

Hieronimus Bosch 1450 – 1516

Hieronimus Bosch (para emplear el apodo con que algunas veces firmó), o **El Bosco** (como se le ha llamado en España), según los escasos documentos que a él se refieren, se llamó *Jeroen (Jerónimo) Anthoniszoon*, y nació en 's *Hertogenbosch* (*Bois-le-Duc*, en francés), en la actual Bramante septentrional. Nació y murió en su ciudad natal y era hijo de otro pintor, *Ian van Aeken*.

Su actuación estuvo intimamente relacionada con el espiritualismo de la *Devotio moderna*, doctrina derivada de la mística de ciertos autores de los ss. XIV y XV.

Lo confirman los pocos datos biográficos que de él se poseen según los cuales perteneció, por lo menos desde 1486, a la Cofradía de Nuestra Señora de su ciudad, relacionada con la Congregación de Windesheim, asociación religiosa que seguía la inspiración mística señalada por Ruysbrëck y que también influyó en la formación del gran humanista y eclesiástico Erasmo de Rotterdam.

Su arte parece partir, estilísticamente, del humorismo de las miniaturas y viñetas satíricas del siglo XV.

Se dedicó a:

- zaherir los vicios de la sociedad contemporánea.
- zaherir la relajación de las órdenes monásticas.
- describir las debilidades a que el hombre está constantemente expuesto.

Fue un excepcionalísimo temperamento visionario, en un plano moral e intelectual superior.

Su actitud fustigadora de los vicios y frivolidades que degradan al hombre fue la misma de Erasmo de Rotterdam, la gran figura humanista que trató, durante el primer cuarto del siglo XVI, de poner remedio a la prolongada crisis moral y religiosa que enturbiaba Europa y de evitar el rompimiento de la agitación religiosa alemana contra Roma.

Predecesor de los surrealistas, poeta de lo absurdo y pintor exquisito.

Alegres y pintorescos cuadros de alada factura y tonalidades delicadas y transparentes.

Imaginación incongruente a veces, siempre en contacto con la naturaleza.

¿ Fue un hombre acosado por obsesiones presentadas en clave de símbolos, en apariencia impenetrables ?

¿ Son los símbolos que el psicoanálisis lee en el alma humana ? (Freud)

¿ Son los símbolos del inconsciente colectivo (Jung) de una civilización "fin de la Edad Media" que se disloca ante los golpes de la Nueva Era ?

José de Sigüenza, en el siglo XVII, percibió el trasfondo misterioso de la pintura del Bosco :

"La diferencia existente entre la pintura de este hombre y la de otros consiste en que los otros intentan pintar,

corrientemente, al hombre tal cual aparece en su exterior, pero solamente el Bosco tiene la audacia de pintarlos tal cuan son en su interior"

Interior : el hormigueo de los deseos condenables del Hombre; **los temas del Bosco gravitan sin cesar en torno al tema de la tentación.**

Tentación de San Antonio, 1500, (Lisboa)

Rodeado de un infernal hormigueo, acosado por diabólicas pecadoras , aterrorizado por los monstruos suscitados por el Maligno.

[NCL] Las tentaciones de San Antonio, el Jardín de las Delicias, los varios Infiernos y Juicios Finales, se distinguen por una profunda angustia (varias explicaciones: metafísica, fin de siècle, psicoanalista, etc.)

El Bosco se apega solamente a este episodio de la vida del santo: así, ala del **tríptico del Martirio de Santa Julia**, dibujos **grabados por J. Cock**, obras en **Amsterdam**, y sobre todo en el **Prado** y en **Lisboa**.

No le seduce la austeridad ni la espiritualidad, ni la abnegación en el santo, sino las tentaciones. Le atrae el combate interior, cuando el hombre se mide con su fe.

Mientras representa santos en serena oración – **San Jerónimo, de Gante** – se mantiene en la iconografía; incluso el **San Antonio del Prado** lleva la *T* y el *cerdo*. Es sólo una preparación del demonio, al acecho; él está en actitud contemplativa.

En **Las tentaciones de San Antonio de Lisboa** se debate con multitud de figuras que nada tienen que ver con la naturaleza humana: todo nace de un universo cenagoso, oscuro y malsano.

El mundo informe en el que dormitaban bestias hermafroditas, bajo el peso de una atmósfera opaca, en la profundidad de las ondas tenebrosas, cuando los dedos, las aletas y las alas están confundidas y ojos sin cabeza flotaban como moluscos, entre toros de faz humana y serpientes con patas de perro. (Flaubert, La tentación de San Antonio, Paris, 1930)

>>>> Se ha roto todo lazo con el mundo normal, con la Creación Divina. Nuestro malestar proviene que de esa confusión pueda resultar un mundo vivo. <<<<

Es un desafío al Creador, al que se opone la ascesis del ermitaño.

Hay un movimiento de ronda en torno al santo:

- El diablo, con varita, dirige el cotarro.
- El cerdo celebra una misa negra.
- Mago y sacerdote "disfrazan" la creación divina.
- Triángulo mágico irrompible formado por los tres asesinos
- Diablo escondido. Proto o (¿?) Omnia est.

El carro del heno, 1485 – 1490, Museo del Prado.

Todas las clases sociales arrastradas por la misma tentación de San Antonio.

El mundo es un montón de heno del que todos cogemos lo que podemos agarrar (Proverbio).

Avanza cargado por el peso de las concupiscencias, arrastrado a unos, aplastando a otros.

Remate de parejas que arriesgan su destino entre el ángel de la guarda y el diablo.

Loco errante (tabla, exterior): divagación de los hombres tras lo que codician.

Juicio Final Museo de Viena.

Ese *juego* es una terrible apuesta. El Bosco ve, sobre todo, parcialmente, el Juicio: Paraíso o Infierno, solo ve el segundo término del dilema

Juicio Final Museo de Munich

Juicio Final Palacio del Dux, Venecia.

* **El Paraíso.** Cuando, por ser un díptico, ha de pintar el Paraíso, lo muestra como un inalcanzable tubo que el elegido habrá de atravesar en su desnudez temblorosa; al otro lado, en el Infinito, solamente le espera una diminuta luz.

Es como si pudieran ser atrapados en el último momento por unas garras que los vuelvan a la perdición, eterno mito de Sísifo. Viller de l'Isle Adam.

Es como un paraíso surgido de la imaginación de un Kafka, y, aún así, tras una ardua ascensión. Porque el tubo está en lo alto del díptico, y a él hay que ascender.

¿Cuál es el Paraíso del Bosco?

El Jardín de las Delicias Museo del Prado

Es "su" Paraíso, trampa satánica de placeres terrenales, encubiertos bajo un simbolismo:

comparaciones y alegorías que nutren los textos de los predicadores y místicos del siglo XV, o en el bagaje esotérico de los alquimistas (que no buscan magia en sus transmutaciones sino el manejo de las verdades fundamentales del alma, de la que su alquimia era símbolo)

Es un examen crítico-moral –y aún satírico– de los extravíos eróticos por los que los seres humanos se dejan dominar cediendo a los impulsos de su propia sensualidad.

Exhuberante conjunto de escenas de escarceos amorosos y apasionado abandono a los goces carnales (tratados con innegable vena humorista), dentro de un ambiente de sueño sensual, poblado de rutilantes simbologías que denotan una inigualable potencia poética, en su delicada formulación plástica imaginativa.

Una cabalgata de desnudos jinetes desfila alrededor de una inquietante estructura monumental –especie de Fuente de la Juventud– que surge de la laguna situada en el centro de la obra.

* **Infierno** (hoja lat. der.)

Evocación panorámica del mundo infernal en forma de paraje oscuro y fosforescente con estallidos luminosos, que entre los horrorosos tormentos de los condenados preside la horrible figura de Lucifer, que acomodado en su alto sitio, defeca continuamente, de un modo pintoresco, los cuerpos de los condenados que

va devorando.

*** Creación de Eva** (hoja lat. izq.).

Extraña concepción del Paraíso terrenal

Charles de Tolnay y Jacques Combe : Erudito análisis de las referencias del Bosco que ha demostrado una doble lectura de sus símbolos : – basadas en el bagaje de la época

– deseos ocultos (Freud)

El pensamiento del Bosco se expresa tan directamente mediante los simbolismos familiares a su espíritu que el símbolo ya no aparece como una alegoría sino como un verdadero lenguaje. Viene directamente de las fuentes en las que se forma el pensamiento. Por ello se presenta con la misma intensidad expresiva de los poemas primitivos nacidos en los orígenes de un lenguaje cargado del misterio de su formación. Jacques Combe.

¿ Complacencia del Bosco en el detalle grosero ? Fustiga la obsesión de los instintos que asedian al hombre y comprometen su salvación. Escatológico = vida de ultratumba

= sobre los excrementos

Mesa de los siete pecados capitales. Museo del Prado.

Tabla de forma discoidal en la que los siete pecados capitales se presentan en escenas de sabroso realismo, repartidas en los círculos concéntricos que, alrededor de su pequeña circunferencia central –su pupila– forman el ojo de Dios que, según nos advierte una inscripción, constantemente nos mira.

Temas sagrados

Adoración de los Magos Museo del Prado.

Obras realista, que sigue la tradición de las anteriores representaciones del episodio.

San Juan en Patmos Museo de Berlín.

Crucifixión Museo de Bruselas, de su primera época.

Bodas de Caná Museo de Rotterdam, de su primera época.

Tendencia a mostrarnos un Cristo escarnecido, incluso más allá de lo habitual; trata de los restantes temas, pero menos.

Ecce Homo National Gallery Londres.

Coronación de Espinas

Camino del Calvario Museo de Viena

Jesús cargado con la cruz, El Escorial.

Tabla circular. Turba gesticulante, brutal, agresiva, blasfema. (Cf. Leonardo; tradición carnavalesca

flamenca).

¿Halla una turbia satisfacción en el destronamiento de Cristo? (Inconsciente colectivo de Jung) >>> Es reflejo de una época, del abandono del teocentrismo a favor del Hombre, individuo, y como tal, **solo**, aislado: piensa solamente en los dos peligros que le asechan : la **muerte** y el **diablo**.

Las fuerzas oscuras que la Edad Media había encerrado en los desvanes de una construcción teocéntrica del mundo y que el Renacimiento intenta exorcizar en nombre de la Razón, se liberan en una obra que ya nada sabe de Dios ni de voluntad racional. Marcel Brion

¿ Explica esto al Bosco ? Se queda corto. Lo importante es el acento insistente y severo que adquieren los rasgos dispersos en el siglo al seleccionarse y unirse en su obra (Cf. Goya).

La calidad, absolutamente original, del estilo del Bosco le sitúa fuera del alcance de cualesquiera influencias: En este caso constituye una excepción en la pintura de su tiempo

Otras obras

Curación de la locura, Museo del Prado.

Representa la fingida extracción de una piedra del cerebro de un loco, tabla satírico de su primera época con un tema repetidamente tratado en las pinturas de los Países Bajos.

Nave de los locos, Museo del Louvre.

Basada en un opúsculo del mismo título escrito por Sebastián Brandt. Primera época.

El escamoteador Museo de Saint-Germain-en-Laye, de su primera época.