

“Cervantes , Freud y El Coloquio de los Perros”

Discurso de ingreso en ASEMEYA del Prof. Julián García Sánchez

Señor presidente de ASEMEYA D. Alberto Infante, Miembros de la Junta Directiva, compañeros, amigos, Señoras y Señores.

En primer lugar, quiero agradecer la presentación a la Doctora María Sainz querida compañera del Hospital Clínico San Carlos con la que siempre he tenido una excelente relación de amistad, corroborada hoy con creces al tener la satisfacción de escucharla hablando de mi tan elogiosamente. También quiero agradecer a la Dra. Carmen Fernández Jacob por haber aceptado la recepción de mi discurso y además ser la responsable de que hoy esté aquí en esta ceremonia de ingreso, empeño que consideró como una especie de reto, pues desde hace mucho, diría incluso muchísimo tiempo atrás, cada vez que me veía me recordaba que estaba esperando que rellenase la solicitud y me dispusiese a preparar el discurso. Como su amistad es para mí muy importante, para evitar correr el riesgo de perderla si no aceptaba su sugerencia, me puse manos a la obra y por eso estoy aquí ante todos ustedes.

¿Por qué he elegido este tema si jamás he pintado un cuadro y me atrevería a decir que ni siquiera se dibujar?

Siempre he sido un gran admirador de los pintores y durante toda mi vida me apasionó la pintura y su mundo, naturalmente como simple admirador ese arte totalmente inalcanzable para mí, incapaz de hacer un simple dibujo que recordase mínimamente al modelo que pretendía imitar. Hace unos años que mi afición me llevó a introducirme un poco más en el entorno, de la mano de varias las personas que me empujaron a interesarme con una mayor dedicación en este fascinante universo, ayudándome a desvelar muchos de los aspectos previamente desconocidos para mí.

Conocí a Sofía Gandarias porque Alfredo Pérez Rubalcaba me la recomendó cuando, con motivo de su embarazo, había tenido una eclampsia con afectación ocular; esta coincidencia me permitió entrar en un mundo en el que ella me fue guiando a través de sus pinturas, ayudándome a comprender el proceso que seguía para preparar una exposición y sobre todo, haciéndome consciente de ese mundo no visible que se esconde detrás del lienzo transformando un grupo de pinturas en una historia. Resumiendo, me hizo comprender que el proceso de crear una novela, una sinfonía o una exposición de pintura, siguen un mismo modelo, es decir los escritores cuentan su historia con palabras, los compositores con sonido y los pintores con imágenes y colores.

Ya dentro de ese mundo, conocí al Prof. Philippe Lanthony, que me pidió ayuda para corregir la traducción al castellano de su libro “Luz, Visión y pintura”, como menciona entre los agradecimientos, lo que me obligó a leerlo muy detenidamente y como consecuencia a comprender y valorar cada uno de los matices que se ocultan entre la paleta del pintor y el lienzo, como magistralmente desarrolla en su obra. (1)

El terceto lo completa precisamente la persona que se ha empeñado en que hoy esté aquí, naturalmente me estoy refiriendo a la ya mencionada Dra. Carmen Fernández Jacob, que en su momento me invitó a redactar un prólogo para su magnífica comunicación solicitada de la Sociedad Española de Oftalmología “La patología o cular en la pintura a través de la Historia Clínica Oftalmológica”. (2) Este libro, que he leído pausadamente, tal y como recomiendo en

ese prólogo, me permitió introducirme un poco más en ese mundo, antes mencionado, de la realidad que se esconde más allá de lo que vemos al contemplar un cuadro, ayudándonos a situarnos en el contexto y las circunstancias que concurrieron para alcanzar el resultado que nos llega a la retina y a su través al cerebro, cuando lo miramos.

Muy brevemente les recuerdo que la obra pictórica catalogada de Sofía Gandarias, nacida en Gernika, se aproxima a los 800 cuadros. No voy a referirme a sus decenas de exposiciones, ni a las instituciones que se enorgullecen de exponer sus cuadros, (UNESCO, Parlamento Europeo, Senado, British Red Cross, etc.) ni a los numerosos premios y condecoraciones que la han distinguido en todo el mundo (Chevalier des Arts et des Lettres, Legión de Honor, etc.). Me van a permitir, antes de entrar en el tema, mencionar el Tríptico Guernica, que está expuesto en el Parlamento Europeo desde 1989. Ella nos lo presenta: Se lo contaron de niña, 1645 muertos, 884 heridos, 70% de los edificios destruidos; los Heinkel y los Junkers iban y volvían durante 3 horas y 15 minutos lanzando bombas y ametrallando en vuelos bajos a los que huían. Se trataba de un “simple ensayo” para..... la 2ª guerra mundial. El 26 de abril de 1937 lunes, día de mercado, a las 4,30 la Legión Condor lanza sus bombas. En el centro del cuadro llueve la sangre del cielo, a la izquierda, las bombas matan la esperanza de la mujer embarazada y el reloj de la torre de la Iglesia de San Juan marca la hora del incendio. A la derecha, a las 7,45, solo hay viejos, mujeres y niños muertos.

El tema elegido por la pintora para la exposición homenaje a Cervantes, fue “El coloquio de los perros”. (3) La intuición y la excepcional capacidad expresiva de SOFÍA GANDARIAS le hace acometer la primera gran versión plástica del Coloquio de los perros, la más rica de las novelas ejemplares de Cervantes, a las que sirve de conclusión pues resume todos los temas y estilos presentes en ellas. La exposición “El coloquio de los perros” está compuesta por 28 cuadros. La motivación, como señalamos previamente fue el hacer un homenaje a Cervantes, con motivo del 4º centenario de su fallecimiento. Se trata en esencia de un recorrido con total precisión de cada uno de los episodios del relato de Berganza que supone una perfecta asociación entre la pintora Sofía Gandarias, Miguel de Cervantes y, como fondo Sigmund Freud, en un encuentro más allá del espacio y el tiempo.

En sus cuadros, tanto los de esta exposición como los de otras muchas a lo largo de su trayectoria, se intuye claramente su fascinación por los grandes creadores de la “Gran Literatura”.

El punto de partida que utiliza Sofía Gandarias para preparar su exposición que al mismo tiempo es su homenaje al escritor en su centenario es la novela “El Casamiento engañoso”. Cervantes relata como el Alférez Campuzano recién salido del Hospital de la Resurrección de Valladolid, le cuenta al Licenciado Peralta, su casamiento engañoso y a continuación como, estando ingresado, oyó hablar durante dos noches a los perros Cipión y Berganza y, le entregó para que lo lea, un Cartapacio en el que ha escrito el coloquio de la primera noche. Afirma Campuzano: ...” a mi pesar y contra mi opinión, vengo a creer que no soñaba, y que los perros hablaban”. Cervantes en boca del Alférez explica por qué utiliza este modo de relato como un coloquio: ...” púselo en forma de coloquio por ahorrar de dijo Cipión, que suele alargar la escritura, respondió Berganza”. Después de comer, el Alférez se echa a dormir y el Licenciado lee el coloquio escrito por el Alférez.

Así comienza la historia:

Cipión y Berganza son los dos perros de vigilancia del Hospital de la Resurrección de Valladolid. Una noche se dan cuenta que pueden hablar. Berganza: “Todo lo que dices lo entiendo...”. Cipión: “Sea de esta manera, Berganza amigo que esta noche me cuentas tu vida... y si mañana en la noche tuviéramos habla, yo te contaré la mía”.

Cipión, que es el propio Cervantes, utiliza a Berganza para contar aspectos de su propia vida y exponer las injusticias que le proporciona la sociedad de los hombres... pero... ¿Qué tiene de original esta historia? Con este planteamiento, el genio de Cervantes puede haber dado origen a algo que desvelaremos más adelante, al final de la presentación. Lo original es fundamentalmente el diseño de la obra. Como saben todos ustedes, se trata de un relato en el cual, una persona (en este caso un perro) va contando la historia de su vida y sus vivencias a la otra (otro perro) que le escucha y, únicamente le interrumpe para la reconducción del relato. Al final de la presentación, analizaremos que posibles implicaciones ocultas encierra este original diseño.

La exposición de Sofía Gandarias toma también como punto de partida "El casamiento engañoso", otra de las Novelas Ejemplares, habida cuenta de que los personajes de esta novela son los que relatan el coloquio y los que dan fin al mismo.

Comienza la historia, relatando como los Jiferos del matadero de Sevilla, robaban la mejor carne. Cada día, el amo, envía a Berganza a casa con la carne robada, se la roban a él y perseguido por el amo con un garrote, tiene que huir para salvar la vida. Lo acogen unos pastores que mataban las ovejas y simulaban que había sido el lobo. Cuenta como los descubre y como les daban palizas a los perros diciéndole al amo que no habían vigilado. Nueva huida".

Nuevo amo, cuenta como se lo gana, pero.....la aventura se tuerce en el Colegio de los niños. La historia de los negros esclavos del amo, como los deja hacer a cambio de la comida y, cuando se arrepiente, y con sus ladridos advierte al amo, tiene que salir huyendo de nuevo para salvar la vida y es acogido por el alguacil que lo conocía.

El Alguacil y su amigo el escribano, estaban amancebados con dos mujercillas que andaban a la caza de extranjeros, avisaban al alguacil que los prendía, acusándolos de amancebados. Los extranjeros, para evitar la cárcel, se redimían con dinero. Cuenta esta y otras triquiñuelas. Cipión apostilla: "Berganza, ...Decir mal de uno no es decirlo de todos.."

A lo largo de la novela, Cervantes, en labios de Cipión o Berganza hace comentarios. Un ejemplo... Berganza: "Deso podemos inferir que tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora, como el que los dice ignorándolos. Cipión: ... hay algunos que no les escusa el ser latinos de ser asnos... para saber callar en Romance y hablar en latín, discreción es menester".

Pasamos por alto otras peripecias y pasamos a las especialmente cautivadoras pinturas que se refieren los episodios de la estancia de Berganza con la Teóloga Cañizares y las brujas la Colindres, la Camacha y la Montiel, en el que la gente del pueblo al ver a Berganza con las brujas lo acusan de ser "demonio en figura de perro" y comienzan a apedrearlo; previamente la Teóloga Cañizares quiere convencer a Berganza que es hijo de la Montiel, transformado en perro por brujería. Nueva huida para salvar la vida. Por fin llega a Valladolid y le acogen en el Hospital.

La exposición, que hace un fantástico recorrido por toda la novela, es en el fondo, un verdadero coloquio entre Sofía y Cervantes. Las pinturas, hablan del dominio onírico, mágico y misterioso de la visión, que nos hace recordar "Las pinturas negras" de Goya.

Veamos que tiene que ver Sigmund Freud en esta Historia. Seguramente no es ningún secreto que Freud aprendió la lengua española y, junto a su amigo Silberstein fundó la "Academia castellana" integrada por ellos dos, como el propio Freud en 1923 escribe al traductor de sus obras completas, el español Luis López-Ballesteros: "Siendo yo un joven estudiante, el deseo de leer al inmortal Don Quijote en el original cervantino, me llevó a aprender, sin maestros, la bella lengua castellana.

En su carta a Marta del 22 de agosto de 1883 escribe: “Esta misma racha de alegría me lleva a hacer un mal uso de mi tiempo: leo mucho y pierdo una gran parte del día. Por ejemplo, tengo actualmente a Don Quijote... en el cual me concentro más que en la anatomía del cerebro”. En otras tres cartas a Marta se refiere al Quijote, hasta el punto de en una de ellas llega a identificarse con él: “todos hemos sido nobles caballeros que pasábamos por el mundo prisioneros de un sueño.”, Jones (4). Justamente este libro, como sabemos, es el que más vivamente plantea el conflicto entre realidad y fantasía, conflicto en el que Freud se sentía totalmente inmerso, Grimberg (5). Coincide con esta aparente desorientación que sufría Freud en su juventud, con la opinión de Jones 1953 que afirma: “Tenía 26 años. No había querido ser médico. Se encontraba en un callejón sin salida, sin perspectiva alguna de contar con un medio de vida. La falta de previsión y sentido de la realidad parece extraña en el Freud que conocimos más tarde, tan sensible siempre a los aspectos prácticos de la vida. Se tiene la impresión de que fue decisiva la intervención de Brücke lo que le despertó bruscamente de un sueño, el sueño idealista de servir a la ciencia al margen de toda consideración mundana”. Brücke fue el que le recomendó en 1882 abandonar la investigación científica y dedicarse a estudiar las distintas especialidades que le capaciten para el ejercicio de la medicina práctica. Indudablemente, pudo influir decisivamente en su decisión de afrontar la práctica de la medicina privada, el haberse enamorado de Marta Bernays y su deseo de ganar dinero para formar con ella una familia. Tras su paso por medicina interna de Nothnagel, el 1 de mayo de 1883 se muda a la Clínica Psiquiátrica de Meynert en donde se especializa en Neurología a partir de septiembre, Jones (4). “Freud se dio cuenta de que los problemas en los que perdía el tiempo al leer el Quijote podían ser investigados (el psicoanálisis es un método de investigación), con lo cual realizaba uno de sus sueños, además se ganaba la vida ... Podía descubrir un nuevo método para el tratamiento de los enfermos nerviosos... “; Jones (4)

En su publicación “Cartas de juventud”. De las 76 cartas, hay 22 en español y 13 parcialmente en español. Escribe firmando las cartas como Cipión por primera vez con 16 años. (6)

¿Como conoció Freud el coloquio de los perros? El propio Freud nos lo explica en su carta a Marta del 7 de febrero de 1884: “En nuestro libro de lecturas en español, encontramos una conversación humorístico-filosófica entre dos perros que están tumbados pacíficamente a la puerta de un Hospital y nos adueñamos de sus nombres. Tanto al escribirnos como cuando conversábamos, él se llamaba Berganza y yo Cipión. ¿Cuántas veces le habré escrito? Querido Berganza, firmando con: Tu fiel Cipión perro en el Hospital de Sevilla (se trata de un lapsus de Freud ubicando el hospital en Sevilla). Ambos fundamos una extraña sociedad escolástica: la Academia Castellana (AC) de la que constituimos los únicos miembros “;Freud (7), (Grimberg (5).

¿Y esto adonde nos lleva?

“El Quijote y El coloquio de los perros: origen inconsciente del psicoanálisis”. Ponencia presentada por Carlos Chávez (8) en el XIX Coloquio Cervantino Internacional, en la que dice: “Puede defenderse la tesis de que Freud tuvo la influencia de los diálogos de Cipión y Berganza buscando las similitudes de esas pláticas con el tratamiento psicoanalítico”.

Pero hay más..... Stanko Vranich en su libro “Sigmund Freud y el historial clínico de Berganza” (9) opina que Cipión es el psicoanalista clásico, el cual tiene una visión racional y optimista de la vida, y que el simbolismo de oscuridad-luz (ya que Berganza narra todo en el tránsito de la noche al día) simboliza el psicoanálisis que conduce, en el enfoque freudiano, de la oscuridad del inconsciente a la luz del consciente.

“También son dignas de resaltar algunas indicaciones que Cipión hace a Berganza” como: “Habla hasta que amanezca...que yo te escucharé de muy buena gana, sin impedirme

sino cuando viere ser necesario” o “Sé breve, y cuenta lo que quisieres y como quisieres”, lo cual coincide con la regla fundamental del psicoanálisis: “Hable todo lo que se le ocurra, aunque sus pensamientos le parezcan inadecuados, absurdos o sin importancia”.

Con los elementos escritos comentados que nos aporta el mismo Sigmund Freud en sus cartas y en sus obras, sobre “El Quijote” y “El Coloquio de los perros”, se encuentran, 13 menciones amplias y explícitas (5 en sus “Obras Completas”, 5 en sus cartas a su amiga Martha Bernays y 3 en su correspondencia a Silberstein), más algunas interesantes y sugestivas coincidencias, parece verosímil la hipótesis de Stanko Vranich y Carlos Chavez. Este último comenta:” Ojalá que algún día encontremos la confirmación específica en alguna carta perdida y/o no publicada aún, entre las aproximadamente 20,000 que se estima que escribió a lo largo de su vida, que lamentablemente desconocemos”.

Gedo y Wolff en 1976 escriben (10): “La Academia Castellana ha anticipado en su núcleo toda la empresa psicoanalítica. El rol de Cipión, al escuchar la historia de una vida y haciendo ocasionales comentarios para facilitar la afluencia del material, ha dejado su marca en la actividad profesional del psicoanalista”.

El magnífico artículo de León Grimberg y Juan Francisco Rodríguez (5) que hace un análisis exhaustivo sobre la influencia de Cervantes en el futuro creador del Psicoanálisis, confirma la verosimilitud de estas hipótesis. Coinciden en los mismos términos la psicóloga Moreno (11) y el especialista británico en Cervantes Riley (12)

Los cuadros de Sofía Gandarias tienen también como telón de fondo la clara influencia de los escritos de Cervantes sobre la formación de Freud de cara al futuro desarrollo del Psicoanálisis.

Por supuesto, cada uno de Ustedes ha de formar su PROPIA OPINION sobre esta hipótesis.

Apenas un par de días antes del fallecimiento de la pintora Sofía Gandarias, estuve unas horas conversando con ella sobre un coloquio que estábamos planificando entre Pintores y Oftalmólogos con el que pretendíamos aproximar conceptos sobre la posible influencia de los problemas de visión sobre la pintura que, como recordarán ella había sufrido personalmente y supuso el origen de nuestra amistad y mi entrada en este mundo de los pintores a través de sus consejos. A lo mejor, ahora que tengo el honor de haber sido admitido en ASEMEYA, podría ser un buen momento para retomar este proyecto, con la ayuda de todos y especialmente con la de la Dra. Fernández Jacob por ser sin ningún género de dudas la Superexperta en estos temas.

Muchas gracias por su atención, He dicho,

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Lanthony P. Luz, Visión y Pintura. Éditions Citadelles & Mazenod. Paría 2009
- 2.- Fernández Jacob C. La Patología ocular en la pintura a través de la historia clínica Oftalmológica. MAC LINE S.L. Madrid 2017
- 3.- Cervantes M. El coloquio de los perros con ilustraciones de Sofía Gandarias. Editorial Gredos. Madrid 1996
- 4.- Jones E. Sigmund Freud: Life and Work. The Hogarth Press. 1953
- 5.- Grimberg L, Rodriguez JF. La influencia de Cervantes sobre el futuro creador del Psicoanálisis. Anales Cervantinos. 1987;25: 157-176

6.- Freud S. Cartas de juventud. Gedisa. Barcelona 1992

7.- Freud S. Cartas a la novia. Tusquets. Barcelona 1973

8.- Chavez C. El Quijote y El coloquio de los perros: origen inconsciente del psicoanálisis. Ponencia. XIX Coloquio Cervantino Internacional. 2009

9.- Vranich S. Sigmund Freud y el historial clínico de Berganza. Citado por Sánchez de Armas MA. Cervantes y el Psicoanálisis. Razón y Palabra Edición Digital. 2019; 23

10.- Gedo JE, Wolf GS. Freud's Novelas Ejemplares en Gedo JE, Pollock GH. Freud the fusion of science and humanism. Int. Univ. Press. New York 1976

11.- Belén del Rocío Moreno C. Un original coloquio. Desde el jardín de Freud. 2006; 6: 272-282

12.- Riley E. Cervantes, Freud y la teoría narrativa psicoanalítica. Editorial crítica. Barcelona 2001