TRAGICO LAPSUS, MADINO CON BAMBONNA

"Non è possibile, non è vero, infatti sto sognando": con queste considerazioni la coscienza del dormiente si sovrappone all'incubo, al sogno insopportabile e lo dissolve provocando il risveglio. Non molto diversa è la nostra reazione di fronte a questa immagine di Magritte: "Non è reale, non è possibile, infatti è solo una pittura". In questo modo Magritte ci costringe a riflettere su ciò che la pittura è: inganno. Va poi oltre con la diabolica insinuazione. La pittura è sempre inganno; eppure non lo avremmo pensato davanti ad una qualsiasi, normale madre (o madonna) con bambino; eppure la consueta madonna con bambino inganna di più, proprio perché occulta l'inganno nella pacificazione della bellezza: sovrappone inganno ad inganno, l'inganno della pacificazione all'inganno ottico dell'apparenza.

Magritte invece neutralizza l'inganno con il disinganno, la bellezza unificante e totalizzante della pittura con l'amarezza di una lacerazione.

L'inganno primo della pittura è l'imitazione; l'inganno secondo, e più perfido, è la composizione. Lo "stile" è una conquista fittizia e riduttiva: riduce alla propria unitarietà la molteplicità del reale, ne "compone" i conflitti anche quando li illustra; quasi sempre, li assume e li illustra per poterli comporre nell'unità dello stile. La virulenza, il caos di una scena di battaglia vengono contraddetti dall'orchestrazione delle linee, dei colori. Lo "stile" rassicura, pacifica, testimonia che non esistono contrasti ma unicamente convergenze, equivalenze, identità.

L'androgino, prediletto dagli artisti, è l'immagine per eccellenza della composizione (dei contrari). Alla composizione stilistica (equilibrio più o meno complesso dei toni, dei ritmi) corrisponde l'iconologia (o icono-logica) della composizione. L'androgino è una di queste iconologie, la Madonna con Bambino è un'altra, non meno fondamentale.

L'androgino è unità assunta come totalità: unità è il risultato dell'unificazione (anche compositiva). ma l'unità è anche una unità, essere uno, diviso, separato dal rapporto globale che è la totalità. Dal due si regredisce di fatto all'uno simulando una progressione infinita e la messa in rapporto. Nell'unità riduttiva dello stile si suggerisce la mitica totalità dell'Uno-Tutto. L'inganno ultimo dell'arte è probabilmente questo.

L'iconologia della madonna con bambino contiene una duplice allusione alla totalità: come equiparazione dell'unità alla totalità nel riunificare femminile e maschile; infatti la madonnacon-bambino è gruppo unitario ed osmotico, androgino; la Vergine è virgo, il Bambino è virga, femminile mascolinizzato, maschile femminilizzato. Ed anche come riassorbimento dell'uno nella totalità: il bambino è l'uno (lo spettatore si identifica in lui) che diventa Uno (Uno-Tutto) grazie all'abbr accio della mater. La mater (la madonna o maman Magritte) è materia che si è unita allo spirito (Santo) per generare l'uno e covarlo in grembo. La madre è terra, madre-terra (materia-mater), globo è globalità. E' mèr(e), mare, mamma, Mem, mème, Identità come tutto ed eufemismo pacificante della morte (mater-morte) ovvero ritorno dell'uno all'Uno: de-composizione che annuncia la ri-composizione, grazie al passaggio ciclico nel grembo materno da cui non si può che rinascere, come la virga esce ed entra dalla virgo, dal

grembo sempre intatto perché sempre generante, sempre aperto e sempre rinchiuso. L'inganno dell'Uno-Sempre-Tutto è l'inganno del ciclo, e l'inganno del ciclo è l'inganno della composizione che ricompone la decomposizione.

Composizione e de-composizione sono polarità psichiche dell'arte storica e alchemica, il cui processo approda all'Uno.

La s-composizione è invece una novità dell'arte contemporanea, il suo momento perturbativo, per quanto non isolabile ancora dal ciclo compositivo-decompositivo.

Scompongono i cubisti, analizzando, ma più che altro attardandosi in un'analisi che è pur sempre coronata dalla sintesi. Scompone e disinganna Magritte, in altro modo.

Disinganna col semplice avvertimento ("questa non è una pipa"), o sottolineando l'inganno, quando ad esempio il quadro riproduce un quadro che si sovrappone con perfetta tarsia al paesaggio dipinto, come imitazione nell'imitazione, inganno nell'inganno. O disinganna scomponendo, come qui: cioè beffandosi della composizione attraverso un'iconologia che non avalla e rinforza, ma contraddice e vanifica l'operazione unificante dello stile, ovvero la composizione pittorica. Come per un tragico lapsus, in realtà con il tenero sado-masochismo di divaricare e rendere incongiungibili i termini che dovevano assolutamente restare congiunti: i due "congiunti" madre e figlio formano ora lo schizofrenico gruppo magrittiano, rievocato dall'album di famiglia e dal museo, da un passato che si proietta mostruosamente a rovescio.

"Non può essere vero, non è vero, infatti è un inganno della pittura". Ed è invece, questa volta, realtà; realtà della crescita, di Magritte e dell'uomo, della decrescita e dell'invecchiamento della madre e del mito.

L'occhio tenta abbastanza disperatamente di rimettere in sesto la composizione perduta; ma il testone del Magritte-Madino è irriducibile alle dimensioni del piccolo corpo della maman-Bambonna, e questa, il suo volto, resiste ottusamente ai tentativi di amplificazione. L'unica è coprire, con qualcosa, con la mano a mezza altezza, le teste fin sotto al mento, ma la fastidiosa sensazione che i due volti continuano, anche fuori del nostro sguardo, ad esistere con pervicacia, ci tormenterà lo stesso.

La totalità ridicolizzata nelle dimensioni e nell'innesto è ormai, come un idolo smascherato, o una tetta afflosciata, un volume comunque ritirato, tra le manone dell'infante cresciuto paurosamente in fretta, cresciuto contro volontà o forse per una decisione improvvisa e decapitante della volontà.

Poi Magritte dipinse un altro quadro, meno ossessivo.

Maurizio Calvesi

L'opera esposta si trova nella collezione Howard Nelson a Greenwich nel Connecticut. E' di Magritte, si intitola "Esprit de la Geometrie" risale al 1932, misura cm. 28x37, è a tempera su carta.

l'Attico - Via del Paradiso, 41 - Roma Notte di Natale 1976 dalle ore 20 di venerdì 24 dicembre René Magritte: l'Esprit de la Geometrie (1932)