

EL DIBUJO DE DESNUDO

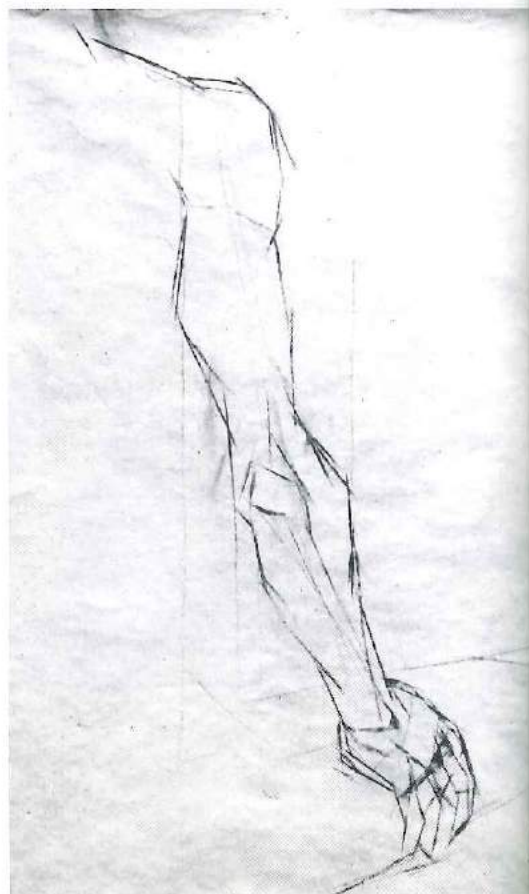
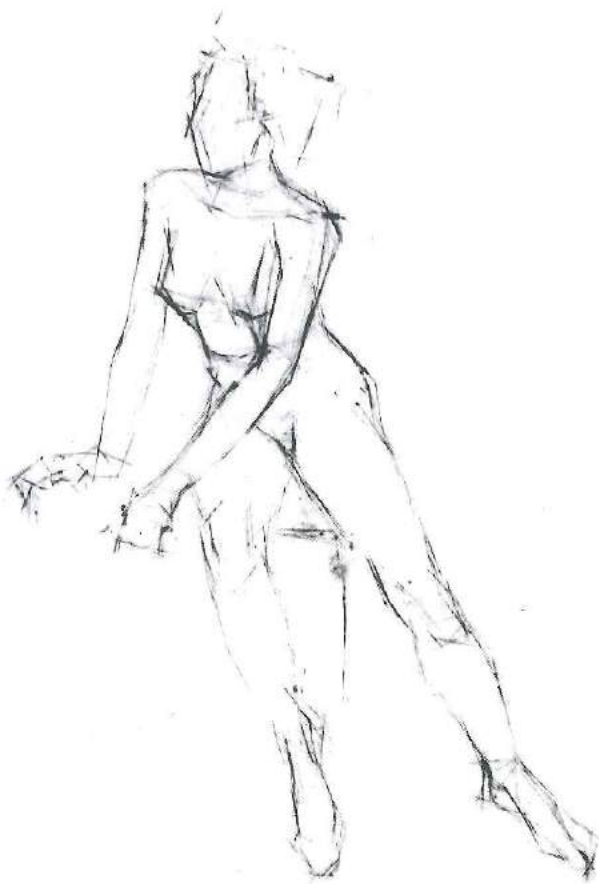
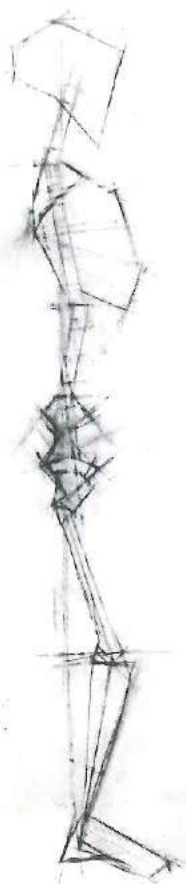
VISION Y CONCEPTO

Presentamos un adelanto de un proyecto de investigación propuesto por el área de dibujo y auspiciado por la dirección de la Escuela de Arte de la Universidad Finis Terrae. El objetivo del proyecto, de carácter bibliográfico, es elaborar un léxico con aquellos términos de uso frecuente en los talleres de dibujo, específicamente en el taller de dibujo de desnudo.

El trabajo, actualmente en proceso, responde a un doble propósito; la necesidad de conceptualización que es propia de los estudios universitarios en arte y la elaboración de un texto que sirva de apoyo a docentes y estudiantes de la carrera de arte, en sus tareas de reflexión y escritura. De cada concepto, cuando es pertinente, se entregan referencias cruzadas desde distintas áreas del conocimiento en que dichos conceptos tienen validez; desde la disciplina del arte, desde la antropología, la historia, la estética, la psicología de la forma, en el entendido de que las referencias cruzadas sobre un término definen con mayor nitidez su alcance y operatividad. La entrada a cada término se da con las definiciones del diccionario, acompañadas en ocasiones de una cita. A continuación, un artículo resume las ideas más importantes que se han considerado sobre el término en las fuentes especializadas. Como complemento al artículo se agrega una breve antología de citas que ejemplifican el uso y sentido en que tales términos han sido manejados por los artistas. Finalmente, una bibliografía señala las fuentes a que los lectores pueden acudir si necesitaran profundizar sobre el tema.

A cargo de la investigación trabaja el profesor Pedro Millar con la colaboración de Julen Birke, Daniela Montecinos y Magdalena Vial, ayudantes de investigación.

Por Pedro Millar

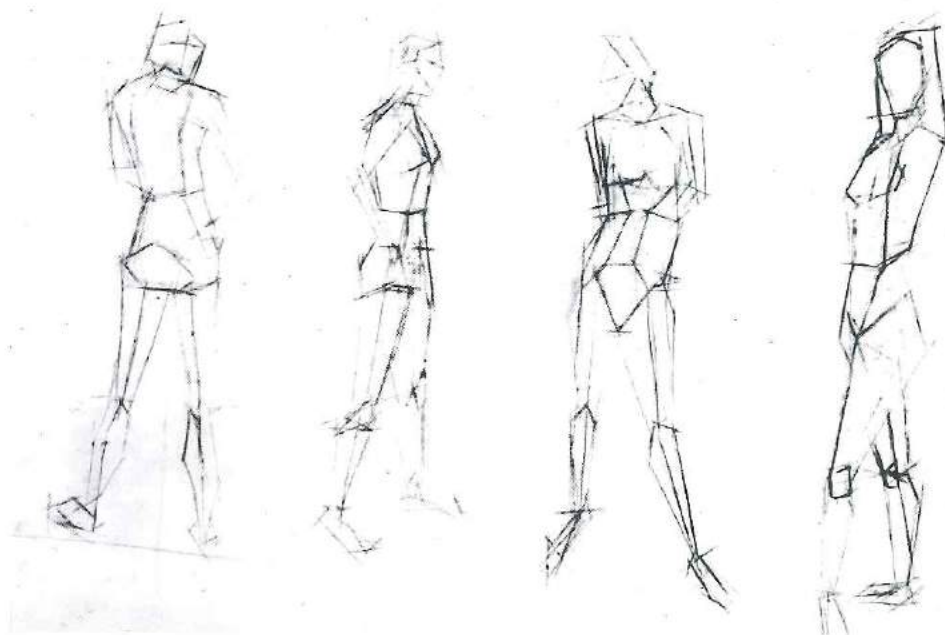
EL CROQUIS

DEFINICION

Del francés *croquis*, diseño hecho sin precisión ni detalles. (Diccionario Real academia Española).

En general, en el ámbito de las artes plásticas, la descripción sumaria de un motivo, modelo, escena o invención, que sirve de registro, proyecto, proceso de una obra, o como ejercicio, de algo curioso, estímulo ocasional, o goce específico del dibujar.

Términos como apunte, boceto, esbozo, bosquejo poseen un significado similar, aunque en algunos aspectos tengan un sentido más específico.

Apunte: pequeño dibujo tomado del natural rápidamente.

Esbozo: bosquejo sin perfilar y no acabado. Algo que puede alcanzar mayor desarrollo y extensión. (Diccionario Real Academia Española).

¿QUE ES EL CROQUIS?

Tradicionalmente el croquis se asocia a una práctica dibujística que se define en función del tiempo breve de su realización y también como habilidad específica para registrar un suceso fugaz. Tres rasgos caracterizan al croquis como expresión dibujística: el primero es su inmediatez, determinada por el tiempo breve de su invención. El segundo, el carácter gestual que impone a la acción dibujística, entendiéndose por tal, la expresión específica de la línea o mancha que se singulariza por la dirección, continuidad, énfasis tonal y carácter escritural, expresiones propias de la acción dibujística misma. Un tercer factor relativo a la práctica del croquis es el del movimiento, y asociado a éste, el problema del ritmo, ya que movimiento y ritmo están encadenados. Respecto del movimiento debemos considerar, al menos, tres situaciones: a) el movimiento presente, latente en la pose del modelo; b) el movimiento del modelo como desplazamiento de éste; c) el movimiento como expresión gráfica de la actividad dibujística misma. La dinámica de todas estas situaciones es lo que define la idea de movimiento, no sólo en el croquis, sino en cualquier notación dibujística.

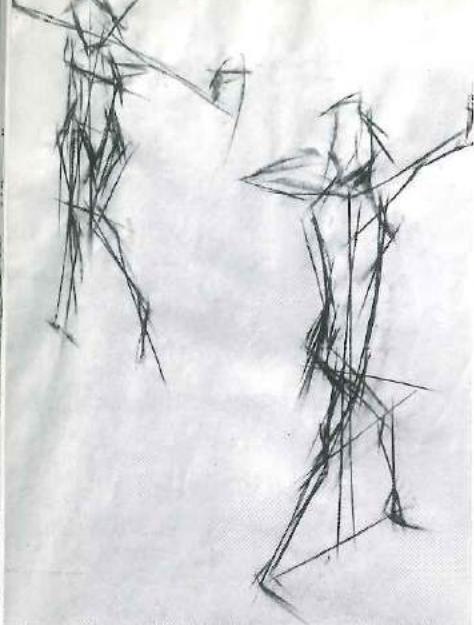
Todas las características propias del croquis derivan básicamente del tiempo breve en que éste se realiza. En consecuencia, como notación gráfica, el croquis no aspira a una descripción detallada del objeto, sino a plantear los rasgos más estructurales del motivo y, fundamentalmente, aquellos relacionados con su carácter dinámico. La continuidad, el énfasis tonal, los rasgos escriturales, nos parecen los valores relevantes.

Más que a describir (actividad analítica) el croquis globaliza una situación; más que analizar el croquis aspira a sugerir. A diferencia de la observación analítica, cuyo objetivo es la descripción en detalle, el croquis involucra el psiquismo profundo del dibujante, la espontaneidad, la visión sintetizadora, la intuición. De todo ello proviene el resultado que admiramos en el croquis y, por sobre todo, los rasgos de personalidad que se manifiestan en él.

Como instrumento de estudio, el croquis permite plantear problemas específicos, como ser el desarrollo de la retentiva visual, la expresión del movimiento en los aspectos que ya hemos mencionado y, sobre todo, la invención en la expresión dibujística, como un rasgo estilístico de personalidad, que hemos denominado la expresión escritural.

Importante para la comprensión de las claves gráficas del movimiento en el croquis resultan las expresiones del cine y la fotografía, así como las del comic, experiencias desarrolladas desde fines del siglo pasado (Marey, Muybridge) y las manifestaciones plásticas influenciadas por ellas: Duchamp (desnudo bajando una escalera), el movimiento futurista (Carrá, Severini, Boccioni).

En el taller, como recurso de estudio, el croquis tiene un importante papel. Es el recurso más inmediato para iniciar un proceso de búsqueda e invención plástica. Los esbozos iniciales de muchas obras, hoy famosas, se iniciaron de este modo. Resulta revelador, cuando podemos comparar obras definitivas con sus manifestaciones iniciales en el croquis, como estos esbozos retienen una gracia solo propia de ellos, un misterio y tensión de lo que está latente, en proceso, y que no se halla de igual modo en la obra final.

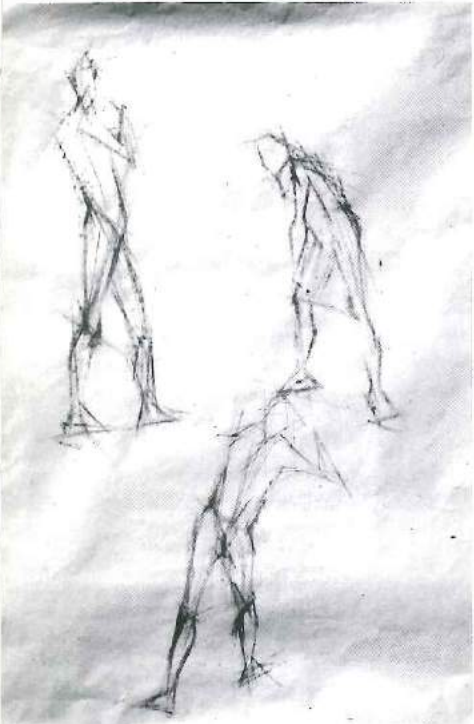
EL CROQUIS

Todo artista plástico ha hecho uso del croquis en alguna oportunidad, pero los hay en que este recurso dibujístico alcanza niveles de gran maestría. Entre los artistas clásicos destacan los esbozos de Miguel Angel, Rafael, Leonardo, Veronés, Tiépolo, Tintoretto. Rembrandt, es en esta expresión, un artista prodigioso. En el siglo XIX debemos mencionar a Degas, Rodin, Lautrec, Daumier. Artistas contemporáneos cuyos estudios merecen observarse son los de Giacometti, Hockney, Picasso, Matisse.

En el proceso de formación artística el ejercicio del boceto resulta de un valor inestimable, principalmente por el elevado nivel de satisfacción que le ofrece al estudiante. Cuando a éste, habiendo hecho la experiencia de los complejos problemas del dibujo analítico del desnudo se le ofrece la oportunidad de abordar tal estudio desde la práctica del croquis, lo que pareció una situación extremadamente acusiosa y dilatada se resuelve en el croquis en una improvisación vivaz, plena de inventiva.

En resumen, el croquis como expresión dibujística, se refiere a un estado de transitoriedad de la forma, producto de la fugacidad de la percepción o de la situación en estudio. Acorde con esto, dicha expresión se sostiene en el carácter dinámico de sus factores; movimiento y ritmo; continuidad y simultaneidad; articulación y proceso de cambio. Por sobre el cierre o completamiento de la forma, privilegia lo abierto, la condensación, lo sugerido, elevando la tensión y compromiso afectivo del observador.

Citas de artistas

Vincent van Gogh

"He garabateado un dibujo que representa a unos carboneros que van a la mina por la mañana... Te envío el croquis para que puedas imaginártelo". (*Cartas a su hermano Theo. Barral Editores, Barcelona 1972. Página 46*)

"Te envío también un pequeño croquis de las dunas". *Ibidem. Página 85*

"Hacer estudios según pienso, es sembrar, hacer cuadros, es recolectar". *Ibidem. Página 88*

"Pero para tomar notas afuera o hacer un pequeño croquis, lo mismo que para su terminación más tarde, es una condición imprescindible un sentido muy desarrollado del contorno". *Ibidem. Página 76*

Leonardo Da Vinci

"El (pintor) debe estudiar con método, no desdeñar cosa alguna, no mirar sin hacer algún esbozo para retener". (*L'art du dessin enseigné par les maitres. Editorial Bordas. España 1989*)

"Más tarde se pondrán allí calles, plazas y campiñas, sucintamente anotadas y sugeridas por medio de líneas". (*Tratado de la pintura. Ed. Akal. Madrid 1993. Página 354*)

Ingres

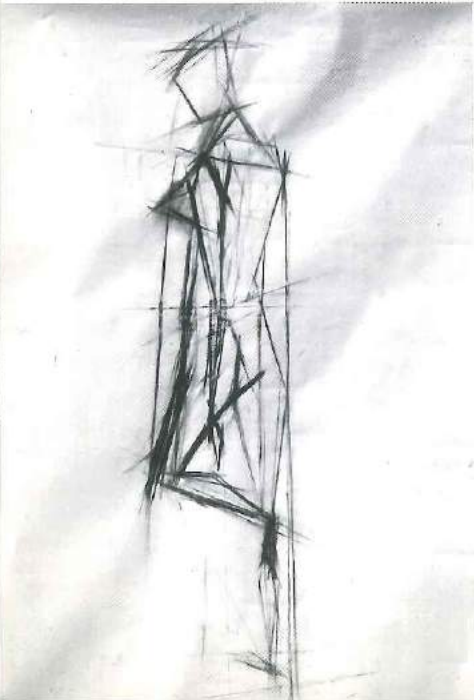
"Lleven siempre un librito de apuntes y registren con cuatro trazos los objetos que les interesan, sino tienen el tiempo para desarrollarlos en detalle". (*Ingres. L'art du dessin. Página 95*)

Pignon

"La rapidez del apunte me obliga a buscar los elementos expresivos del movimiento". (*Edmond Pignon. L'art du dessin. Página 96*)

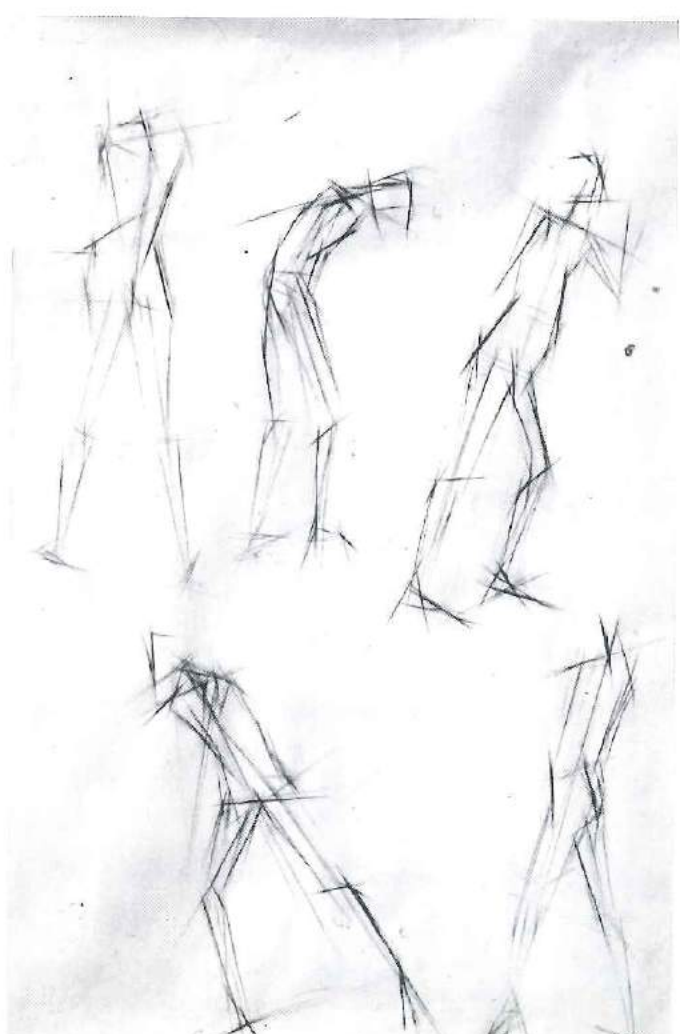
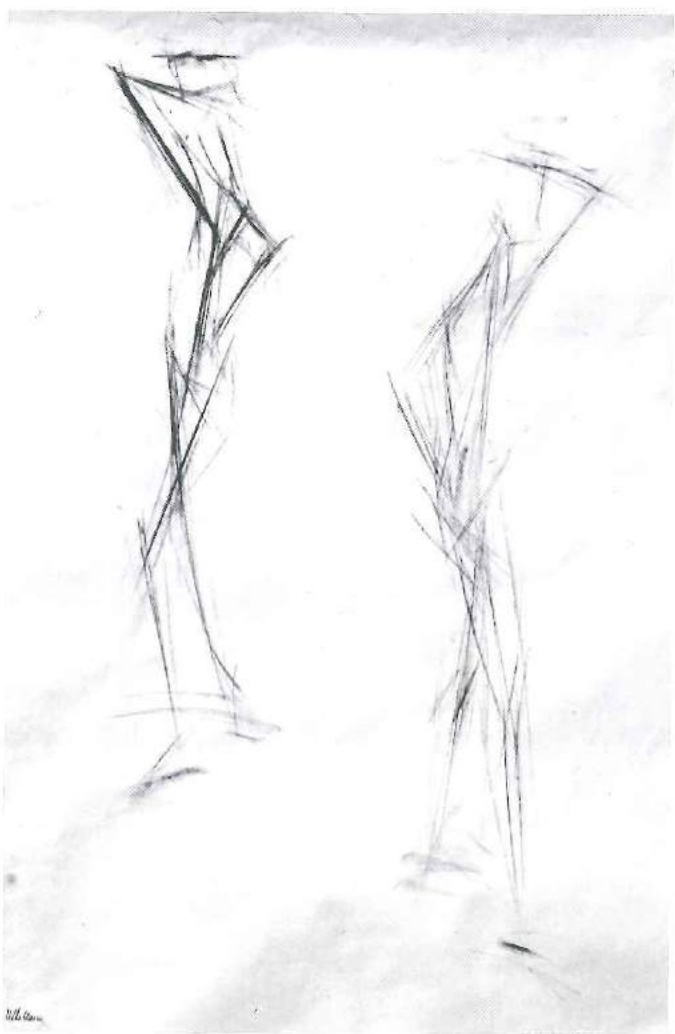
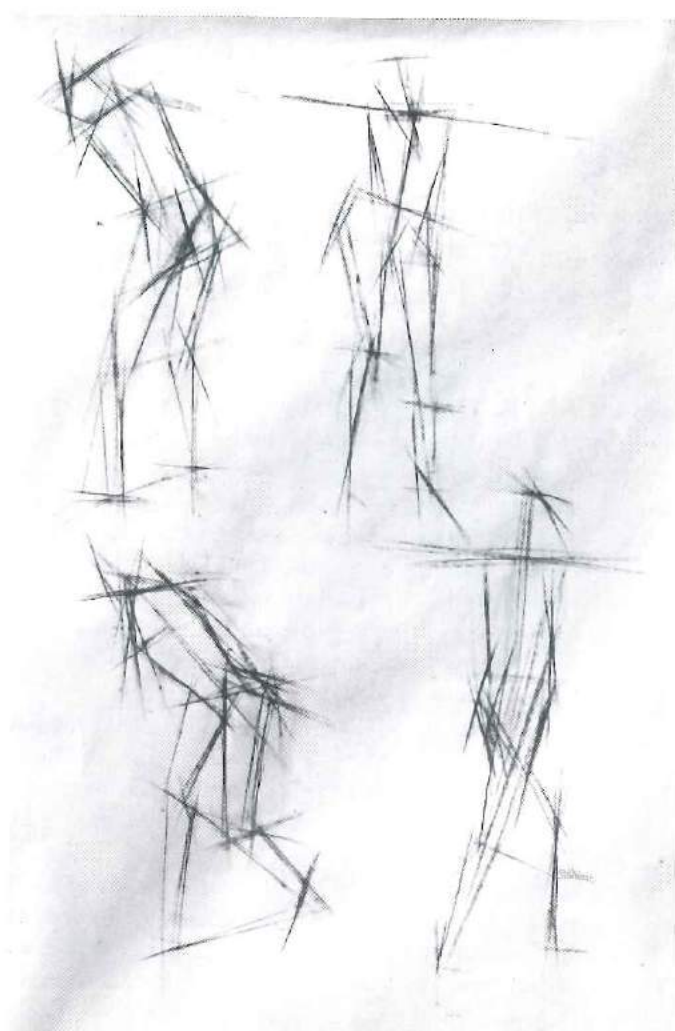
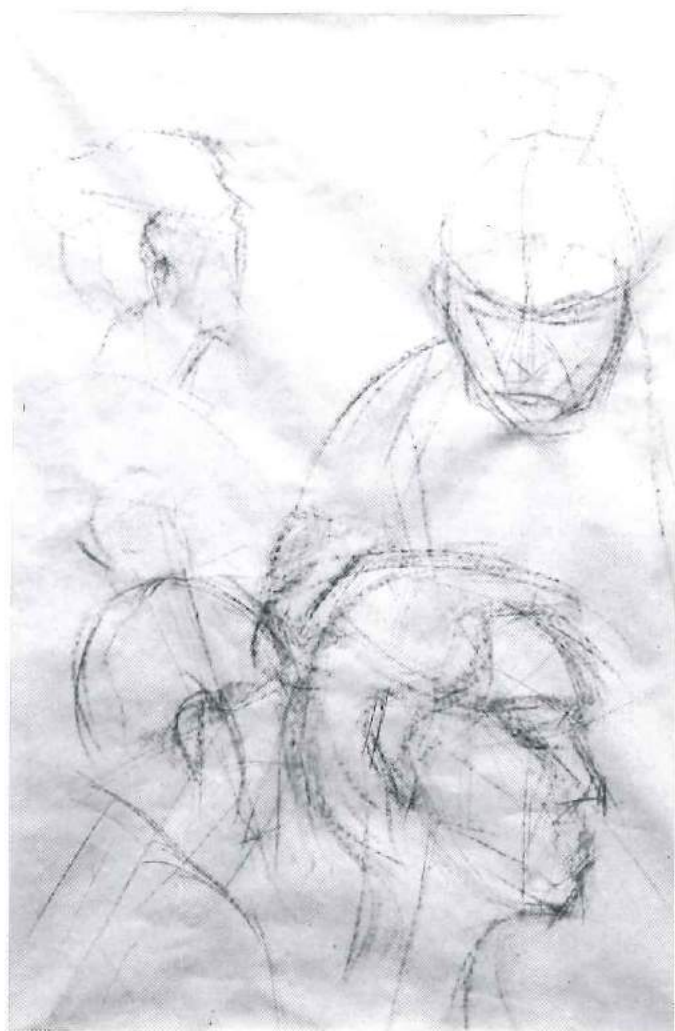
Picasso

"En materia de dibujo nada es mejor que el primer esbozo". (*Picasso. Conversaciones con Brassai. L'art du dessin. Página 97*)

Bibliografía

Van Gogh, Vincent, *Cartas a su hermano Theo*, Barral Editores, Barcelona 1972. Ducourant Bernard, *L'art du dessin enseigné par les maitres*, Editorial Bordas, España 1989. Da Vinci Leonardo, *Tratado de la pintura*, Editorial Akal, Madrid 1993. Millar, Pedro, *El Croquis*, Revista de Arte U.C. Año VI- número 10, 1993. Beverly Hale Robert, *Drawing Lessons from the Great Masters*, Ed. Watson- Gupill N.Y. 1979. Scharf, Aaron, *Art and Photography*, Penguin Books U.S.A. 1975. Rawson, Philip, *Drawing*, Oxford, University Press N.York 1969. Hutter, Héribert, *Le Dessin*, Hachette Autriche 1968.

W. G.

MODELO

DEFINICION

Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.

Escultura y pintura. Persona u objeto que copia el artista. / Persona, por lo común, desnudo, que sirve para el estudio del dibujo. (Diccionario Real academia).

ARTICULO

¿Qué se designa con la palabra modelo?

Según el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora la palabra modelo puede ser empleada en varios sentidos: metafísico, ético o humano, epistémico y artístico. Metafísicamente o en el sentido filosófico "modelo" designa el modo de ser de ciertas realidades, o supuestas realidades. Las ideas o formas de estas realidades se denominan "paradigmas" y constituyen modelos de todo lo que es en la medida que es. "El modelo es aquello a que tiende toda realidad para ser lo que es, es decir, para ser plenamente sí misma en vez de ser una sombra, una copia, disminución o desviación de lo que es". Humanamente "modelo" puede designar a una persona que por su comportamiento y modo de ser ejerce una atracción sobre otros individuos convirtiéndose en ejemplo para ellos. El sentido epistémico de la palabra "modelo" radica en que ésta es usada y desarrollada con el fin de explicar la realidad. Ciencias como la física y la química, la biología y la psicología, la sociología emplean modelos continuamente: por ejemplo, en la física, modelos mecánicos del movimiento y en la psicología, modelos behaviorales o conductistas.

¿Qué significa el término "modelo" para el campo del arte?

En primer lugar, es lo que el artista intenta (estéticamente) reproducir. El modelo, en este caso, es un objeto (un desnudo, paisaje, naturaleza muerta, etc.). Pero es también lo que el artista tiene en su mente como ideal al cual trata de acercarse lo más posible.

El modelo como objeto.

En el plano de la enseñanza artística se parte generalmente de un modelo. La naturaleza o las versiones del arte clásico han sido y serán modelo para los estudiantes y artistas. En general, el artista ha considerado, a través de la historia, a la realidad como su modelo. Muchos creadores han dibujado del natural como un continuo ejercicio para llenar sus mentes y memorias con la variedad de la realidad. Según Phillip Rawson, el dibujo del natural representa la ampliación de nuestras formas visuales por la confrontación con la naturaleza. Rodin hizo cientos de bocetos de sus modelos que deambulaban en su estudio, con el fin de captar en su mente la variedad ondulante y viva de los contornos. Ingres, por su parte, hizo sus famosos estudios de figura humana concentrándose en los factores visuales de los detalles. En cambio, para Renoir la mera presencia física del modelo actuaba como un estímulo más que como un factor a reproducir. Cézanne consideraba a la naturaleza como su modelo. Para los artistas del Renacimiento la razón para realizar el estudio del modelo desnudo era ampliar y otorgar convicción a las figuras en un diseño previo. Por ejemplo, entre los dibujos de Rafael, podemos reconocer varios desnudos o personajes que se encuentran en los frescos de la Stanza. Rafael trataba de encontrar o reconocer en la realidad de su taller, en sus aprendices y ayudantes artistas, al modelo ideal que tenía en su mente.

¿El modelo, es para el artista, algo que debe copiar o reproducir?

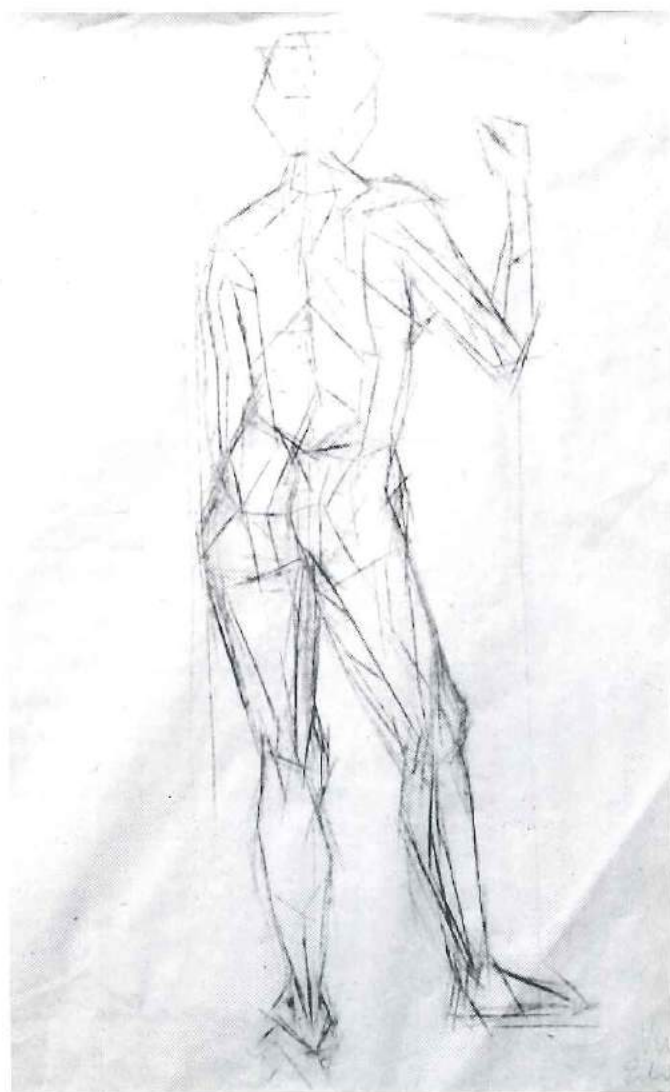
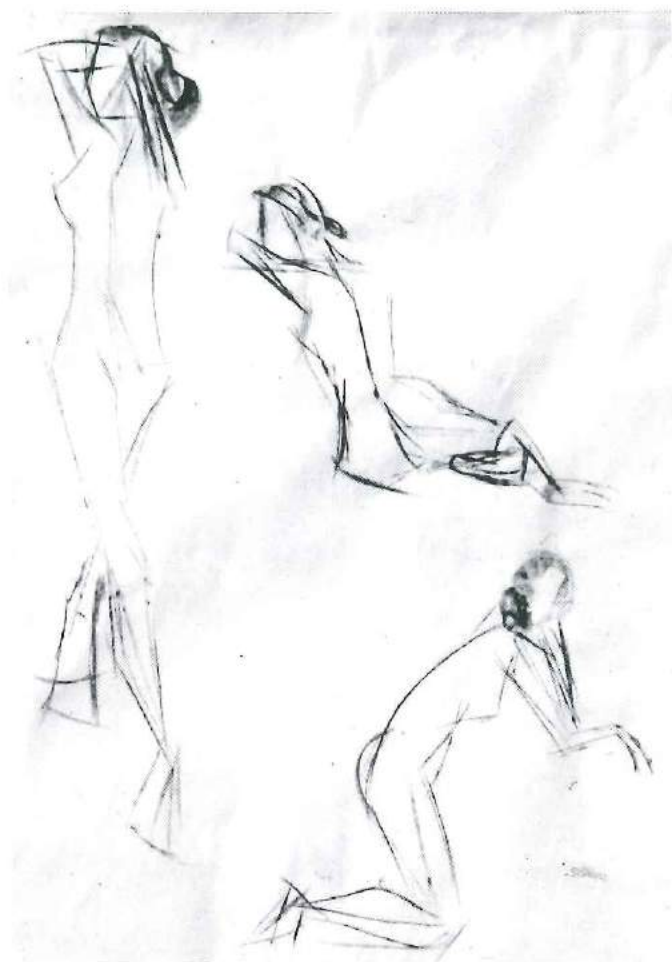
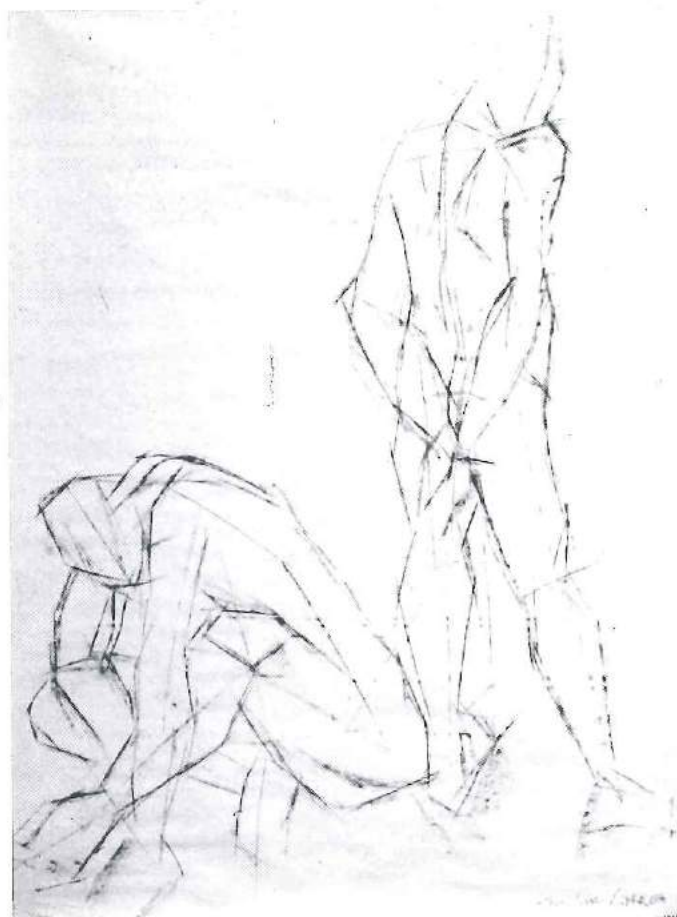
Según Matisse: "La expresión esencial de una obra depende casi enteramente de la proyección del sentimiento del artista a partir de su modelo y no de la exactitud orgánica de este". Por lo tanto, para este artista en el estudio del modelo o en la representación de éste deben intervenir, además de los conocimientos y la contemplación proporcionada por el modelo, la imaginación que "es lo que enriquece todo lo que vemos".

El modelo como ideal.

Modelo e ideal están estrechamente relacionados. El artista, como hemos dicho anteriormente, representa a su modelo, pero esta representación no corresponde exactamente a la realidad de éste sino a un ideal (o una idea que tiene el artista en su mente).

El artista al retratar a su modelo persigue un ideal. Para Baudelaire este ideal constituye una imposibilidad y la peor desdicha sería que los artistas lo encontrasen.

"El arte es una mnemotecnica de lo bello". Por lo tanto, para el autor, la imitación exagerada del modelo es un impedimento para el recuerdo que es parte fundamental del arte que persigue un ideal".

MODELO

Este ideal no es algo vago, "ese sueño aburrido e impalpable que flota en el techo de las academias", sino que "un ideal es el individuo rectificado por el individuo, reconstituido y restituido por el pincel o el cincel a la deslumbrante verdad de su armonía original".

Al igual que Matisse, Baudelaire piensa que el dibujante debe tener un estudio lento y sincero de su modelo. Además de tener una intuición profunda del carácter del modelo, debe ser capaz de generalizar un poco, exagerar voluntariamente los detalles y fisonomía para hacer más clara su expresión.

"El dibujo es una lucha entre la naturaleza y el artista, en la que el artista triunfará tanto más fácilmente cuando mejor comprenda las intenciones de la naturaleza". Para él no se trata de copiar, sino de interpretar en una lengua más simple y más luminosa".

Erwin Panofsky, en su libro *IDEA* comenta este aspecto: "Creo que en ningún género existe nada tan bello que, aquello de donde ha sido copiado, como el modelo respecto al retrato (...). Pero este modelo no lo podemos percibir ni con la vista, ni con el oído, ni con otro sentido, sino sólo con el espíritu y el pensamiento".

Cicerón habla de Fidias, quien, cuando creaba el Zeus y la Atenea, no contemplaba ningún hombre (real) al que pudieran retratar, sino que habitaba en su espíritu una idea sublime de la belleza. "Contemplándola, e inmerso en ella, dirigía su arte y su obra a la representación de esta idea".

Según Panofsky el artista no es ni un imitador del trivial y engañoso mundo fenoménico, ni alguien quien ligado a rígidas normas es condenado a un vano esfuerzo (de imitar), sino que en su propio espíritu guarda un sublime prototipo de belleza, en el cual, como creador, puede fijar su mirada interior.

Esta "imagen interior" que posee el artista corresponde al ideal que desea alcanzar y contiene una belleza muy superior a la simple copia de la realidad.

Citas de artistas

H. Matisse

"La transcripción casi inconsciente del significado del modelo es el acto inicial de toda obra de arte". (*Escritos sobre el arte*, Editorial El Ateneo, Buenos Aires)

"El modelo entonces no es para mí más que un tema particular del que surgen hábitos de líneas o de valores que despejan mi horizonte limitado". *Ibidem*.

"El modelo debe estar relajado y sentirse en confianza con su observador, este último emboscado tras una conversación en la que no se tratan temas particularmente interesantes, sino que, por el contrario, discurre sobre detalles indiferentes". *Ibidem*.

"En el trabajo deben intervenir conocimientos, contemplación proporcionada por el modelo (...) e imaginación que enriquece todo lo que vemos". *Ibidem*.

"Si se trata de un modelo, adopten ustedes la postura del mismo; en el lugar donde sientan la tensión de los músculos se encuentra la clave del movimiento". *Ibidem*.

"Después de un largo trabajo con el carboncillo (...), surgen una serie de imágenes que aún pareciendo más o menos escuetas, constituyen la expresión de las relaciones íntimas entre el artista y su modelo". *Ibidem*.

"Mis modelos, figuras humanas (...) son el tema principal de mi trabajo. Dependo totalmente de mi modelo que observo en libertad y al que luego fijo la postura que mejor corresponde a su naturaleza". *Ibidem*.

"Ante el modelo deben olvidar todas sus teorías y todas sus ideas. Lo que de ellas permanezca a pesar de todo se reflejará en la forma de expresar la emoción que el modelo habrá despertado en ustedes". *Ibidem*.

"De esta manera tengo siempre tres o cuatro modelos jóvenes y bonitas a mi disposición y las hago posar por separado para el dibujo, tres horas por la mañana y tres por la tarde. Esto me obliga a permanecer muchas horas en el taller...". (A Pierre Matisse. *Escritos y opiniones sobre el arte*. Página 150)

Paul Cézanne

"La lectura del modelo y su realización tarda, a veces, en llegar." (*Escritos sobre el arte*, Editorial El Ateneo, Buenos Aires)

"Todo es, en arte sobre todo, teoría desarrollada y aplicada al contacto de la naturaleza". *Ibidem*.

"Es necesario ver bien su modelo y sentir muy justo, y, aún, expresarse con distinción y fuerza". *Ibidem*.

"Miguel Angel es un constructor, y Rafael un artista que, aunque muy grande, parece estar siempre contenido por el modelo. Cuando desea ser reflexivo cae muy por debajo de su rival". *Correspondencia Cézanne*. Página 261.

Van Gogh

"Cuando yo esté en situación de pagarme más modelos y también modelos de mujeres, haré todavía más progresos; lo siento y lo sé". *Cartas a Theo*. Página 55.

"Casi todos los días tengo algún modelo; un viejo comisionista o algún obrero, o un pilluelo que hago posar". *Ibidem*. Página 55.

"Está claro que con dinero se tiene tantos modelos como uno quiere, pero sin él, ya es más difícil". *Ibidem*. Página 165.

"Trabajar sin modelo es la peste para un pintor de figuras, sobre todo al principio". *Ibidem*. Página 65.

Emil Nolde

"Todos mis cuadros libres y fantásticos surgieron sin ningún ejemplo ni modelo, sin ninguna representación de contornos determinados". (Citado en Walter Hess. *Documentos para la comprensión del arte moderno*).

Diego Giacometti sobre su hermano Alberto Giacometti: "Cuando me despertaba por la mañana con la certeza de tener que pasar toda la mañana posando para mi hermano, la jornada me parecía gris, monótona y pesada. Tenía la sensación de ser su esclavo. El, que habitualmente era dulce y amable, fácil para la convivencia, se convertía en un tirano para su modelo. No había que moverse ni lo más mínimo. (...) Decía sin cesar: mira, mira, ¡no te muevas!". (Catálogo Alberto Giacometti), sobre exposición retrospectiva, Museo Reina Sofía.

Los dibujos que ilustran los artículos han sido realizados por estudiantes del Curso Básico de Desnudo de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Finis Terrae

Bibliografía

José Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*. Barcelona 1994. Philip Rawson, *Drawing*. London Oxford University Press N.Y. Toronto 1979. Henri Matisse, *Escritos y Opiniones sobre el Arte*, Ed. Debate, Madrid 1993. Paul Cézanne, *Cartas*, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1948. Vincent van Gogh, *Cartas a Theo*, Ed. Barral, Barcelona 1972. Erwin Panofsky, *Idea*, Ed. Cátedra, Madrid 1989. Charles Baudelaire, *Salones y otros escritos sobre arte*, Ed. Visor, Madrid 1996.

