo que creemos ver.

Rostro y máscara

Otra fuente de enigmas es el rostro, o más bien su cancelación en la figura humana. La figura de espaldas, que nos oculta el rostro, funciona como una especie de representante del espectador dentro de la pintura, haciéndonos conscientes del acto de mirar. Pero el pintor cuenta con otros modos de escamotear el rostro de sus personajes, como tapparles la cara con algún objeto colocado ante ella o cubrirles la cabeza con un paño. Mientras que suprime el rostro allí donde esperábamos encontrarlo, es decir, en

---

Dossier de prensa

la cabeza humana, otras veces lo proyecta, como una especie de máscara, sobre otras zonas del cuerpo o sobre un objeto cualquiera, o incluso sobre el paisaje.

Mimetismo

El imaginario magrittiano está dominado, a partir de cierto momento, por los procesos de metamorfosis, basados en dos conceptos clave de su poética: la semejanza (*ressemblance*) y el extrañamiento (*dépaysement*). La semejanza no consiste para Magritte en una mera relación de similitud entre dos cosas: «Parecerse es un acto, y es un acto que pertenece solo al pensamiento. Parecerse es convertirse en la cosa que uno lleva consigo. Por sí solo, el pensamiento puede convertirse en la cosa que lleva consigo». Magritte se siente fascinado por el mimetismo, entendido como la tendencia de los seres a camuflarse con su entorno e, incluso, a disolverse en el espacio. La silueta de un pájaro se llena de cielo, un barco velero adquiere el color y la textura de las olas del mar, la carne de un cuerpo desnudo se vuelve azul para confundirse con el aire. El mimetismo busca la invisibilidad.

Megalomanía

Si el mimetismo encarna la tendencia de un organismo a someterse a su medio y desaparecer en él, en la obra de Magritte existe un movimiento opuesto por el cual el pintor extrae un objeto o cuerpo de su contexto habitual y lo sitúa en un medio extraño, haciéndolo así más visible. Esto es lo que Magritte y otros surrealistas denominan *extrañamiento*. El frecuente recurso de Magritte al cambio de escala de los objetos familiares responde a esta tendencia antimimética. Inspirándose en las novelas de Lewis Carroll, en las que Alicia crece y mengua hasta una docena de veces, Magritte aumenta el tamaño de los objetos hasta hacerlos insólitos, monstruosos. Agiganta, por ejemplo, una manzana hasta llenar todo el espacio de una habitación. Mientras que con el mimetismo el cuerpo era devorado por el espacio, ahora el cuerpo devora el espacio circundante.

El mismo efecto logrado con el agigantamiento se puede obtener con la levitación. Por ejemplo, con la imagen de una roca suspendida en el aire. La esencia de un objeto se revela cuando lo ponemos en una situación insólita, incompatible con nuestra experiencia habitual. Así, nos muestra las cosas como si las viéramos por primera vez, y, como dice el propio pintor: «Las cosas están habitualmente tan ocultas por sus utilidades que, al verlas un instante, nos da la sensación de conocer el secreto del universo».

Magritte. Fotografías y películas

Las fotografías y películas de René Magritte fueron descubiertas a mediados de la década de 1970, más de diez años después de la muerte del pintor. Su evaluación y estudio han hecho posible acceder a una especie de álbum de familia, un Magritte informal, al margen de los elementos biográficos exhumados de sus archivos y de los de sus allegados.

El descubrimiento permitió examinar la relación que Magritte mantenía con esas «otras imágenes» que ejecutaba o para las que posaba, su afinidad con los medios de la fotografía y del cine, y el papel que el artista les otorgaba dentro de su pintura, ya fuera creativa o recreativa.

Aunque los surrealistas hicieron un uso considerable de la fotografía (algunos, como Man Ray, Raoul Ubac y Jacques-André Boiffard incluso se dedicaron enteramente a ella), Magritte, como sus colegas de Bruselas, nunca se consideró «fotógrafo», sino que reservaba dicha práctica para momentos concretos y fines específicos: fotografías familiares, fotografías de los surrealistas belgas, ejemplares para su manejo en la creación de pinturas y de arte comercial que obviarán la necesidad de recurrir a modelos físicos, fotografías de cuadros en los que estaba trabajando, y escenas improvisadas con sus amigos, como las que más adelante capturaría también con una cámara de cine doméstico. Esta gran variedad de usos excluía, no obstante, cualquier propósito de ulterior exhibición del material, puesto que la pintura seguía siendo el único campo de trabajo del artista.

Con todo, Magritte no era indiferente a la fotografía, ni a «este modesto material», el producto de un proceso mecánico e industrial que resultaba accesible para todos y que todo el mundo podía utilizar. Las brillantes imágenes aquí recogidas —suaves como sus pinceladas y, como ellas, reproducibles— presentan una realidad tangible y aparente, al mismo tiempo que proporcionan un documento perfecto de la transición de «documento» a «trabajo artístico», impregnadas como están del espíritu de Magritte, lo que las hace inseparables de sus cuadros.

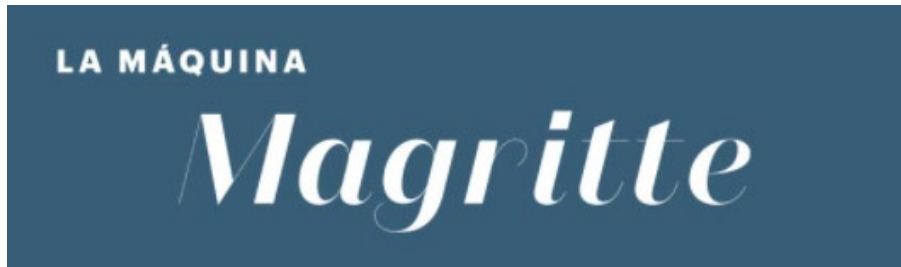

Fundación "la Caixa"

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL

Dossier de prensa

Del 25 de febrero al 6 de junio de 2022

CaixaForum Barcelona

Av. de Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 934 768 600

Horario

De lunes a domingo, de 10 a 20 h

Servicio de Información de la Fundación "la Caixa"

Tel. 900 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h

Área de Comunicación de la Fundación "la Caixa"

Paula Baldrich: 620 171 896 / pbaldrich@fundacionlacaixa.org

Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org

Sala de Prensa: <https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/>

 [@FundlaCaixa](https://twitter.com/FundlaCaixa) [@CaixaForum](https://twitter.com/CaixaForum) [#MagritteCaixaForum](https://twitter.com/MagritteCaixaForum)