DE LO PROVERBIAL DE FRANCISCO GOYA A LO POÉTICO Y SENTENCIOSO DE PABLO PICASSO

Margarita Koszla-Szymanska

Universidad de Varsovia, Polonia

A modo de introducción

No cabe duda de que Francisco Goya y Lucientes (1746-1828) y Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), dos pintores españoles tan distintos y, a la vez, tan parecidos, llegaron a ser universalmente conocidos gracias a la novedosa e incuestionable originalidad estilística y temática de sus obras. Las evidentes semejanzas y también diferencias entre estos dos pintores, guardan una sorprendente regularidad. Goya nació en Aragón, es decir, en el norte de España, en cambio, Picasso nació en el sur, o sea, en Andalucía. Goya nació en el mes de marzo que es el tercer mes del principio del año, en cambio, Picasso nació en octubre, el tercer mes del final del año. Los dos eran hijos de personas, fuertemente relacionadas con el arte. Goya aprendió de su padre el oficio de decorador, el padre de Picasso era pintor como su hijo. A pesar de que los dos nacieron en épocas diferentes, los dos fueron testigos de serios acontecimientos políticos, en que hubo revoluciones y guerras. Estos acontecimientos encontraron su reflejo en las obras de ambos pintores. En el caso de Goya de ejemplo puede servir su famosa colección de los *Desastres de guerra* (1810) o *El dos de mayo* y *Los fusilamientos del 3 de mayo* (1814). En lo que se refiere a Picasso, cabe mencionar, sobre todo, el *Guernica* (1937) o *Matanza en Corea* (1951). Además, los dos pintores eran retratistas que también hicieron sus autorretratos así como unos excelentes grabadores cuyo color preferido era el negro. Otro de sus temas favoritos eran los toros. La demostración real de ello es la famosa *Tauromaquia* de Goya y bastantes obras picassianas dedicadas a los toros. También en la vida y en la obra de ambos pintores influyeron no pocas mujeres. En las obras de Goya aparecen reflejadas reinas y manolas, marquesas y brujas, campesinas y santas. Figuran entre ellas: la duquesa de Alba, su probable amor, Josefa Bayeu, su esposa legítima, Pepa Tudó, su amiga y amante que luego llegó a ser la amante de Godoy, Serafina, bailaora del flamenco y Leocadia Zorrilla de Weiss que vivió con Goya en Bordeaux hasta su muerte. También en todas las etapas de la producción artística de Picasso un lugar de gran importancia lo ocupan las mujeres. Tanto Eva Gouel como Olga Koklowa, Marie-Therèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot, Geneviève Laporte, Fernanda Olivier o Jacqueline Roque tenían muchísimo impacto en su obra. Estas evidentes musas, esclavas

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

y amantes, eran su principal fuente de pasión e inspiración. También ambos pintores pasaron una temporada en Francia y allí murieron, los dos en el mes de abril: Goya en Bordeaux el 16 de abril y Picasso en Mougins el 8 de abril.

Sin embargo, el objetivo principal de mi ponencia será, sobre todo, la pasión lingüística de estos dos genios del arte español que se hizo notar en su gran afición por el lenguaje de los proverbios y otros escritos como poemas y enunciados sentenciosos. La pasión proverbial de Goya encontró su reflejo no sólo en la famosa colección de 80 *Caprichos*, sino también en la de 22 *Proverbios*, ciclo que el artista creaba hasta los últimos días de su vida. En lo que se refiere a Picasso, es bien sabido que el pintor llegó a ser autor no sólo de poemas, sino también de una serie de frases célebres en que encerró su pensamiento filosófico en lo referente a la vida humana y al arte.

Lo proverbial en los *Caprichos* y los *Proverbios* de Goya (1746-1828)

Al correr los años Goya volvió a tratar temas que le preocupaban a lo largo de toda su vida, sobre todo cuando creaba su famosa y muy numerosa colección de 80 *Caprichos*. En lo que se refiere a su interpretación semántica, me he servido no sólo de las aportaciones de Tomás Harris, sino también de mis interpretaciones personales, intentando encontrar la correspondencia a otros proverbios españoles que me ha parecido bastante acertada. Por razones técnicas, voy a recurrir tan sólo a 6 *Caprichos* y 6 *Proverbios* goyescos, es decir, a los cuya interpretación no me ha parecido muy dudosa.

La presentación e interpretación semántica de 6 *Caprichos* de Goya:

A continuación, voy a presentar como ejemplo seis caprichos goyescos, es decir el 10, el 18, el 30, el 33, el 43 y el 55 que son una demostración evidente de la afición del pintor por los refranes y proverbios.

Los *Caprichos:*

No.	Nombre del *capricho*	Correspondencia a un refrán o proverbio	Interpretación semántica
10.	El amor y la muerte	*Hay amores que matan.*	El amor puede ocasionar la muerte.
18.	Y se le quema la casa	*Tabaco, vino y mujer, echan al hombre a perder.*	El alcohol es uno de los motivos de las desgracias del hombre.
30.	¿Por qué esconderlos?	*La avaricia rompe el saco.*	Quienes pretenden alcanzar más, suelen perder todo.
33.	Al conde Palatino	*Quien mucho promete con poco cumple.*	Promete mucho y no cumple nada.
43.	El sueño de la razón produce monstruos	*El sueño de la razón produce monstruos*	La razón debe funcionar, debe ser activa, no puede quedarse dormida.
55.	Hasta la muerte	*Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.*	Es inútil encubrir con disfraz la fealdad y la vejez.

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

En la estampa 10 un hombre muere en los brazos de su amada por haber resultado herido en el duelo. Según la interpretación de Lafuente Ferrari, "el amor y la muerte parecen darse aquí la mano" (1977:31). Se ve aquí una clara alusión al popular dicho español: "*Hay amores que matan*". En la lámina 18 *Y se le quema la casa*, otro hombre que es un viejo borracho, se sostiene los pantalones mientras su casa se está quemando. El hombre parece estar a punto de caer y no reacciona a lo que está pasando. La situación parece aludir a dos paremias: *¡Tanto puede el vino!*, y *Tabaco, vino y mujer echan al hombre a perder.* También la avaricia el el objeto del ataque del pintor. Está muy bien reflejada en el capricho 30 *¿Por qué esconderlos?*, en que vemos a un viejo con dos bolsas de dinero que aguanta en sus manos como si quisiera ocultarlos. Se ve aquí una clara alusión al refrán: *La avaricia rompe el saco.* En la lámina 33 *Al Conde Palatino*, se ve un personaje que el pintor identifica con un charlatán que da a unos hombres enfermos un medicamento que parece ser perjudicial para su salud. Según el autor anteriormente citado, hay una alusión evidente "a un personaje concreto, pero (...) difícilmente descifrable para nosotros" (Ibídem:38). La situación alude al refrán: *Quien mucho promete, con poco cumple.* La lámina 43 *El sueño de la razón produce monstruos* es muy expresivo. Vemos aquí a un hombre que duerme sentado con las piernas cruzadas y la cabeza entre los brazos. Parece haber quedarse dormido al realizar su obra. Alrededor del hombre se ve una multitud de animales nocturnos como gatos, linces, lechuzas, buhos, murciélagos, etc. Son imágenes diabólicas y monstruosas. El artista intenta subrayar que la razón no puede quedarse dormida, que la razón tiene que estar despierta. El capricho 55 *Hasta la muerte* representa a una mujer vieja que a pesar de su edad avanzada, no deja de adornarse frente al espejo. A pesar de ello, su fealdad y vejez es evidente. Creo que la estampa alude al refrán español muy famoso: *Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.*

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

Los *Proverbios:*

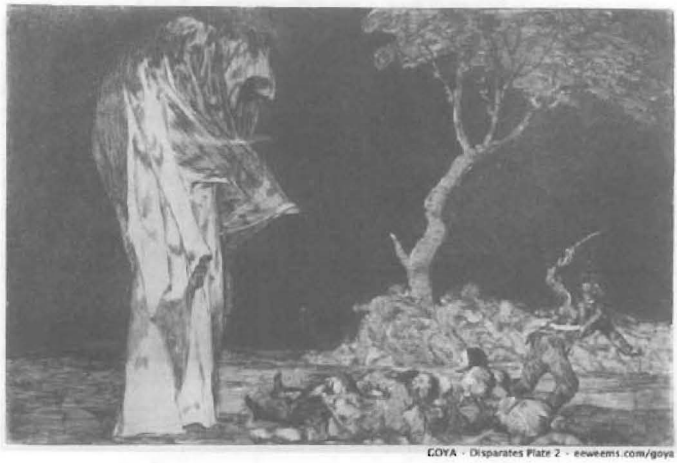
En la colección de 22 láminas, llamada Proverbios, Goya volvió a tratar de temas que le eran entrañables y en que se puede ver su inagotable fantasía en presentar nuevas y a veces extrañas figuraciones de gentes y de diferentes animales que tienen valores simbólicos. En la serie de 22 láminas encontramos grupos de seres humanos y de otros que no lo parecen, de animales reales e irreales, en que se mezcla tanto lo humano como lo bestial y cuyo significado a primera vista no siempre es fácil de comprender. Sin embargo, al mirarlos y examinarlos, muchos expertos del arte han intentado descubrir lo que el pintor pretendía realmente expresar. Se comenta que esta colección es la más difícil de interpretar, debido a lo cual no todas las láminas presentan claras asociaciones. Es bien sabido que dicha colección no sólo solía llamarse *Proverbios*, sino también *Sueños* o *Disparates* y no se sabe con certeza cuál de estos nombres fue el que Goya dio a esta serie. A pesar de que Goya llama a cada una de las láminas *disparate*, yo conscientemente he elegido el nombre de los *Proverbios*, puesto que con este título fueron publicados por muchas editoriales. La Real Academia de San Fernando al editarlos, debió haber conocido su significado que correspondía a algunos de los numerosos proverbios castellanos. Los *Proverbios* goyescos fueron llamados *Disparates* puesto que su papel consistía fundamentalmente en criticar los numerosos defectos del carácter humano.

La presentación e interpretación semántica de 6 *Proverbios* goyescos

No.	Nombre del proverbio	Correspondencia proverbial	Interpretación semántica
2.	Disparate de miedo	*Por temor no pierdas honor.* *Al espantado la sombra le espanta.* *El miedo abulta las cosas*	Si tienes miedo, el peligro te parecerá más grande de lo que es en realidad.
3.	Disparate ridículo	*Andarse por las ramas.* También alude al modismo: *Ver los toros desde la barrera.*	Andar con rodeos: prestar más atención a lo accesorio que a lo principal. Contemplar un peligro desde un lugar seguro, sin correr el riesgo.
4.	Disparate bobalicón	*Mal de muchos, consuelo de tontos.* *Por el mucho reír se conoce al hombre necio.* *No te rías del mal de tu prójimo.*	No te alegres de las desgracias de otros porque éste se ríe quien se ríe el último.
9.	Disparate general.	*Uñas de gato y hábito de beato.*	Alusión al refrán: *Uñas de gato y cara de beato.*
10.	Disparate del caballo raptor.	*La mujer y el potro que los dome otro.*	Tanto la mujer como el caballo no son fáciles de tratar o satisfacer.
11.	Disparate pobre.	*Pobreza nunca alza cabeza.* *Gran maestra es la pobreza, pero empuja a hacer vileza.* *De los pobres y del sol, cuanto más lejos, mejor.*	Asociación al capricho 72: ¡No te escaparás! La crítica de la pobreza como situación sumamente negativa.

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

Más adelante figuran las 6 láminas de los *Proverbios* de Goya cuyo significado e interpretación semántica he presentado en la tabla anterior. A continuación, voy a describir tan sólo sus seis ejemplos para demonstrar la gran imaginación del artista y su capacidad de reflejar en las escenas pintadas la proverbial sabiduría popular. El *disparate de miedo* (2) representa a un gigantesco fantasma encapuchado, que produce un terror pánico en un grupo de militares que corren asustados buscando asilo. La alusión al refrán *El miedo abulta las cosas* parece evidente. El *disparate ridículo* (3) parece aludir al fraseologismo *andarse por las ramas*, o sea, andar con rodeos. Yo personalmente veo la alusión al modismo *ver los toros desde la barrera*, o sea, contemplar un peligro desde un lugar seguro, sin correr el más mínimo riesgo. En el *disparate bobalicón* (4) se ve un hombre con cara de bobo o tonto que se ríe de los pobres cuyas caras desgraciadas aparecen en su alrededor. Se nota aquí la alusión al refrán *Por el mucho reír se conoce al hombre necio.* En la lámina (9) vemos un grupo de personas, vestidas con sótanas de frailes, escena que invita a formular un dicho *Uñas de gato y hábito de beato* que viene a ser una modificación del famoso refrán: *Cara de beato y uñas de gato.* El *Disparate del caballo raptor* con el número 10 que presenta a una mujer sentada sobre un caballo, alude al refrán español: *La mujer y el potro que los dome otro.* En la lámina 11 o sea el *Disparate pobre* vemos a una mujer elegante que intenta escaparse de los pobres que la rodean. Con ayuda de esta estampa el pintor critica la pobreza como situación sumamente negativa. El proverbio parece aludir a varios refranes, como: *Pobreza nunca alza cabeza, Gran maestra es la pobreza, pero empuja a hacer vileza.* Muy acertada es también la asociación de esta lámina con un famoso refrán español después de su pequeña modificación, es decir: *De los pobres y del sol, cuanto más lejos mejor,* en lugar de: *De los jefes y del sol, cuanto más lejos mejor.*



ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

GOYA · Disparates Plate 3 · ecweems.com/goya

GOYA · Disparates Plate 4 · ecweems.com/goya

GOYA · Disparates Plate 9 · ecweems.com/goya

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

Lo poético y lo sentencioso de Pablo Picasso (1881-1973)

No cabe duda de que Pablo Ruiz Picasso, el artista más famoso del siglo XX cultivó casi todas las formas artísticas, por ser no sólo pintor, grabador, escultor, ceramista, sino también escritor. Tanto su vida como su diferenciada creación artística constituyen un panorama de toda una época, en la que se distinguen claramente diferentes etapas. Empieza a dibujar a los diez años y su primera exposición la hace en Barcelona, a los dieciséis. En el año 1901 este universal pintor malagueño empieza a usar diversas tonalidades de azul. La *época azul* es su primer estilo perfectamente definido. A partir de 1904 empieza su *epoca rosa* en la que pinta el mundo del circo heredero de la tradición de la ´comedia dell´arte´. Las tonalidadaes pastel y rosa sustituyen esta vez

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

al azul y sus personajes empiezan a demostrar mayor vitalismo en comparación con la etapa anterior. Con la legendaria tela de *Las señoritas de Avignon (1907),* obra que rompe totalmente con la pintura tradicional, comienza el cubismo, corriente en la que Picasso persiste hasta el año 1916. En aquel periodo Picasso empieza a simplificar los rostros de los personajes pintados y parece que en esta nueva manera de pintar Picasso le sigue a Cézanne, pintor francés convencido de que todo se puede reducir a líneas o formas geométricas. En el cubismo sintético introduce "el collage" y las diversas texturas sobre el lienzo. Se interesa también por el surrealismo y luego, sobre todo, por el expresionismo. En 1937 nace su obra cumbre *Guernica*, en la cual expone las crueldades de la guerra.

Pero lo que quisiera exponer sobre todo en esta breve relación sobre la universalidad picassiana es su talento de escribir poemas y también sacar a relucir su capacidad lingüística de crear enunciados de carácter sentencioso en que ese genial pintor español encerró su clara filosofía de la vida humana y artística. En lo que se refiere a los poemas, el mismo Picasso dijo en el año 1935: *"Soy un pintor viejo y un poeta recién nacido"*. En sus poemas también está encerrada una filosofía que le determinó como "pintor de poemas". La selección de sus primeros poemas aparece en la revista parisina Cahiers d´ Art. Voy a citar tan sólo un fragmento de una que me pareció muy bonita:

14 de agosto de 1935 (escrito en tren a Dieppe)

Ya no pintaré más la flecha
que se mira en la gota de agua
que tiembla en la mañana
cuando silba el viento
la hora escrita
que el columpio
se lleva con su risa.

No cabe duda de que con estas pintorescas palabras Picasso intentaba dibujar en la imaginación del lector unos preciosos cuadros. Según la inscripción, los versos fueron escritos en un tren que iba a Dieppe. Supongo que en esas condiciones el pintor, al no disponer del papel y pincel, se puso a pintar sus paisajes con palabras. Por eso, estas palabras y frases poéticas parecen cuadros. El lector al leerlas, realmente ve delante de sus ojos una "flecha que se mira en la gota de agua" como en el espejo, ve también el temblor del agua de un río o un lago y oye el silbar del viento la hora escrita". Picasso evidentemente era un pintor filosófico. Y también se ve claramente, a base de sus 24 enunciados sentenciosos, que su gran amor, lo es, sobre todo, el **arte**. La mitad de ellos el pintor los dedica precisamente al arte que frecuentemente lo identifica no sólo con el placer, sin el cual le sería imposible vivir, sino también con el trabajo y con la mentira que nos acerca a la verdad. Veamos cómo son:

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

1. "La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando".
2. "Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta".
3. "El arte es una mentira que nos acerca a la verdad".
4. "La pintura es más fuerte que yo, siempre consigue que haga lo que ella quiere".
5. "La calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que lleve consigo".
6. "Yo no digo todo, mas pinto todo".
7. "Yo no evoluciono, yo soy en el arte, no hay ni pasado, ni futuro. El arte que no está en el presente no será jamás".
8. "En mi obra, un cuadro es una suma de destrucciones".
9. "Cuando tenía su edad podía pintar como Rafael y he necesitado toda mi vida para aprender a pintar como ellos".
10. "Este cuadro mío habría causado ya su efecto aunque yo lo encerrase bajo sellos o lo quemase".
11. "Pinto las cosas como las pienso, no como las veo".
12. "La pintura es cosa mental".

Otros temas a que se refería Picasso en sus sentencias son:

1. La **edad**, es decir, tanto la **vejez** como la **juventud:** *"Cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla en seguida;" "Lleva tiempo llegar a ser joven"; "El cambio de la juventud lleva toda la vida"; "Cuando se es joven de verdad, se es joven para toda la vida";*
2. la **belleza:** *"La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla";*
3. las **mujeres:** *"Hay dos tipos de mujeres: diosas y porteras";*
4. el **carácter humano** de los que disfrutan de los elogios: *"El que guarda un elogio, se queda con algo ajeno"; "Cuando los números hablan, se acaban las discusiones";*
5. el **miedo:** *"El miedo no anda en burro";*
6. la filosofía de la **guerra:** *"Mi guerra es no ir a la guerra";*
7. la **soledad:** *"Nada puede hacerse sin soledad. Yo me he creado una soledad que nadie sospecha. Es difícil hoy estar solo, porque tenemos relojes. ¿Habéis visto un santo con reloj?;*
8. así como la **filosofía de la vida**: *"Yo no busco, encuentro"* que viene a ser la evidente alusión al famoso proverbio: *"Quien busca, encuentra".*

La mayoría de los temas picassianos que acabo de exponer se reflejan también en las obras de Goya. De ejemplo puede servir la edad. Goya pinta en sus retratos, *Caprichos* y *Proverbios* a la gente de todas las edades, tanto a las personas de edad avanzada como a los jóvenes de ambos sexos, tanto la belleza humana, sobre todo

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes

femenina, como la fealdad. El tema de dos tipos de mujeres que distingue Picasso en sus frases célebres, es decir, de las diosas y de las porteras, lo encontramos también en las obras goyescas. Igualmente, diferentes rasgos del carácter humano, como la avaricia y el miedo, el tema de la guerra, el de la soledad y el de los toros, aparecen en la obra de los dos pintores.

Bibliografía

Bozal, Valeriano, *Goya*, Alianza Editorial, Madrid 1994.

López Vázquez, José Manuel B., *Los Caprichos de Goya y su interpretación*, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela 1982.

Lafuente Ferrari, Enrique, *Los Caprichos de Goya*, Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1977.

Rodríguez-Aguilera, Cesareo, *Picasso 85*, Editorial Labor, S.A., Barcelona 1968.

Salas Xavier, *Los proverbios de Goya*, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1967.

ACTAS XLI (AEPE). Margarita KOSZLA-SZYMANSKA. De lo proverbial de Francisco Goya...
Centro Virtual Cervantes