

Capitulo 2

Breve historia del desnudo.

El desnudo en el arte no puede hacer sentimientos sublimes en el espectador, si no que es por lo contrario una exaltación en un primer plano físico a diferencia de la alfarería u otras disciplinas que hagan uso del mismo.

Cuando el erotismo responde a una cultura y se manifiesta en el grado o limite de respuesta cultural de una civilización y en cierto medio artístico artesanal, se le puede considerar arte.

El desnudo puede despertar experiencias no solo de necesidades físicas humanas, también tiene la capacidad de evocar recuerdos, armonía, energía, éxtasis, etc, por lo que también puede ser un medio de expresión, el cual pareciera un valor universal eterno. Aunque históricamente no siempre ha sido visto de tal forma, tal es el caso de la estampa japonesa que se limita a una descripción de escenas íntimas, ya que en las culturas china y japonesa por citar algunas, no se ve al cuerpo como un medio de contemplación, actitud que dura hasta la fecha y crea una barrera de incomprensión (fig 3).

Fig. 3 Kyonaga estampa en color.

En el caso de las culturas europeas el llegar al desnudo no fue fácil ya que requirió de una serie de estudios y adaptaciones hasta que fue aceptado estéticamente, aunque este no se pareciera a un modelo ideal, tal es el caso de los griegos que modificaron la forma física hasta dar con un entorno considerado por ellos perfecto, pero irreal aunque si estético, los romanos lo copian y la representación sigue su rumbo; Algunos pintores como Durero se trato de replantear el cuerpo humano hasta poder despojarlo de su ropa y lejos de la realidad aunque menos que los griegos, en el caso de otros pueblos como los etruscos su concepción estética y social los llevo a desarrollar otro tipo de figura, mas real e incluso complaciente con la realidad que a los griegos hubiera causado terror, ya que no era la forma estética ideal Fig. (4), a pesar de tener una buena parte de la escuela griega.

Fig.4 obeso, de una tumba etrusca.

A partir de más o menos un siglo antes de la instauración del cristianismo y de la creación del imperio bizantino, el desnudo había dejado de tener vigencia y se enfoca el arte de tema corporal más hacia el retrato y otras representaciones.

Para la época de Bizancio ya se trabajaba sobre temas cristianos, y muy poco sobre el desnudo, aunque era apreciado aun, pocas son las escenas que se pintan o esculpen que tienen que ver con el mismo, por lo general estas escenas eran sobre mitología griega.

En el románico y sobre todo en el gótico, el desnudo es incluso mal visto y se usa sólo para temas profanos ya que es pecaminoso, además de que el interés central en el arte y el diseño radica más sobre el estudio de las formas naturales en particular animal y vegetal: Entonces se avanza de manera considerable y todo el fruto del esfuerzo que los griegos y romanos dedicaran al perfeccionamiento de la forma humana durante siglos para llegar a lo que ahora se conoce de ellos, se ve prácticamente perdido y cuando los arquitectos góticos intentan dibujar figuras desnudas tratando de emular a los clásicos, solo logran resultados decepcionantes desde el punto de vista realista, estos a su vez se justifican diciendo que sus estudios son de carácter superior como para tomar al cuerpo como referencia y dan de hecho más importancia a la relación de la geometría con la naturaleza y el equilibrio de las composiciones.

El problema de esta época en la escultura radica principalmente no solo en abandonar el desnudo, sino que este perdió vigencia debido a que se enfrascó en una dinámica de no imitar ni interpretar a una forma u otra que no fuera la pretenciosa forma de perfección humana, por lo que el tema simplemente se agotó, y ya no hubo mucho de que hablar.

Esta pérdida es la que salva al desnudo y a la figura cuando se retoma por otros artistas durante y después del medioevo.

El renacimiento se vio influido de manera notable por los tratados de Vitrubio, quien afirma que la proporción humana es en efecto perfecta ya que encuadra en todas las formas geométricas perfectas (sólidos platónicos), y por lo tanto esta debe ser tomada muy en cuenta para el desarrollo del diseño de los edificios de carácter religioso o místico, esta conclusión genera más que una tendencia al humanismo, toda una filosofía respecto al hombre.

La concepción de creación de los griegos es retomada al igual que ciertas formas matemáticas y filosóficas, dando como resultado la manera de relacionar las bases orgánicas y geométricas, la sensación de orden y la belleza, mismos que dan origen al concepto de la estética y que influyen de manera notable en el posterior desarrollo compositivo de la figuración incluso hasta nuestros días.

En el caso del desnudo estos estudios llevan a buscar en la proporción la idealidad hasta darse cuenta que la proporción perfecta o ideal tiene referentes muy extraños y no necesariamente correctos según los griegos, pero que si requieren de una estructura para poder armar las partes de un todo de manera coherente, pues pese a que un sistema no tiene en si la manera de dar a entender la relación entre las partes de forma real sin acercarse demasiado a una falsa perfección (cánones de 8 cabezas u otras proporciones ideales), si lo tiene con respecto a desarrollar un esquema que permita la concreción de una intención determinada, de forma que aunque no se apegue a un sistema en cien por ciento no puede tampoco ignorarlo o dejarlo a un lado.

Esto se traduce en que para crear un desnudo no se pueden olvidar las partes del cuerpo que lo conforman. Esa composición de partes puede ser extremadamente variada tanto en forma como en disposición, tal es el caso de las figuras góticas y renacentistas, en las cuales se notan proporciones muy distintas que lejos de estar regidas por la interpretación real de la figura están subordinadas a la forma de componer en la arquitecturas.

En el caso de las figuras góticas todo es alargado y curvo con una tendencia hacia la verticalidad dando énfasis a las bases como son los vientres redondeados. En el caso del

renacimiento la figura parte de un eje central a proporciones similares arriba y abajo al igual que su arquitectura concéntrica.

Independientemente de cual de las dos figuras se aproxima más a la realidad o la figura ideal, tienen la característica de responder a un contexto(Fig.5).

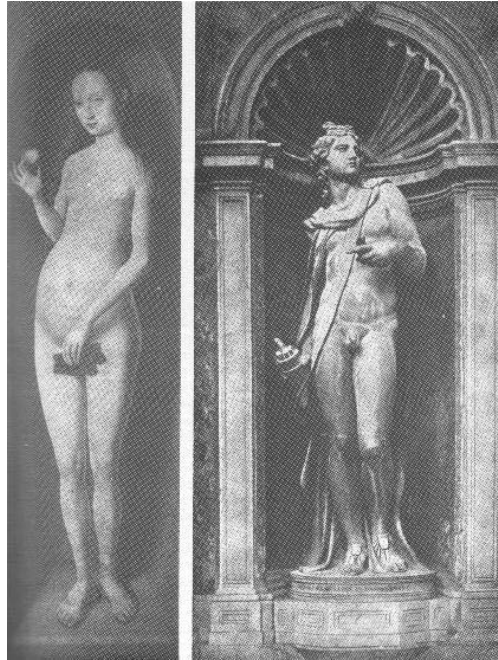

Fig. 5

Este contexto en el caso de las figuras , responden en el caso de la imagen gótica (izquierda) a un planteamiento estructural basado en la esbeltez, la altura y la fuerza que se traducen no solo en la figura humana sino en todo el diseño gótico.

En la imagen renacentista se busca mas que la altura y la fuerza, un equilibrio aureo, centralizado mas no simétrico y con innovaciones formales tomadas de elementos clásicos.

Por lo que podemos concluir que el desnudo esta en cierta forma ligado al idealismo y la fe.

En el renacimiento surgen de nuevo las ideas que desligan de la personificación a la figura y es ahí cuando con nuevos ideales queda la forma capaz de encajar en cualquier tema.

Los primeros 100 años del renacimiento producen una obra artística infinitamente rica en sentido y escalas, que van desde el juicio final de Miguel Ángel a mangos de tenedores y cuchillos que contenían las formas de Venus de Milo por citar algunos objetos. El desnudo llena prácticamente todos los huecos de la arquitectura del siglo XVI.

De hecho en el siglo XVI se fusiona de tal forma el espíritu al cuerpo que incluso la iglesia católica comienza a admitir escenas de desnudos en sus templos a diferencia de lo que ocurría en la edad media, y considera este arte cargado de espiritualidad.

A partir de este hecho el desarrollo de estas obras humanistas continua hasta el siglo XIX, y es en este punto cuando de nuevo este retomar del estilo griego llega a su fin en cuanto a la temática, ya que los desnudos académicos del siglo XIX ya no responden a las necesidades reales y las experiencias humanas de esa época, y se limitan mas bien a una cuestión utilitaria en la arquitectura y decoración siendo solo objetos de ornato destacando la perfección física de las piezas, característica típica de ese neoclasicismo.

El hecho de que en el siglo XIX el desnudo Neoclásico pierda vigencia no significa en lo absoluto la pérdida del desnudo, pero si los cambios de tema y la idolatría hacia lo físico o lo perfecto. A partir de esto se genera un nuevo tratamiento del mismo tanto temática, como técnicamente, llegando a los extremos contrarios en corrientes como el impresionismo Fig.(6), o en casos mas moderados como el modernismo o en el Arts and Crafts fig (7)

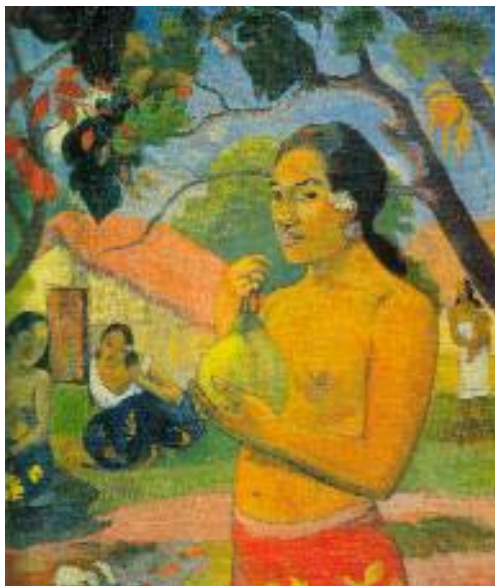

Fig. 6 Ea Haere Ia Oe? ¿A donde vas?
Paul Gauguin 1893; óleo en bastidor.

Fig. 7
Judith con la cabeza de Holofernes.
Gustav Klimt, 1901; óleo en bastidor

En el siglo XX el desnudo es tomado por corrientes vanguardistas como la BauHaus y otras más, para trabajar en él como objeto de diseño y artes experimentales como en la danza, el performance, etc.

El cuerpo además es representado de manera importante en la pintura del siglo XX como es en el caso del cubismo Fig.8, el surrealismo y otras tendencias importantes de ese siglo. Además de dar al cuerpo un lugar muy importante para el diseño de objetos y arquitectura en corrientes como el funcionalismo por ejemplo el modulator de Le Corbussier, o las vanguardias europeas de los 50 de nuevo con performance, fotografía, etc.

Fig. 8.
Les Demoiselles d' Avignon.
Pablo Picasso, 1906; oleo en bastidor.

En el presente, el desnudo es una tendencia casi inagotable, como lo fue en el renacimiento y en la época clásica, por lo cual es muy poco probable que pierda vigencia o se agote, ya que el cuerpo como tal es un tema tratado de muchas maneras representacionales, que van desde el performance y la escultura orgánica, hasta los medios tradicionales como pintura, grabado, escultura, etc.

Actualmente el cuerpo forma parte fundamental de los estudios de diseño y arte ya que el hombre está consciente de la actividad sensorial del mismo .

Las formas abstractas de este siglo dieron connotaciones geométricas con respecto a lo femenino y masculino coincidiendo con las bases geométricas griegas y medievales del cuerpo.

En cuanto a la vigencia podemos concluir que es ahora en una época que ha pasado por el despertar sexual(años 60), de libertad tanto moral como física y otros muchos factores ligados a las bases sociales de convivencia .

El desnudo se encontró con una analogía histórica respecto a los orígenes de la búsqueda del arte de lo físico y lo metafísico con los griegos, tanto en aspectos filosóficos, matemáticos, estéticos etc.

La cuestión temática genera una adaptación a la historia en su continuidad y la vigencia de la contemporaneidad, haciendo del desnudo el tema con mas seriedad y respaldo histórico en el mundo del arte actual.