

00261
14
29.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

207469

“EL DESNUDO,
COMO VARIABLE ARTISTICA EN EL TIEMPO”.

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRIA EN ARTES VISUALES

(Presenta)

PRESENTA:

CONSTANTINO STAMATIADES ROLLAND

MEXICO, D.F.

1998

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICATORIA

A Dios, gracias por ponerme en donde estoy, y permitirme ser lo que soy,

A mis padres, quienes me alentaron y apoyaron en mis primeros años formativos.

Con mucho cariño y amor a Ana María, por ser como es, por su apoyo, su infinita comprensión y en esencia su amor. Y en especial por ser la mujer de mi vida.

A Kleómenes y Efthalia, por darme la dicha de ser padre, por su amor y por ser tan grandes y especiales en mi vida.

A mis hermanos, Gerardo, Helena, Fotiní, Ariadna, Jorge y Lyssett, por el cariño, el apoyo y la ayuda que siempre me han brindado.

A mi abuelita Efthalia, por ser como es, por aguantarme tantos años, por todo el amor, cariño y el apoyo que siempre me ha dado.

A mi tía Nina, por ser como es, por todo el amor, cariño y el apoyo sin medida que siempre me ha dado.

A mi tío kleómenes, por despertar en mi la vocación de ser artista, por motivarme a aprender, por estimularme el modo de ver, y sobre todo el modo de pensar, por todos sus consejos y por enseñarme lo que uno puede llegar a ser. Por su infinito apoyo y su cariño. Por su amor, y por sus últimas palabras que siempre estarán en mi corazón, a ti tío, que nunca te olvidare. Gracias por todo.

Con amor a todos los que han formado parte importante en mi vida. Gracias.

AGRADECIMIENTOS

A la U.N.A.M. por ser la máxima casa de estudios.

A la E.N.A.P., Academia de San Carlos, por ser la primera y más importante escuela de Arte.

Al Dr. Hermilo Castañeda por su disposición, por toda su experiencia, asesoría e interés en esta tesis.

Al maestro Eduardo Chavez, por sus contribuciones, por su disposición, por su asesoría y experiencia.

Al Maestro Jorge Chuey, por sus valiosas contribuciones, por sus consejos, por su asesoría y por su experiencia.

Al Maestro José Salat, por toda su experiencia, por sus valiosas contribuciones, por su confianza, por sus consejos, y por su valiosa amistad.

Al Maestro Miguel Angel Aguilera, por su disposición, por su experiencia, y sus consejos.

A Alejandra Valenzuela, por toda su ayuda, y su paciencia.

A todos y cada uno de los Maestros de la escuela nacional de artes plásticas, por todas sus enseñanzas.

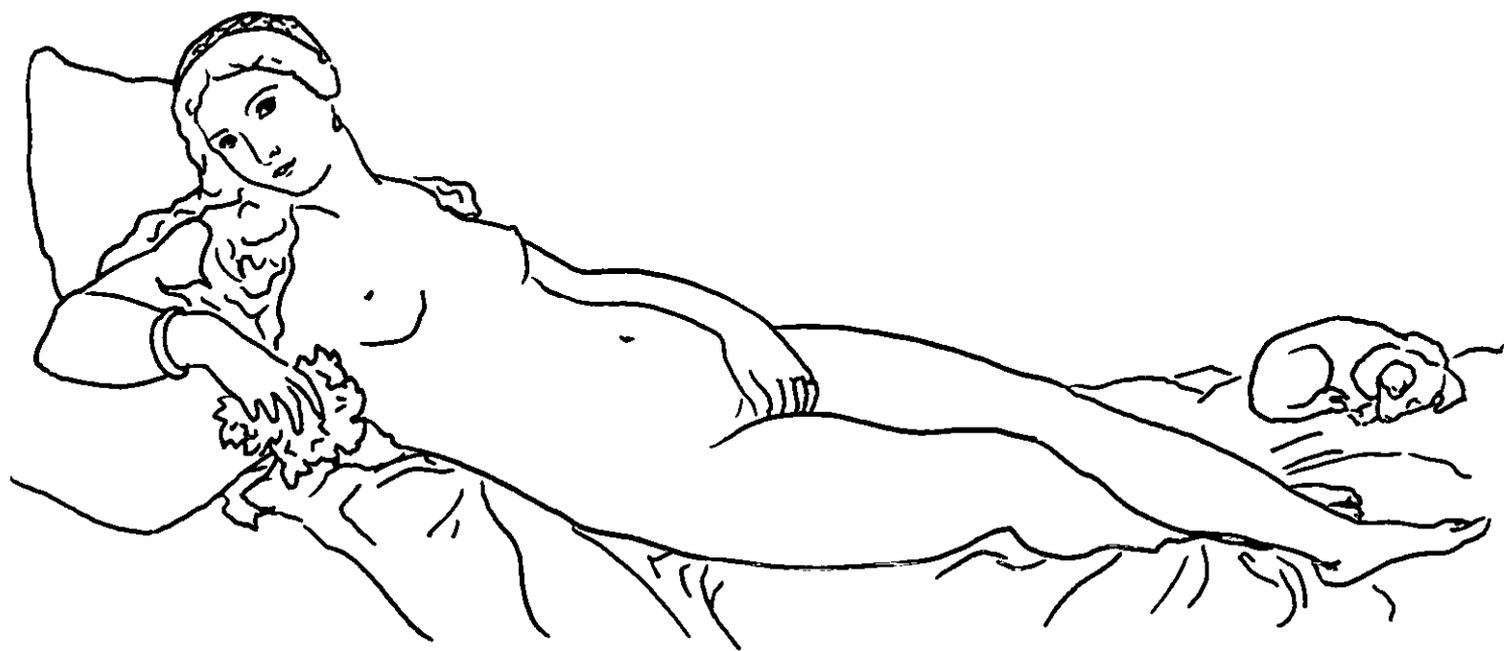

INDICE

Introducción.....	3
Desnudez y Erotismo.....	6
Desnudez.....	7
Seducción.....	8
Amenaza.....	14
Casta.....	18
Ritual.....	22
Erotismo.....	27

Titan. Danae.

Titian, Venus de Urbino

El desnudo en las artes plásticas.....	31
Breve recorrido histórico.....	31
Prehistórico y primitivo.....	32
La antigüedad.....	40
La edad media.....	46
El renacimiento.....	53
La premodernidad.....	61
La era moderna.....	80
Conclusiones.....	96
Bibliografía.....	100

INTRODUCCION

El presente trabajo es una reflexión personal sobre mi concepción del erotismo y a partir de la cual discuto las grandes obras de la historia.

En la primera parte de esta tesis hago una reflexión muy personal acerca del cuerpo humano, la desnudez y la ornamenta, como resultado de la cultura la tradición, y el teatro de la vida.

En la siguiente parte hago una reflexión personal sobre el erotismo e indago el motivo por el cual es el terreno predilecto de los artistas.

El objetivo de este trabajo es indagar el motivo por el cual se sigue recurriendo al desnudo humano como tema central en la obra de muchos artistas. De igual manera se trata de analizar la obra de diferentes artistas en cuya obra el desnudo juega un papel muy importante

El presente trabajo se debe considerar como una tentativa de orientación al lector sobre una estética personal del desnudo, estética que es producto de una cultura artística, una cultura adquirida a través de muchos años de experiencia como ser humano y como artista, una cultura adquirida desde muy joven, gracias al apoyo de un gran ser humano, pero sobre todo de un gran artista; Kleómenes Stamatiades, quien con su apoyo, orientación y motivación despertó en mi la vocación de ser artista, y compartiendo sus experiencias personales me enseñó no a dibujar ni a pintar, sino lo más importante, me motivo a aprender, me estimulo el modo de ver y sobre todo el modo de pensar. Él me enseñó a ver lo que uno puede llegar a ser. Una cultura adquirida también gracias a la U.N.A.M. y especialmente a la E.N.A.P. por mi formación académica, a todos y cada uno de los maestros de la Academia, por su orientación y apoyo.

En la segunda parte hago una reflexión personal sobre el desnudo a través de los principales periodos artísticos, se reconocerán las relaciones y las diferencias existentes entre el desnudo de cada periodo y se descubrirá el ingenio de los creadores plásticos. De igual manera se reconocerá lo siguiente:

Aprender a dibujar el cuerpo humano ha sido la primera lección en las escuelas de arte y se da por sentado que el desnudo de alguna manera es una forma básica en las artes visuales. El desnudo fue un tema mayor en todos los periodos de las grandes realizaciones y es y siempre será tema favorito de todo artista.

A través de los siglos desde los primeros períodos egipcios y Grecia a través de todas las eras del arte, hasta hoy en día el desnudo ha tenido un lugar especial como materia o tema para los artistas.

La belleza de la forma humana ha sido representada en todos los estilos artísticos, en pintura en escultura, cine, fotografía, publicidad, etc.

El desnudo ha sido interpretado a través de la visión de los artistas en incontables maneras.

El desnudo en el arte representa una bella forma y desde el siglo V a.C. en Grecia y hasta el siglo XIX en Francia, la belleza parece haber existido como cosa de proporciones, belleza en una palabra es igual a forma pero sin embargo esa no es la única concepción de la belleza y especialmente en el período moderno. La belleza se ha convertido más bien en un elusivo concepto, para algunos artistas es irrelevante.

Cuando los griegos decían que algo era feo, no se referían a que era desagradable a la vista, querían decir que sus proporciones estaban mal.

Fealdad no es lo mismo que ausencia de valor estético, si ésto fuera cierto tendríamos que desechar muchas de las pinturas modernas.

Todos los artistas incluyendo músicos y escritores están interesados en comunicar el mismo tipo de ideas y entre los tantos y variados temas del arte uno de los más duraderos, permanentes y persistentes es el hombre mismo. Desde la existencia del hombre, éste ha utilizado su cuerpo como medio de expresión. Cuando el hombre sueña estar desnudo y libre, recaptura su infancia y su inocencia, quitarse la ropa es desnudarse no solo para la vida personal, sino para la historia. Significa retroceder al mero principio y relevar el nacimiento de uno mismo fuera del tiempo cronológico.

La función del desnudo como un medio de expresar ideas o emociones, no es solo la única razón de por que ha sido un tema tan buscado por los artistas, el desnudo también ha sido visto como una significación estética.

DESNUDEZ Y EROTISMO

DESNUDEZ

El cuerpo desnudo puede recordarnos todo lo que deseamos y todo lo que tememos. El cuerpo es el recurso de nuestros mas profundos placeres y también de nuestros traumas; toda nuestra experiencia de nuestro mundo esta determinada por la manera en como experimentamos con nuestros cuerpos.

Para algunos el estar desnudo puede ser una experiencia humillante, de descontento, y hasta de vergüenza. Para otros puede satisfacer algunas de sus profundas necesidades, el placer de ser visto así como el placer de ver. El ver a otra persona desnuda puede a unos tranquilizar mientras a otros escandalizar, a unos satisfacer mientras a otros desagradar a unos desear mientras a otros disgustar. Todo depende de nuestra experiencia y nuestra cultura.

Para algunas personas la desnudez significa liberación, algo alegre, mientras que para otros no es mas que algo licencioso que amenaza los valores morales tradicionales. Ambas de estas contradictorias actitudes nos hacen pensar en una común suposición; que el cuerpo expuesto es altamente emocionalmente cargado y potencialmente subversivo. El desnudo es usado como medio auxiliar en las ventas, en pornografía, en publicidad, en portadas de discos, en el cine, teatro, etc. Esto puede ser por que todavía estamos auto consientes acerca de la desnudes, esto rompe con el potente tabú.

En las sociedades donde la desnudez es total, nadie esta realmente interesado en mirar la anatomía libremente disponible por doquier. Por otro lado, en sociedades como la nuestra, ciertas partes del cuerpo están prohibidas, la curiosidad sexual despierta precisamente en esas partes. La astucia, la sutileza y las partes prohibidas crean la moda en el vestido, en la fantasía, y en la pornografía.

En otras culturas, la desnudez es de lo más común, la desnudez es tratada como algo muy natural, tanto que el cuerpo desnudo expuesto no es foco de atención de alguna fantasía erótica. Es visto con tanta naturalidad que

es tan común su desnudez que lo erótico y la seducción son tratadas de otra manera; Con la ornamenta.

Cualquier cosa cuando se coloca en el cuerpo se convierte en ornamenta, la ornamenta nace en el hombre no por ocultar su desnudez sino por acentuarla, la ornamenta induce al ser humano a ser algo mas que ellos mismos. Un deseo por desvanecerse a la vista pero al mismo tiempo de existir. En espera de ser notado.

La ornamenta nace creo yo por cuatro razones, por la seducción, por la amenaza, por la casta, y por el ritual. Pero sin embargo creo yo que ninguna de estas nace con la intención de ocultar el cuerpo desnudo, sino todo lo contrario por destacarlo. El hombre siempre ha sido el principal admirador de su propio cuerpo. Y todo lo que hace con él es para atraer la atención de sus semejantes.

SEDUCCION

La seducción es teatro, puede traer al cuerpo o al lenguaje o a ambos a escena. Hacer realidad la obra, así la seducción toma la forma de "vida real" lenguaje corporal.

La seducción no es otra cosa mas que un mecanismo de atraer la atención, el tratar de ser notado, y esta necesidad de ser notado trae al juego dispositivos y estrategias usualmente relacionadas con el teatro, haciendo escenas maquillándose y actuando, para tener encuentros genuinos con otra gente.

Para el hombre, la seducción no es mas que un mecanismo de atraer la atención, agradando y seduciendo. No hay nada mas temido por el ser humano que el no ser notado, y esta necesidad de ser notado trajo como resultado la ornamenta.

Muchas veces el hombre se resiste a su auto divulgación escondiéndose tras un disfraz y portando las mascararas de varios personajes, muchas veces el

es tan común su desnudez que lo erótico y la seducción son tratadas de otra manera; Con la ornamenta.

Cualquier cosa cuando se coloca en el cuerpo se convierte en ornamenta, la ornamenta nace en el hombre no por ocultar su desnudez sino por acentuarla, la ornamenta induce al ser humano a ser algo mas que ellos mismos. Un deseo por desvanecerse a la vista pero al mismo tiempo de existir. En espera de ser notado.

La ornamenta nace creo yo por cuatro razones, por la seducción, por la amenaza, por la casta, y por el ritual. Pero sin embargo creo yo que ninguna de estas nace con la intención de ocultar el cuerpo desnudo, sino todo lo contrario por destacarlo. El hombre siempre ha sido el principal admirador de su propio cuerpo. Y todo lo que hace con él es para atraer la atención de sus semejantes.

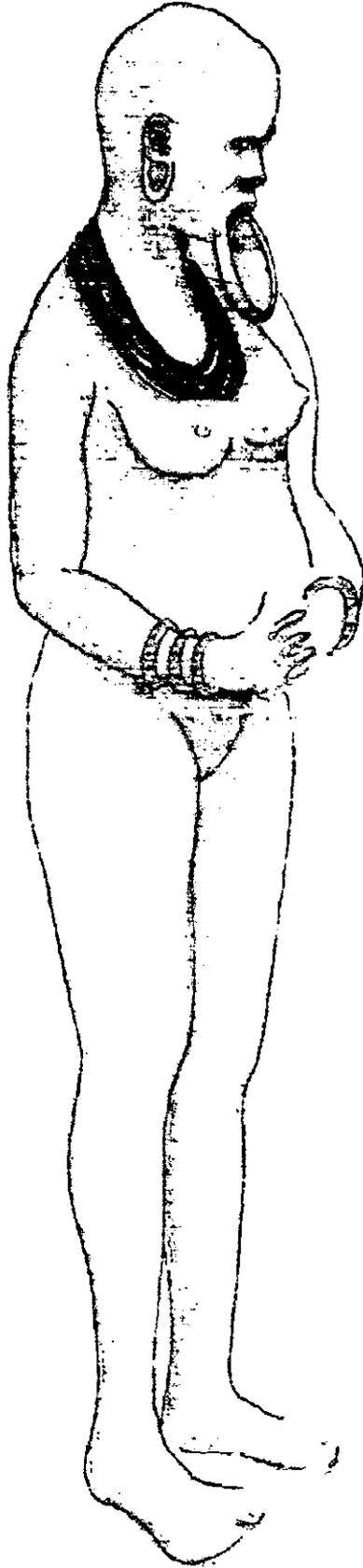
SEDUCCION

La seducción es teatro, puede traer al cuerpo o al lenguaje o a ambos a escena. Hacer realidad la obra, así la seducción toma la forma de "vida real" lenguaje corporal.

La seducción no es otra cosa mas que un mecanismo de atraer la atención, el tratar de ser notado, y esta necesidad de ser notado trae al juego dispositivos y estratagemas usualmente relacionadas con el teatro, haciendo escenas maquillándose y actuando, para tener encuentros genuinos con otra gente.

Para el hombre, la seducción no es mas que un mecanismo de atraer la atención, agradando y seduciendo. No hay nada mas temido por el ser humano que el no ser notado, y esta necesidad de ser notado trajo como resultado la ornamenta.

Muchas veces el hombre se resiste a su auto divulgación escondiéndose tras un disfraz y portando las mascararas de varios personajes, muchas veces el

Mujer de Surma
Del Valle de Omo
En Etiopía

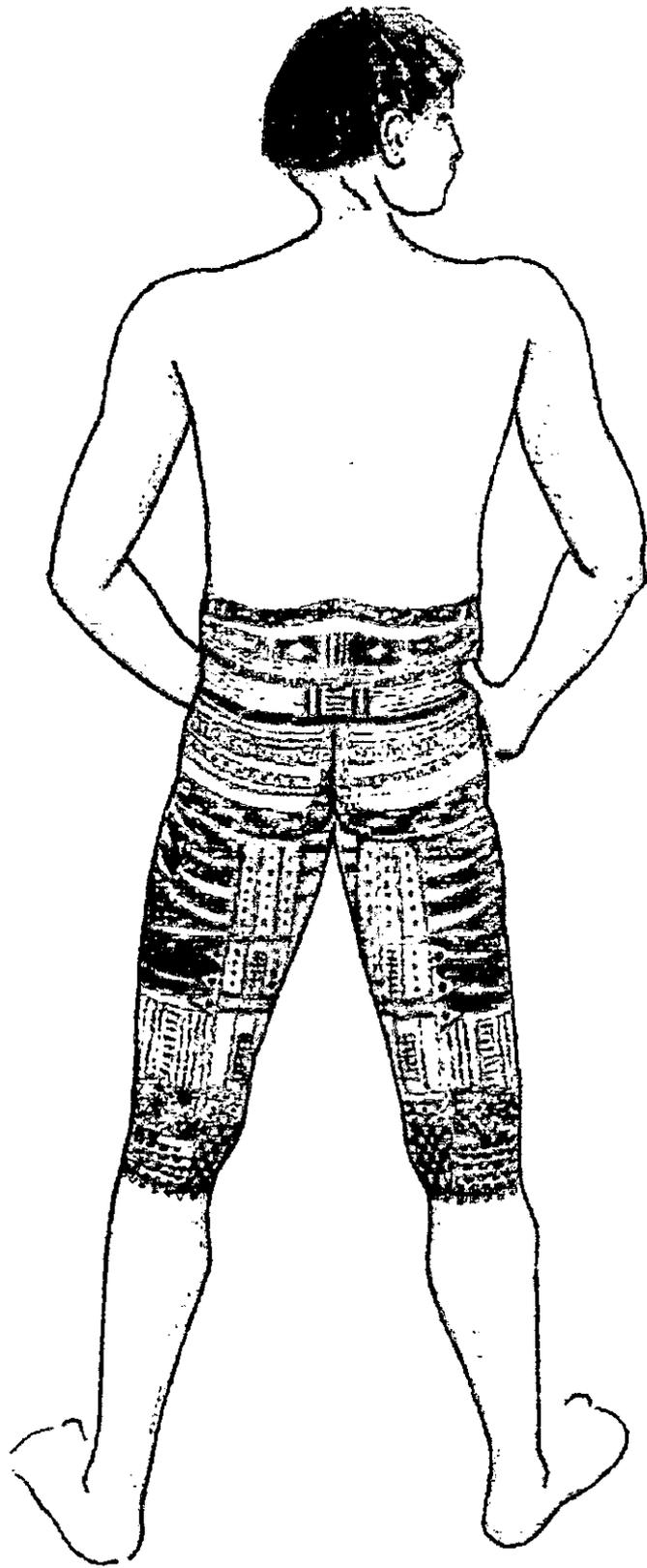
hombre es incapaz de inventarse una vida genuina y personal o una identidad que la pueda llamar propia, como si fuera inducido a vivir sustituido a través de otra gente.

Hoy en día, nos adaptamos a los moldes ya establecidos por nuestra cultura y nuestra sociedad. Pareciera ser que nuestra hueca personalidad es llenada y activada por los mitos y tabúes impuestos por nuestra cultura.

Como mencione antes, pienso yo que la ornamenta fue en un principio para destacar y embellecer el cuerpo mas no para ocultarlo, un ejemplo muy claro es el tatuaje, este he sido utilizado por infinidad de pueblos y tribus alrededor del mundo. Tatuaje, viene de la palabra Tahitiana Tatau. Los mas desarrollados de esta forma de arte pueden encontrarse en la Polinesia, los Dayaks de Borneo y los Maories de Nueva Zelanda.

Esta dolorosa practica consiste en marcar la piel inyectando color debajo de la epidermis, mediante pequeños agujeros hechos en la superficie de la piel transparente. El tatuaje solo se lo pueden hacer razas con la piel blanca, clara o cobriza, la gente de piel negra o de piel obscura prefiere la escarificación. La escarificación es otro tipo de tatuaje que consiste en hacer cortes de la piel para que al cicatrizar quede marcada la piel. Algunos tatuajes pueden cubrir toda o cualquier parte del cuerpo, algunos pueden tomar años su elaboración como aquellos hechos por los habitantes de las islas de Samoa y las marquesas que son unas verdaderas obra maestras. Las reglas que gobiernan su composición están bien definidas como aquellas que regulan el porte de la nobleza. Cadenas de rayas indican rango y linaje, algunos tatuajes marcan alguna hazaña, proeza, una expedición o algún otro acto inusual en la vida de un hombre.

Una mujer adornada, es un espejo hacia el mundo, la etimología de la palabra "cosmético" que viene del termino Griego cosmos: el universo, el orden del universo. Una sola línea de maquillaje, un solo delgado trazo de pintura, nada mas se necesita para glorificar una cara o un cuerpo, en presencia de esta mascara humana, unos harán reverencias otros huirán.

Tatuajes
Geométricos
Islas de Samoa

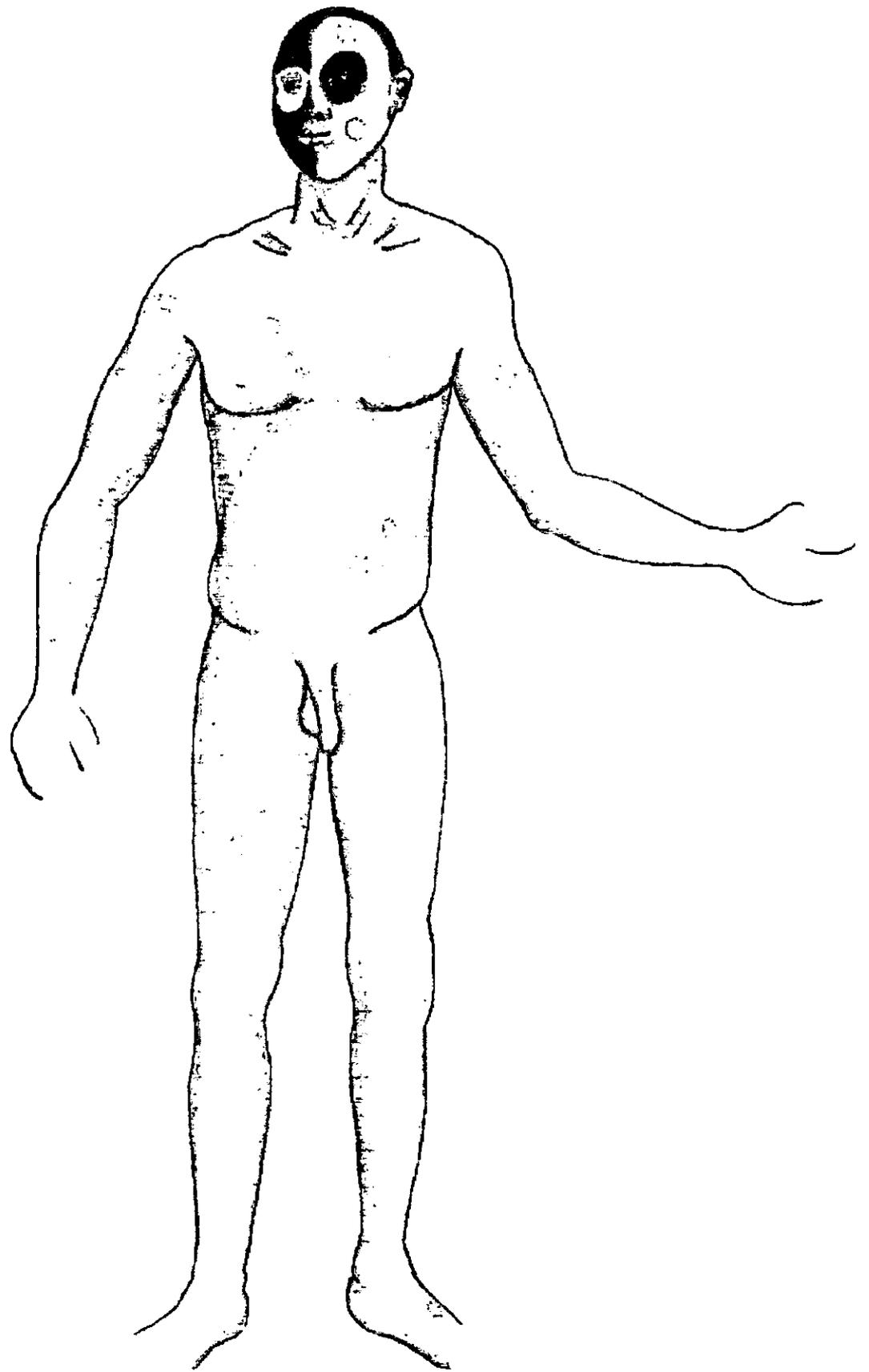
En el mundo hay muchas culturas que hacen uso de la pintura corporal, en todos lados, en todo el mundo, las celebraciones sacan todos los recursos que la pintura corporal tiene que ofrecer. Cada individuo experimenta una metamorfosis que le permite actuar el rol asignado por la seducción.

En el mundo hay muchas culturas que hacen uso de la pintura corporal, una de ellas son los Nuba de Kau. Su pintura alcanza una plenitud artística muy grande, su fantasía y su sentido de la representación gráfica es increíble. Su pintura facial y corporal es de admirarse, el modo de combinar los colores, de armonizar la ornamenta, sus líneas y figuras estilizadas, es algo que sorprende a cualquier artista. Sin embargo a pesar de ser muy hábiles en el arte de la mascara, su pintura corporal y facial tiene un significado religioso muy limitado, el sentido ultimo de su pintura es el de mejorar su apariencia, un deseo de superar a los demás, unos son mas dotados que otros, pero la gran mayoría tiene una gran habilidad. Con la pintura subrayan los rasgos positivos de sus cuerpos y de sus rostros, ocultando o disimulando los feos, con la pintura aumentan o destacan el tamaño de sus ojos sombreándolos o marcándolos con líneas o círculos, son tan hábiles con la aplicación de la pintura y gracias a su sentido artístico consiguen la armonía de líneas y formas.

Los Nuba solo ven el arte en relación a sus cuerpos, su pintura corporal y su ornamenta no tienen un sentido simbólico, sino tienden a subrayar la belleza corporal, lo principal del arte Nuba es el cuerpo y este como símbolo de la belleza perfecta, es la expresión de su arte. El pintor se convierte en un lienzo vivo.

Consciente o inconsciente, la seducción ha estado con el hombre desde tiempos muy atrás hasta ahora en nuestros días, la seducción mueve y ha movido al mundo, en el papel de la seducción, el cuerpo humano y la ornamenta, juegan un papel muy importante.

El cuerpo humano es una rica forma de expresión, es el espejo de uno hacia el mundo.

Nuba de Kau

AMENAZA

En el lenguaje universal del cuerpo humano, el mostrar los dientes puede tener un doble significado, puede ser motivo de una agradable sonrisa o puede ser señal de una inminente agresión. Así como en los animales, que fruncen los labios, enseñan los dientes y bajan las orejas, significa que intentan seducir a una hembra de su especie, pero cuando fruncen los labios, enseñan los dientes y bajan las orejas, están haciendo un gesto de amenaza.

La amenaza y la seducción son antitéticas, y sin embargo una amenaza puede resultar ser realmente atractiva.

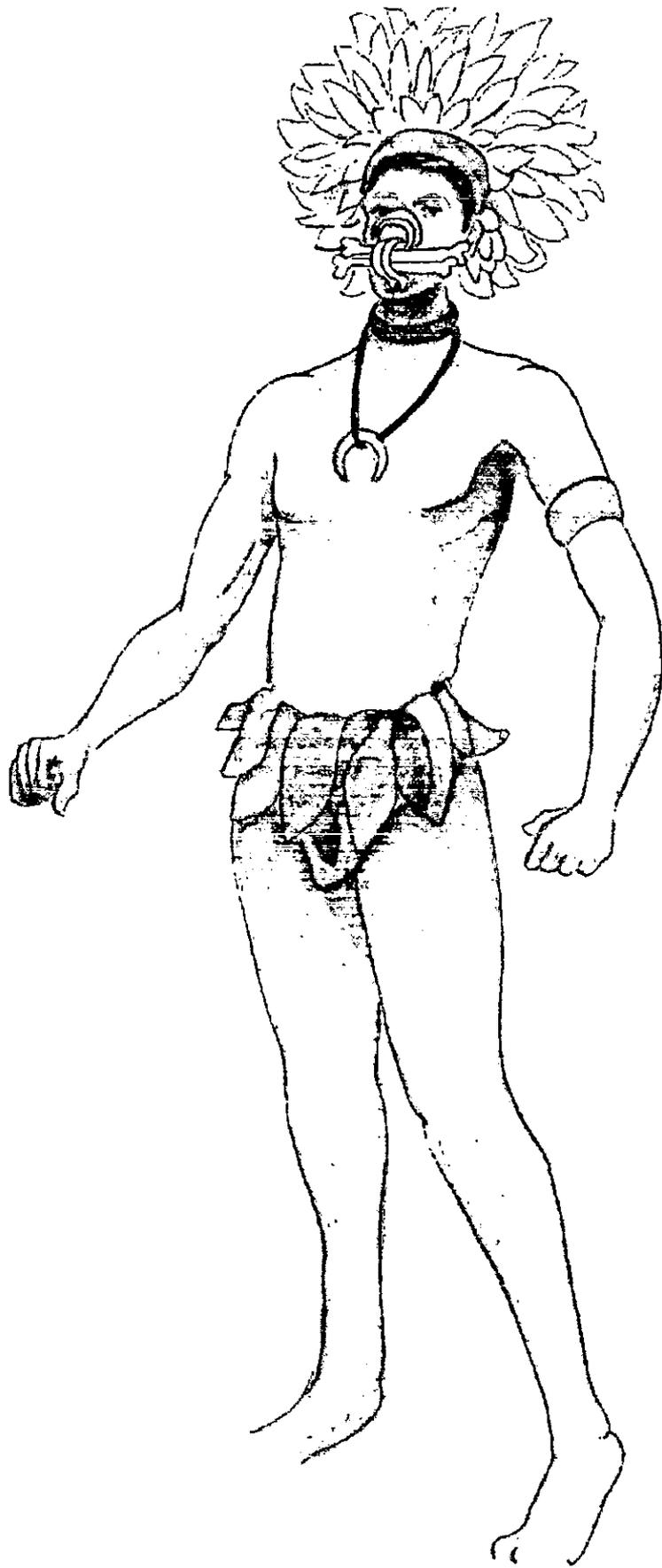
En esta vida, tanto en los animales como en el hombre, el que sepa como tomar el reto del temor sabrá inspirar temor en los demás.

El hombre aprendió de los animales, el saber inspirar temor en otros. Estos mensajes de temor, así como los de seducción son transmitidos por lenguajes de forma, color, sonido y olor. Los chimpancés se imponen a chillidos y gritos, y golpean y patean el piso con sus patas. Así como el pavo real que extiende su colorido plumaje, o los pequeños gusanos que levantan su cuerpo para pretender ser más grandes.

Si pintáramos el cuerpo de una cebra y la dejáramos sin sus rayas, sus compañeros inmediatamente la confundirían y creerían que no es de su especie, El hombre al aprender esto de los animales, se da cuenta que tiene el poder de transformar al mundo. Puede cambiar su apariencia así como la propia, el hombre es el creador de su mascara.

Poco después del nacimiento del cuestionamiento del hombre, nació también en él la necesidad de expresarse, mediante lenguajes de forma, color, sonido y olor. El hombre transforma su apariencia, logrando una metamorfosis manejada a su antojo.

El hombre para transformar su apariencia hace uso de la ornamenta, y la pintura corporal. El hombre imita de los animales el arte del camuflaje, así como

Danzante Rogayewo
Islas Trobriand
Nueva Guinea

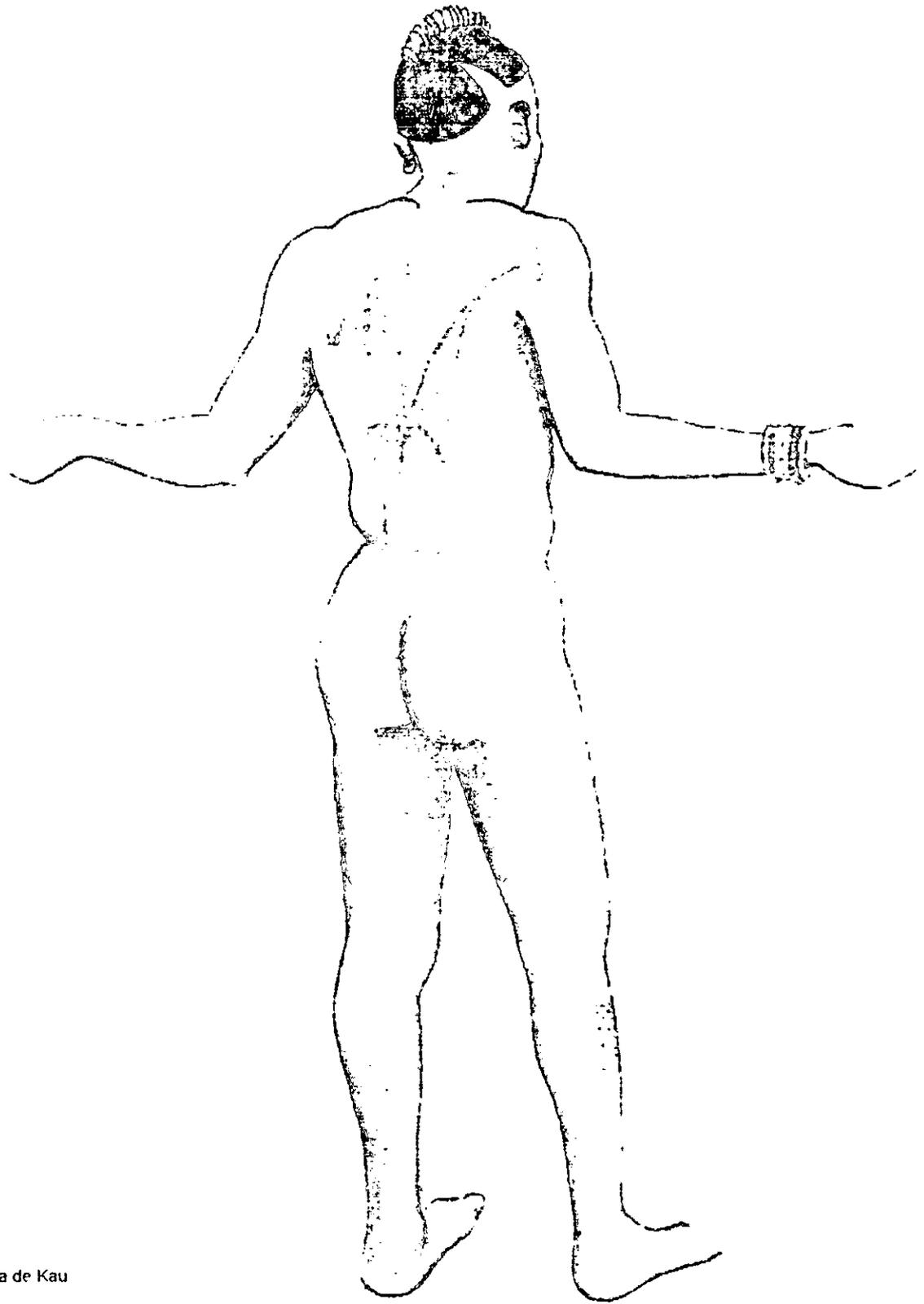
el de la amenaza, el hombre aprende a tomar el reto del temor y también a influir temor a los demás,

La guerra o la amenaza, reales o simuladas, siempre han estado con nosotros, son una expresión de la agresividad del hombre y un deseo vehemente por el poder. Todo hombre desde la prehistoria hasta nuestros días, ha sentido la necesidad de expresar su poder, de convertirse en un guerrero.

Al igual que en la seducción, en la amenaza el hombre usa la ornamenta no para cubrir sus cuerpos, sino por el contrario para destacarlo y hacerlos notar, un deseo afirmar y declarar su fuerza. La ornamenta juega un papel muy importante en la amenaza, la ornamenta tiene el poder de transformar al hombre, de agrandarlo o de convertirlo en algo repugnante.

El hombre se crea una mascara defensiva así como ofensiva, no solo protege la cara del enmascarado sino también amenaza y asusta a su oponente.

Miedo y agresión: dos motivos que son esenciales en el teatro del hombre. Cuando el hombre se confronta con lo desconocido o cuando quiere obtener algo, trata de hacerse tan repugnante como a lo que más le teme.

Nuba de Kau

CASTA

El termino "casta" ha sido usado para designar un grupo de individuos que llevan a cabo los mismos deberes. La palabra casta deriva del portugués, 'casta'(pura), la palabra casta también ha sido aplicada por los etnólogos, sociólogos, e historiadores que aplican el termino a las sociedades humanas pequeñas o grandes. Estos expertos han dicho que la palabra casta es aplicable solo a la división de clases que separan a las sociedades indígenas en categorías de grupos

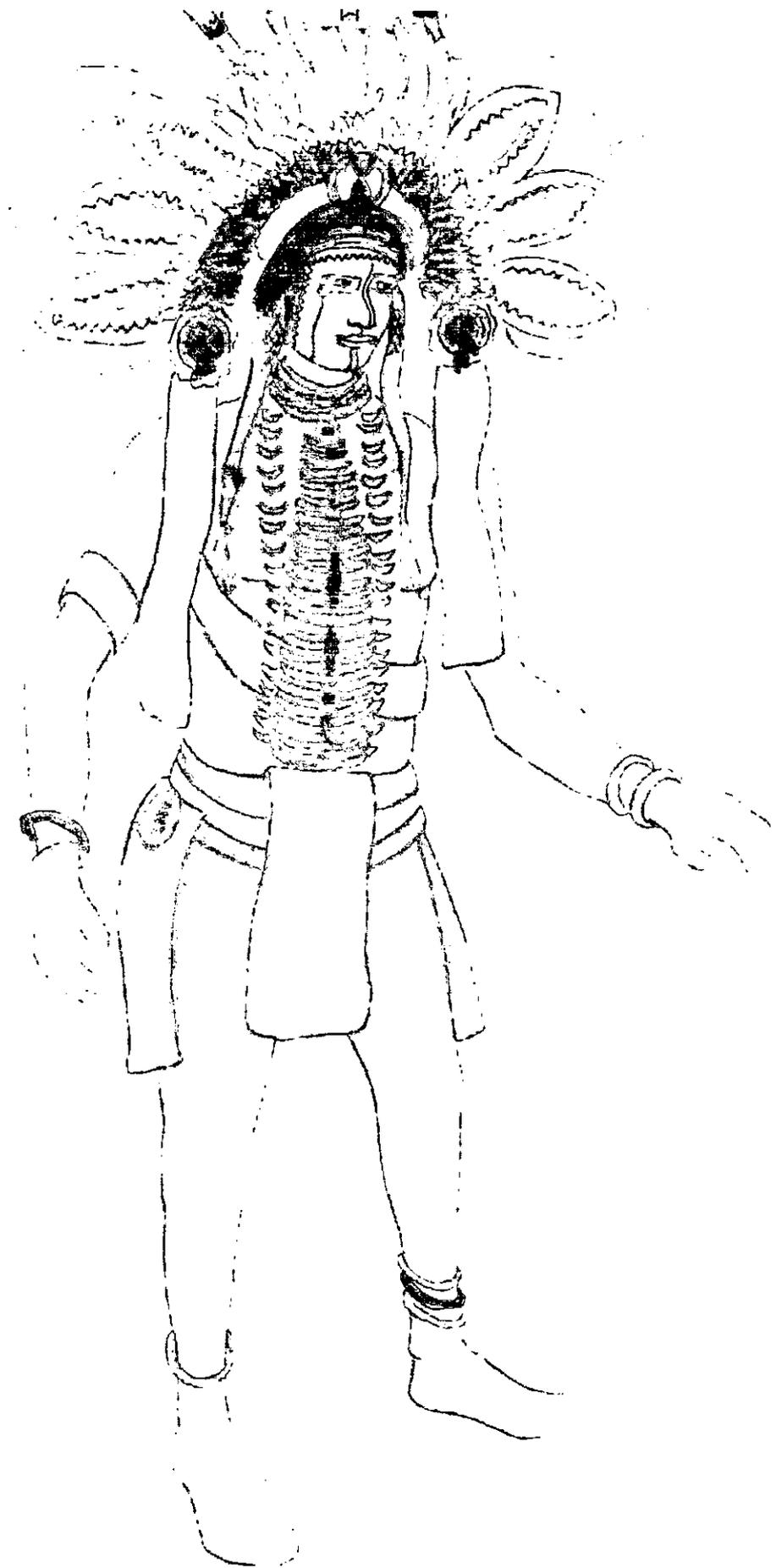
Hoy, la gente usa la expresión "conciencia de clase" para referirse de una manera muy general a un ideal. Para obtener una definición del sistema de castas uno debe ser muy cuidadoso de no excluir ninguna de las tres tendencias que abarcan la conciencia de clases: aversión, jerarquía y especialización. Debemos decir que la sociedad cae en el sistema de castas cuando es dividida en grandes grupos especializados mutuamente opuestos, que son determinados hereditariamente y estratificados jerárquicamente.

La casta llegó a ser existente con la historia y no como el resultado de una filosofía o una ideología, termino generando ideologías y filosofías propias.

Se puede decir que el sistema de castas evita la evolución en cualquier manera y aun así es aceptado sociológicamente, el hecho de que la casta día a día crece y esta proliferación cumple una real necesidad humana de ser identificados y agrupados de acuerdo a nuestro origen, idioma, oficios y habilidades.

La casta no conoce edad, es determinada al nacer y lleva consigo ciertas obligaciones. Así como vestirse de un modo particular.

Una persona de clase consciente hace cualquier esfuerzo para imponerse y mantenerse de pie como alguien quien no solo esta de pie en igualdad sino en sui-generis. En una aberración individual, esta actitud puede llevar a la más terrible aberración de todas, el racismo.

Jefe Papua
Africa.

La ornamenta juega un papel muy importante en la casta, va mucho mas allá de ser pura joyería ostentosa como suele ser, ya sean señales de riqueza, emblemas de casta, u objetos conectados con la religión, todos son accesorios en el teatro del culto o de la interacción social. La casta tiene el poder de seducir.

Cualquier cosa puede ser una excusa para vestirse, divertirse y mostrar la fuerza y la salud material de uno. El objeto es atraer a otros hombres y mujeres. Se unen gentes de diferentes características, diferentes costumbres, diferentes ideas y conocimientos. De esta manera hay un intercambio muy amplio; técnicas mitos, creencias, conocimientos, e ideas. Esta necesidad es llevada a cabo con ceremonias y rituales que encienden la vida del hombre.

Hubo un tiempo en que las naciones podían ser distinguidas por su ornamenta, sus trajes y su manera de vestirse, cada región tenia su tipo de ropas, de trajes y de sombreros, así como su dialecto y sus costumbres. Uno podía casi instantáneamente diferenciar entre personas de un país a otro.

Hoy en día los grupos étnicos que se han aferrado a su vestimenta tradicional son muy pocos y distantes entre ellos, hoy en día casi todo el mundo viste en jeans. Desde las modelos profesionales hasta los miembros de la realeza, así como los estudiantes de la ciudad de México, o de cualquier otra ciudad en el mundo.

En la casta, la ornamenta juega un papel muy importante. No se trata de esconder o tapar el cuerpo, sino por el contrario destacarlo. La casta es teatro, el cuerpo humano es el protagonista. Y el hombre haría cualquier cosa por mantenerse en escena.

La casta se ha desarrollado tanto que ya la ornamenta es parte de la vida del hombre, tanto que muchos han olvidado lo que hay debajo, y para algunos es hasta inmoral, fuera de este mundo. Esta es una de las razones por lo que el desnudo en las artes no sea tan abiertamente aceptado. Ya estamos tan adentro del teatro, que para muchos es difícil bajarse del escenario. El hombre es un ente teatralizado.

Mujer de la alta meseta
de nueva Guinea

RITUAL

El hombre al escuchar la voz de los dioses, hablo para toda la humanidad, así el hombre invento un nuevo lenguaje que los puso en contacto con lo invisible, así como creo el lenguaje, la música, las herramientas, también estableció rituales, la escritura de los mitos.

Lo que tienen en común la magia y la religión, es el ritual. Si lo vemos como algo instituido por dioses o ejecutado por la magia, el ritual es una manera de compartir divinidad, es la ley y la conciencia de un cuerpo colectivo. Es como si todos los participantes actuaran como un solo cuerpo para el ritual, como si unieran todos sus cuerpos adornados y formaran uno solo. Así el ritual es el médium colectivo de pensamiento humano y carne humana.

La ornamenta corporal es comunión, y el ritual es su vehículo. Es un proceso de inducción de éxtasis, un acto de magia que canaliza fuerzas ocultas, hacia una acción particular.

La ejecución de un ritual significa abrir una puerta hacia otro mundo llevando a cabo demostraciones, gestos y oraciones, que han demostrado ser eficaces. El ritual rompe el tiempo cronológico. Es el regreso eterno, por él puede transformar un dado momento en un nuevo comienzo. Repitiéndose así mismo, aun recordando lo mismo, el ritual provee un mundo en perpetuo movimiento con un recurrente, invariable elemento de seguridad.

El ritual marca la periódica repetición de un regreso al tiempo eterno. El intervalo entre rituales permite al cuerpo de cada persona a una vez mas infundirse con el tiempo y la historia. El ritual acentúa el flujo de vida: y es por esto que muchas de las celebraciones terminan en danza.

Fijar la atención es un acto decisivo en la parte de la imaginación, el rito es la imaginación colectiva. La imaginación permite que las imágenes y las emociones de los individuos que abarcan una sola comunidad, converjan hacia un mismo punto que actúa como un recurso ideodinamico y como marco de

Sri Lanka
Danza de exorcismo

referencia. Este punto de convergencia y divergencia es actualmente un espacio vacío, una grieta en la dureza suprema, una barrera opaca que limita nuestra libertad y estorba nuestro movimiento. Es un rayo que el hombre proyecta hacia el universo a su alrededor.

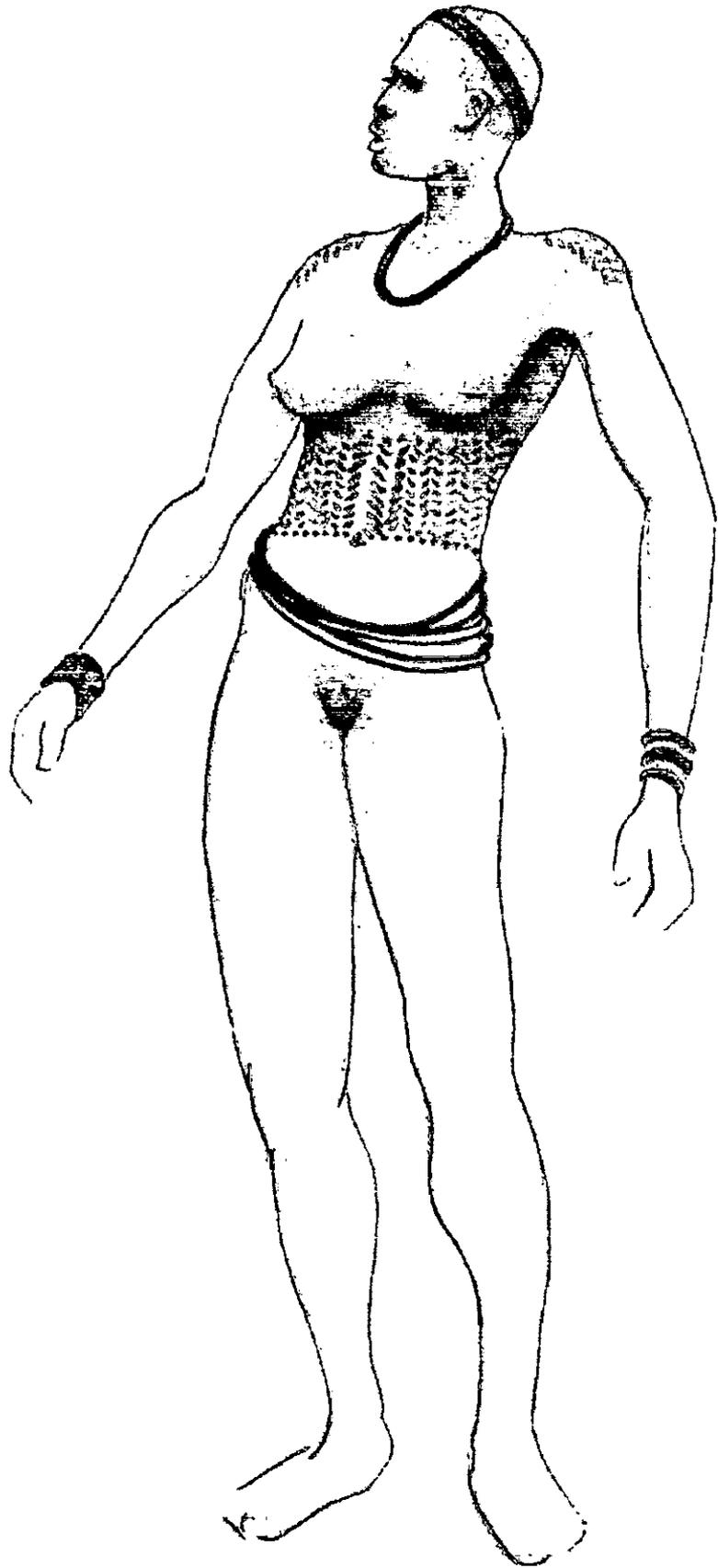
En el ritual, la ornamenta juega un papel muy importante, cada cultura cada pueblo tiene sus propias costumbres y tradiciones, aunque el significado sea el mismo puede ser llevado a cabo con diferentes ritos y danzas, el simple hecho que la ornamenta sea tratada de diferente manera, lo hace totalmente diferente.

Cuando el hombre primitivo hace agujeros en la materia inerte o atraviesa animales con su lanza, ya esta proyectando su poder de abstracción hacia el mundo. El agujero fue y es el símbolo de todos los símbolos.

La circuncisión de los niños, ha sido ejecutada ininterrumpidamente desde tiempos muy lejanos y sigue siendo una practica común entre una gran variedad de gente de diferentes culturas y estándares de vida. Los tatuajes, las cicatrices y otras formas de mutilación, son parte integral de los ritos de iniciación.

Un corte en cualquier parte del cuerpo, un lóbulo perforado, una falange cortada, o un ritual de sangre, son escenas crueles, si, pero no hacen nada mas que reflejar la vida misma, que es concebida en agresión y llevada adelante con dolor. Su propósito no es solo moldear un nuevo cuerpo, sino hacer que el neófito sufra para que su fuerza tome forma. En otras partes, los adolescentes son azotados por latigazos. En otros lugares cuelgan a los adolescentes de ganchos y les jalan la piel. Así forzan a cada individuo a convertirse en conocedores del sufrimiento, del terror y de la agonía, el ritual ayuda a abrirse uno mismo para que pueda rendir sus frutos, un hombre nuevo, una nueva mujer.

Los tatuajes en algunas culturas son un ritual muy común como símbolos de adultez o un pasaje a la pubertad, tienen muchos significados, alguno de ellos es que si una mujer no puede soportar el dolor del tatuaje, es que ella no

Escarificación
Tribu Kalen
Nigeria.

es apta para el matrimonio, pues nunca será capaz de enfrentar el dolor al tener un hijo. Si un chico no puede soportar el dolor de los tatuajes de pubertad, es considerado como mal guerrero, y puede convertirse en un paria.

El ritual es como un pasaje a través de la muerte que uno debe renacer como una persona diferente, como un cuerpo que ha experimentado una transformación espiritual.

El ritual es una celebración, es teatro, donde el cuerpo es el protagonista la ornamenta es la escenografía; Escenografía que es muchas veces hasta más importante que el cuerpo mismo. Lamentablemente el significado espiritual de las mascararas así como el de la ornamenta sé esta desvaneciendo en su transición de disfraz a traje. El ritual esta siendo eclipsado y las celebraciones se están degenerando en eventos comunes.

Hoy en día el traje es tan común que lo relacionamos con el cuerpo humano, si le pedimos a un niño que dibuje a un hombre o una mujer, la va a dibujar vestida. Desafortunadamente hoy en día ya el hombre ve la ornamenta como parte esencial de su cuerpo y no como realmente es. Ya la ornamenta es parte de la vida del hombre, tanto que parece que muchos se han olvidado del cuerpo humano, que cuando lo ven desnudo lo ven como algo inmoral algo sucio un objeto de repugnancia, como si se olvidaran de cómo somos y de donde venimos, de lo bello que es el cuerpo humano y de que es lo único que el hombre realmente posee.

Estamos tan acostumbrados al uso de la ornamenta que nos sentimos incómodos sin ella, ya es parte de la vida del hombre, tanto que tal vez sin ella no podríamos vivir. Sin ella seria muy difícil que existiera el teatro de la interacción social.

EROTISMO

El erotismo es y siempre será un tema infinito de reflexión por ser algo difícilmente medible, cuantificable y definible. Por eso tal vez es el terreno predilecto de los artistas, y por eso mismo la ciencia no le presta tanta atención.

El cuerpo desnudo puede hacernos ver todo lo que deseamos y también todo lo que tememos. El cuerpo es el recurso de nuestros más profundos placeres así como también de nuestros más profundos traumas; toda nuestra experiencia del mundo es a través de cómo experimentamos con nuestros cuerpos. El cuerpo es el receptor de todos nuestros sentidos, así como de nuestros placeres.

Algo poderoso transforma la sexualidad en erotismo, este algo poderoso es la imaginación, cualidad exclusiva del homo sapiens, motor imprescindible de la creación; la imaginación es la clave para entender al erotismo.

La imaginación escapa a cualquier definición precisa y definitiva que se desborda por cualquier parte. No es igual a la sensación y tampoco a lo inteligible, parece ser mas bien el puente entre estos dos mundos.

La imaginación no es mas que la intrusión de lo extraño en lo familiar, la posición de lo onírico en lo banal, la interferencia en las evidencias. Ver de otro modo para pulverizar los pensamientos desde afuera.

Esta presencia de lo extraordinario en lo cotidiano, es la capacidad de enlazar, de unir lo contrario, inventar nuevas relaciones.

Gracias a la imaginación, el erotismo es un ser polimórfico¹ que toma las apariencias más asombrosas y que puede surgir de los lugares más insospechables. Sin embargo, su fuente de inspiración es y seguirá siendo la misma desde que el hombre es hombre: el sexo.

¹ Polimórfico; de Polimorfo: Dicese de los cuerpos que se presentan bajo diversas formas, sin cambiar de naturaleza. Dic. Larousse. 1990.

Por sexo, creemos que hay que entender la animalidad en el hombre, su fuerza vital. Se puede ver al sexo como la reproducción de la especie, por su supervivencia, pero es también el lugar de lo irracional y de la destrucción. Para Octavio Paz², el erotismo tiene la doble función de preservar la sociedad de esta fuerza destructiva que es el sexo y al mismo tiempo canalizar su potencial creador.

La sociedad edifica un sistema de valores relativo a cada cultura que delimita el bien del mal, lo permitido y lo prohibido: la moral. Que surge para controlar los abusos de la pasión. Por eso es la moral y no el erotismo que se encarga de regular los posibles abusos de la sexualidad.

El erotismo es lo que se sitúa mas allá de la moral, en el umbral de lo desconocido, del lado defendido. Siempre es destructor, pero como Dionisios, destruye para fundar una nueva ciudad.

Gracias a la imaginación, el Erotismo inventa nuevos caminos, es una perversión en el sentido etimológico de la palabra es "per vía", otra vía.

El erotismo es a través de la imaginación un vehículo para satisfacer otra gran característica del ser humano: su sed de libertad.

"El erotismo tiene la función de liberar al hombre de las tiranías consistentes sobre todo en prohibiciones necesarias para el mantenimiento de la vida social, confiere al hombre su verdadera dimensión y le permite reencontrar su identidad mediante el goce de sus deseos".³

Debe ser que por esta razón el erotismo fue siempre un tema querido por los artistas, pues el arte debe ser algo que rompa la sujeción del hombre a sus prejuicios y miedos.

² Octavio Paz. "La llama doble, Amor y erotismo." Ed. Seix Barral, Barcelona, España, 1993.

³ Charles Fourier in Gilles Neret, El erotismo en el arte del siglo XX, p.68, Benedickt Taschen, Köln, 1993

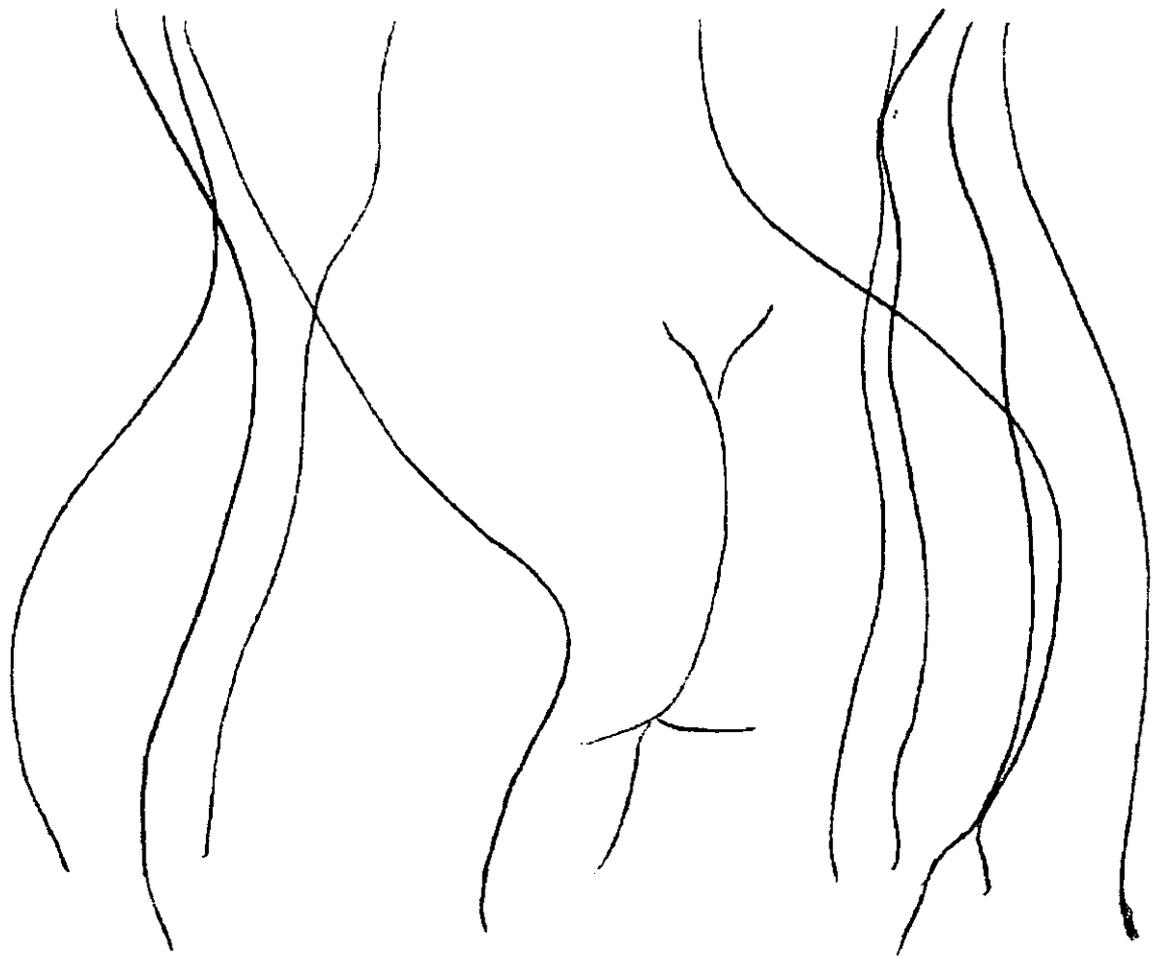
Como dice Pablo Picasso: "El arte nunca es casto, y habría que mantenerlo alejado de todos los ignorantes inocentes. Si la gente no esta preparada para él, no hay que permitir que se acerque. Sí, el arte es peligroso. Si es casto, entonces no es arte".⁴

El erotismo es el sexo como fuerza vital y animal, transmutado por la imaginación a fin de liberar al hombre de sus tabúes morales

La imagen más sencilla y más compleja a la vez, de lo sexual en el hombre, es su desnudez. El primer pecado del hombre lo llevo al castigo del sentimiento del pudor, por lo que se puede decir sin exagerar que la moral y luego el erotismo empezaron con la conciencia de su desnudez. Muchos de los más grandes artistas lo entendieron e hicieron del desnudo un tema incontornable. Pues a pesar de su aparente trivialidad, la desnudez siempre esta cargada de erotismo por ser lo mas animal o sexual del hombre. A través de su cincel o de su pincel, la imaginación del artista plasma la desnudez y cuestiona su tabú.

Entre la bestia y el ángel, el hombre prefiere creer que es un ángel y olvidarse de su animalidad, es decir, que es un ser cuyo cuerpo se degrada: un ser mortal. Para olvidarlo la moral nos viste, pero la desnudez nos lo recuerda. El cuerpo desnudo nos anuncia la muerte porque es la vida, la vida a pesar de la muerte, una imprescindible voluntad de vivir desgastante. Es Eros y Thanatos, es la esencia del erotismo.

⁴ Ibid,p.56

Constantino
Stamatiades.

EL DESNUDO EN LAS ARTES PLÁSTICAS

BREVE RECORRIDO HISTÓRICO

El desnudo ha recorrido la historia del arte desde que este existe, sin embargo no tuvo siempre la misma significación y tampoco la misma carga erótica. Cada cultura así como cada época tiene su moral, sus tabúes, etc. Tiene también sus propias formas de expresión erótica. Lo que en algún tiempo escandalizo a algunos, hoy nos puede hacer sonreír.

Por cuestión de gustos, mi principal interés esta en la época moderna, sin embargo, no se pueden entender las revoluciones artísticas modernas, sin entender las etapas anteriores, ya que el arte es parte de un proceso sociológico, sigue movimientos circulares que permiten retornar a terrenos ya conocidos, como ha sido el caso del desnudo. La demanda cultural de este siglo exigió la desintegración de la figura debido a la búsqueda de nuevos valores de expresión e innovación, dando como resultado un alejamiento del clasicismo y el academicismo.

Me he limitado al arte occidental por cuestiones heurísticas, y obviamente no pretendo decir la última palabra sobre el arte del desnudo. Solamente propongo dar mi visión personal del desnudo en el transcurso histórico del arte occidental. El tema es el desnudo y el erotismo y no el arte erótico en general.

PREHISTÓRICO Y PRIMITIVO

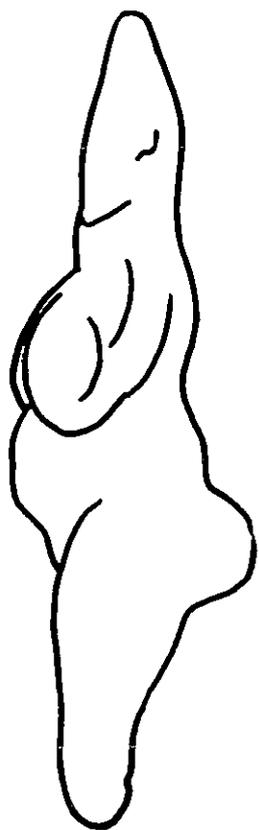
Parece ser que el hacer arte es una necesidad biológica de la humanidad, cada sociedad que ha existido y de la que tenemos conocimiento, han producido varias formas de arte, fabricando objetos de algún tipo que tienen un valor utilitario. La primera herramienta que el hombre aprendió a hacer, fue probablemente un simple tipo de hacha, el siguiente paso fue hacer una mejor hacha, perfeccionando la primera. El tercer paso fue ir mas allá, hacer una hacha que fuera mas que una simple y eficiente herramienta quizá para usarla como un implemento al ritual en algún tipo de sacrificio, tal vez fue hecha de algún material más precioso, sin embargo no más eficiente. O tal vez estaban mas cuidadosamente elaboradas, que lo estrictamente necesario para el trabajo de hacer hachas. Con este tercer paso, el hombre estaba creando arte, desde que la destreza para hacer un objeto fue mas de lo que se requería para hacer una perfecta y eficiente herramienta.

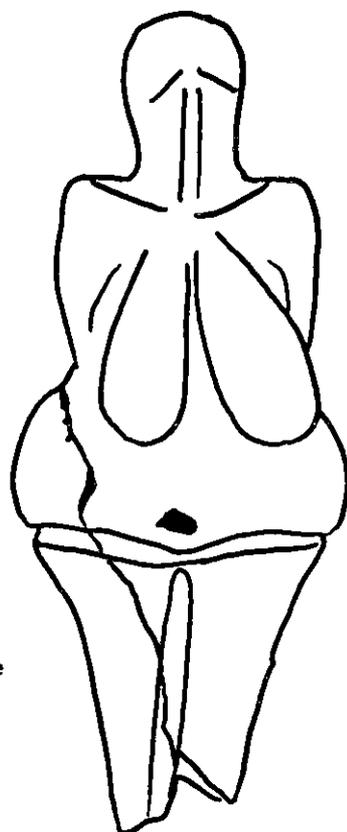
El arte más antiguo del que tenemos conocimiento se ha encontrado en cuevas en ciertas partes de Francia y del norte de España, que datan del paleolítico o de la edad de piedra, aproximadamente entre 20,000 y 10,000 a.C. Los ejemplos más llamativos son pinturas de animales en Lascaux, y Altamira, pintados en ricos colores rojos, amarillos y cafés. Las personas que hicieron las pinturas eran cazadores y los animales que pintaron eran sus presas, al pintar animales en las paredes de sus viviendas deseaban poseerlos en realidad. Estos jabalíes y búfalos no eran señal de buena suerte, en un sentido eran animales. Por esta razón fueron pintados de una manera muy natural, se veían exactamente como lo que representaban. La figura humana, también aparece en algunas de estas pinturas, a menudo como cazadores, pero están representadas muy diferentemente. Los artistas estaban claramente no interesados en la figura humana como un sujeto, representaban al hombre no naturalistamente del todo. Y son a menudo apenas mas que símbolos de seres humanos, como los primeros dibujos de un niño.

Otros objetos que se encontraron del paleolítico entre el revoltijo de piedras, huesos y herramientas. Lo más interesante desde el punto de vista del desnudo, son ciertas pequeñas esculturas de figuras femeninas, talladas en colmillos de elefantes o en piedra caliza, puede ser que algunas de estas esculturas y bajo relieves sean los primeros objetos de arte creados por el hombre.

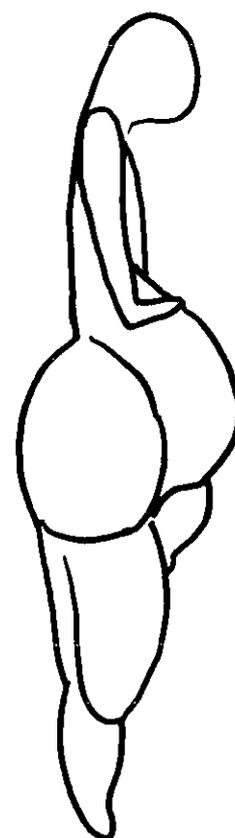
Venus de Savignano

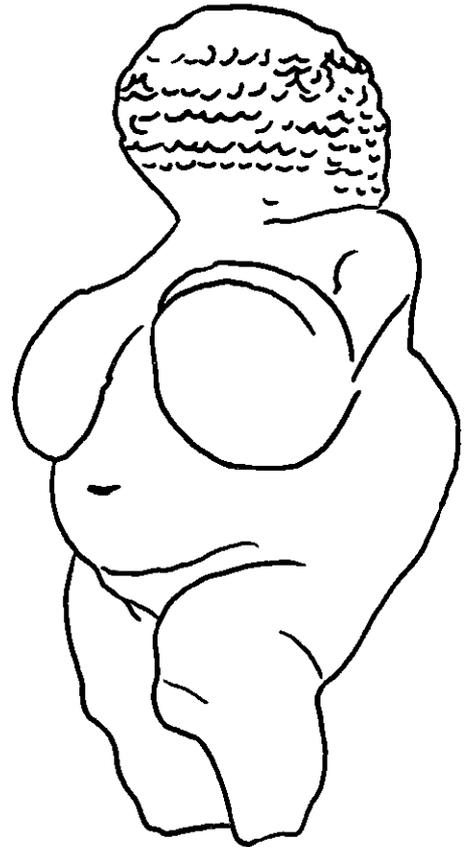
Venus de Dolni-vestomice

Venus de Lespugne

Un buen ejemplo, es una pequeña figura de apenas menos de 127mm. De alto, que es conocida como la Venus de Willendorf y es probablemente de alrededor de hace 20.000 años. La característica más obvia de estas primeras figuras del desnudo femenino, es su exageración de las facciones asociadas con la maternidad - gordura, caderas y vientres expandidos generosos y penduleantes senos. La belleza cosmética no era del interés de las personas que hicieron estas figuras; lo que les importaba era la continuación del clan, madres fértiles y niños saludables, y una abundancia de comida sin la cual no sobrevivirían. Aunque no podemos estar seguros del exacto significado de la Venus de Willendorf para la gente de tan lejana edad de piedra, casi no hay duda que es algún tipo de símbolo de fertilidad.

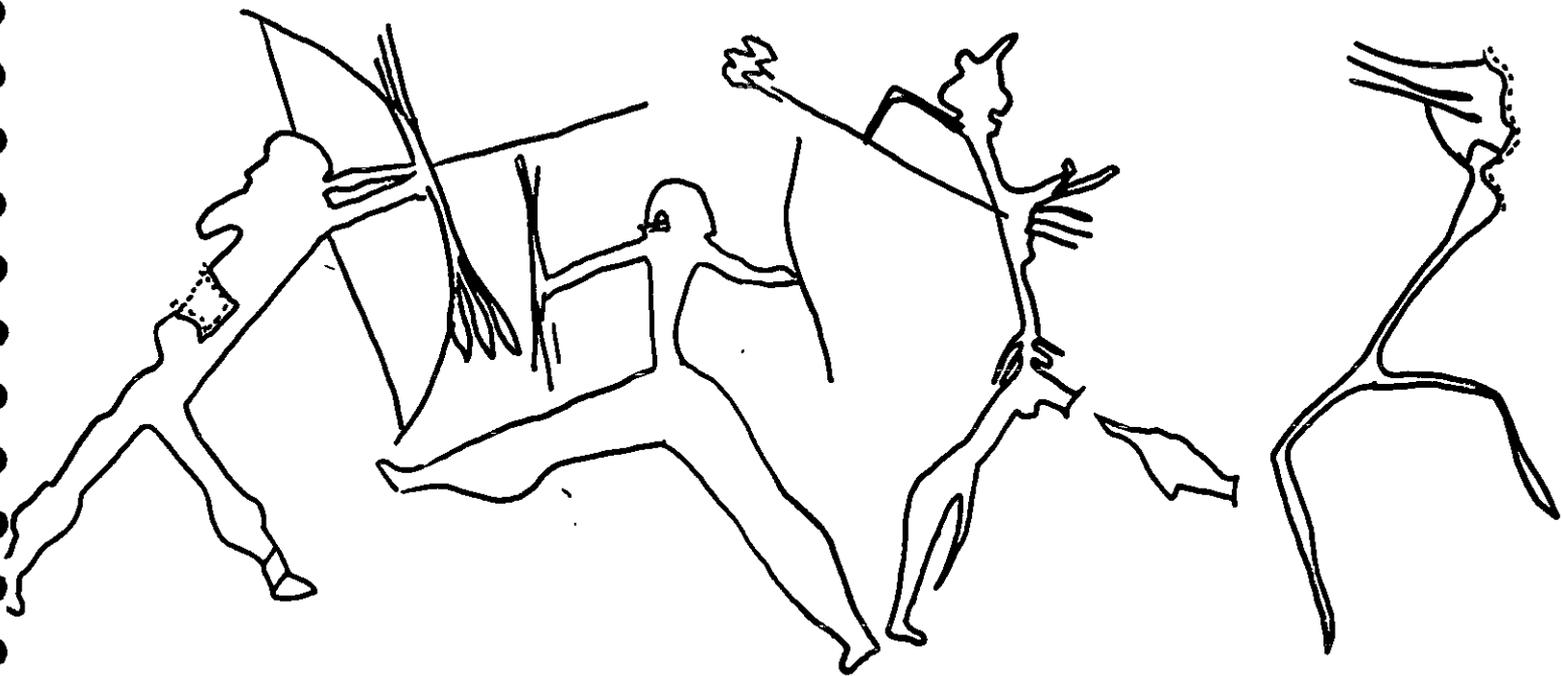
Venus de Willendorf

En el periodo neolítico o nueva edad de piedra, aproximadamente entre el año 2,000 a.C., El Hombre dejó de ser cazador y se convirtió en granjero. Formó comunidades permanentes y vivió una vida más sedimentaria y tecnológicamente mas complicada, sembrando, cosechando, manteniendo animales haciendo su alfarería y herramientas de piedra mas especializadas, tuvo tiempo ocasionalmente, de pensar sobre el mundo a su alrededor y de cuestionarse, porque llovía? Por que brilla el sol? Y todo lo demás y llegó a la

conclusión que fuerzas sobrenaturales eran las responsables. En una palabra adquirió la religión.

La nueva conciencia espiritual del mundo y sus nuevos intereses en pensamientos y sentimientos, produjo dramáticos cambios en su arte. Empezó a ver y a retratar la esencia espiritual de las cosas, no solo por representar su apariencia física. El arte se volvió más abstracto, los artistas seguían tomando su fantasía de la naturaleza, pero se volvió transformada en formas y modelos estilizados.

Cuando los artistas del neolítico retrataban a un animal o un objeto, su intención era no solo retratarlo como se veía.

El arte Africano de tiempos más recientes muestran éste concepto en su trabajo, de acuerdo al pensamiento religioso en África, el universo consiste en fuerzas espirituales. Todo es definido como una fuerza -animales, arboles, piedras, el hombre, aún conceptos abstractos como el tiempo. La tarea del artista en la sociedad africana era darles a estas fuerzas una forma concreta, con el intento de capturarlas para beneficio de la comunidad. Casi todas las artes tradicionales en África son en este sentido religioso en la naturaleza. Las figuras talladas en madera del oeste de África son siempre humanamente reconocibles, con cabeza, cuerpo, piernas y demás, pero no son naturalistas, son ensambles de formas geométricas (que ejercieron influencia al cubismo en Europa) y algunas veces son embellecidas con patrones simétricos y misteriosos. Estos dispositivos, intentan enfatizar una particular y espiritual característica de sentimiento, y se piensa que son oscuras para los de afuera y perfectamente comprensibles para la gente de donde fueron hechas.

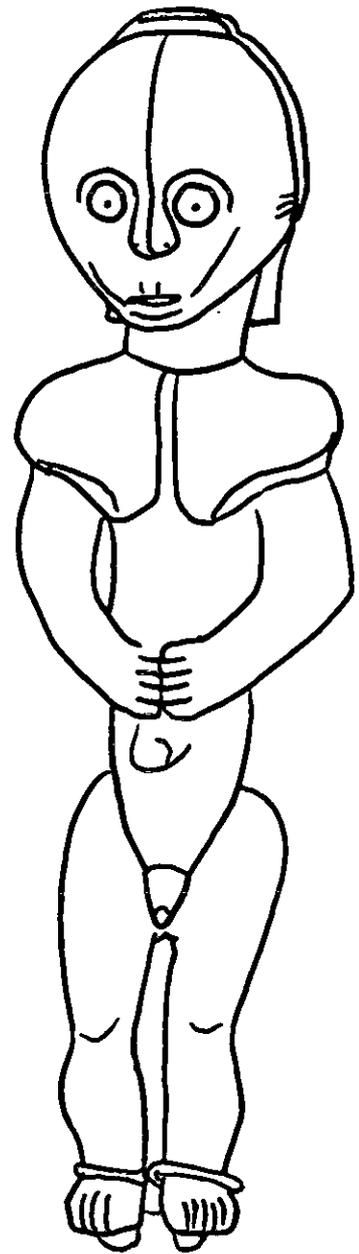
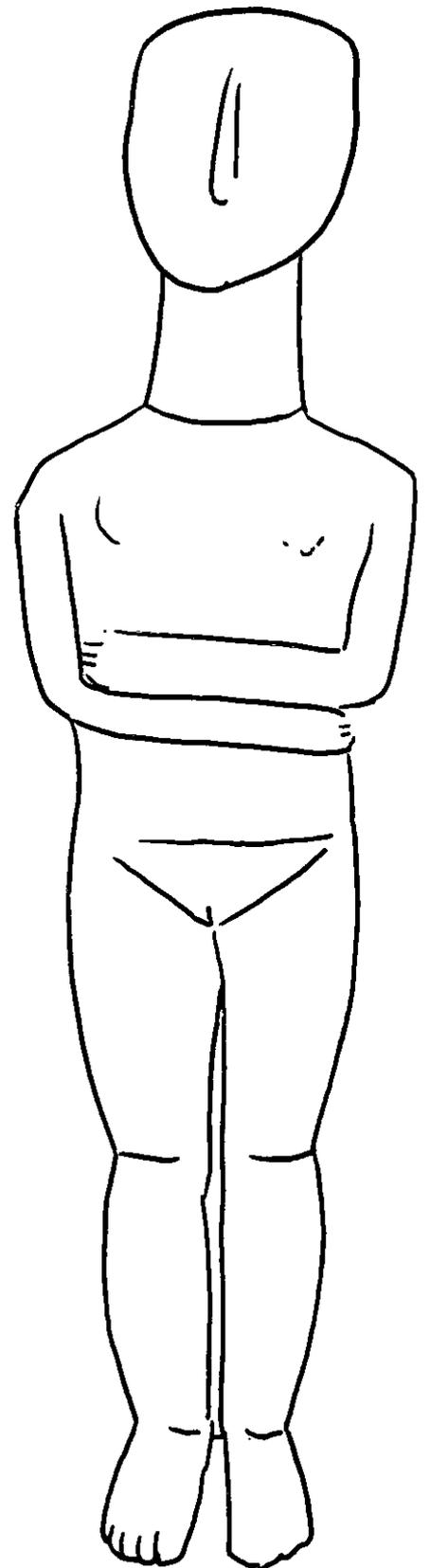

Figura tallada. Fang, Gabon.

Estas figuras están lejos de nuestra idea usual del desnudo que esta arraigada en el arte de la Grecia clásica.

Otras figuras talladas en mármol de las islas Cyclades del mar Egeo, también llamadas ídolos o muñecas, nadie sabe con exactitud su significado, pero probablemente relacionado a la tierra-madre, lo que las hace atractivas e interesantes es que han adquirido una forma definida y muy reconocible. La figura humana que han tratado de representar las proporciones humanas. Cualquiera que sea su significado podemos detectar en ellas las más tempranas representaciones de la figura humana por su propio bien, no como un mero símbolo de desarrollo y crecimiento.

Son muy modernas para nuestros ojos y hay similitud con algunos escultores modernos que afinan y reducen la figura humana a una simple forma básica.

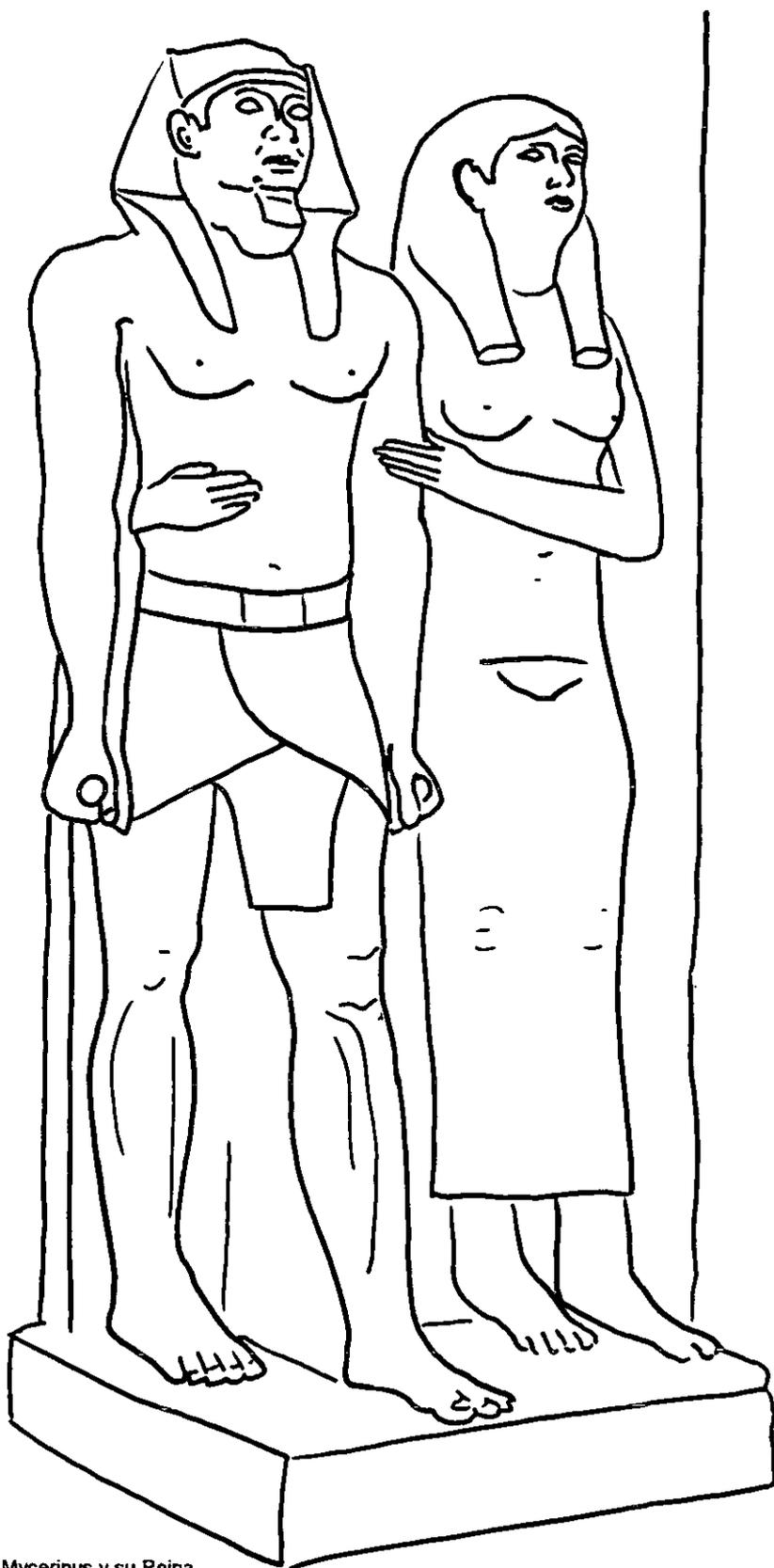

Cyclade.

En Egipto -2700 al 2200- el arte tiende a convertirse menos naturalista y más formalizado mientras pasa el tiempo. Las figuras de los muertos, talladas en piedra siguen estrictas reglas de simetría derivadas de los bloques de piedra de los cuales se tallo la figura, las líneas de los hombros brazos y piernas son paralelas al rectángulo original de la piedra. Las caras a menudo parecen haber sido copiadas del natural, y es posible imaginar el sujeto como seres humanos en lugar de concepciones estilizadas.

Desde el 2000. a.C. Este elemento de naturalismo desapareció casi completamente. Un rey o un sacerdote no era tanto un hombre como una personificación de autoridad, y como las esculturas gigantes que no son retratos de hombres sino símbolos de poder.

Hay que abandonar el criterio del realismo cuando se estudia el arte egipcio, así como mucho del arte producido en el siglo XX

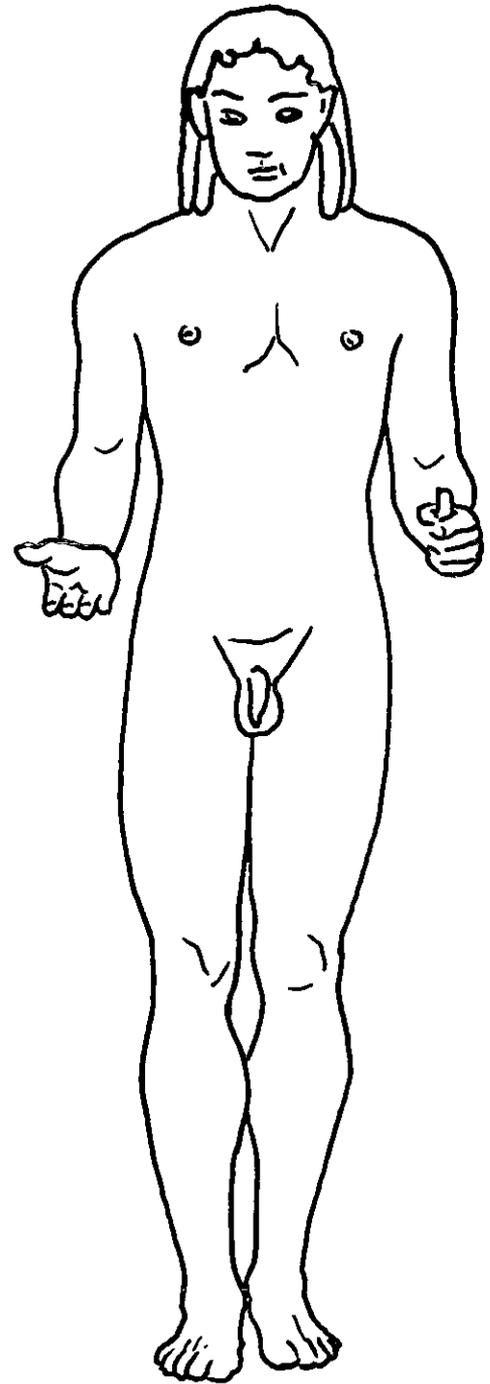

Mycerinus y su Reina.

LA ANTIGÜEDAD

En el arte, los griegos fueron los primeros en representar al hombre en lo que parece ser para nosotros la forma más natural.

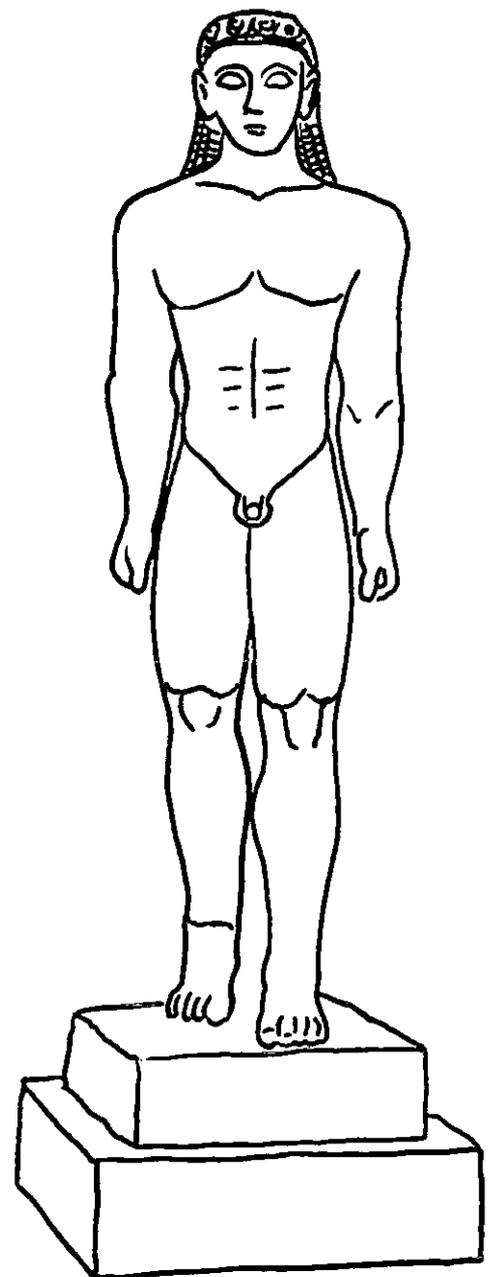
El arte Griego es principalmente el arte del desnudo, arte que va a influir sobre toda la trayectoria del arte occidental. Parece que los Griegos vencieron el tabú de la desnudez para transformarlo en un ideal, esta hazaña seguramente tiene sus fundamentos en una cosmogonía pagana o panteísta, el propósito del arte griego era mostrar la perfección del hombre y de los dioses, y para ilustrar la superioridad de la civilización griega por encima de los "bárbaros" (no Griegos). Tiene por lo tanto un propósito moral y cuando el arte clásico es descrito como pagano, quiere decir solamente que era no-cristiano, no que carecía de intento religioso.

Kouros de Pireo. Bronce. 530 a.C.

Los dioses griegos no fueron conceptos abstractos, como los dioses de otras tempranas civilizaciones. Zeus, Hera, Apolo, y Afrodita (mejor conocida por su nombre romano "Venus"), fueron divinidades pero también fueron muy humanos, lejos de la imagen de un dios único y perfecto del cristianismo, los dioses griegos eran celosos, tramposos y crueles; a fin de cuentas muy cercanos a los humanos, estos últimos eran las víctimas de las intrigas de sus dioses. Así para el hombre de la antigüedad el bien y el mal no era algo tan preciso como por ejemplo en el cristianismo, lo ideal era encontrar una armonía con todas las características humanas.

Cuando los Escultores Griegos representaban a los dioses en bronce o en mármol, los representaban como seres humanos, pero como los dioses eran divinos, no podían verse como hombres y mujeres ordinarios con todas sus imperfecciones físicas. Una cualidad en exceso se podía convertir en un defecto y un defecto controlado se podía convertir en una cualidad. Los griegos condenaban el exceso y promovían la temperancia. El hombre Helénico tenía un gusto pronunciado por el mundo de las ideas, no rechazaba al cuerpo como la iglesia cristiana posteriormente. El genio griego consiste básicamente en reunir a los contrarios y el desnudo fue el

Kouros se Sunion. 600 a.C.

más bello ejemplo, unificando las eternas oposiciones entre lo espiritual y lo corporal.

"Los cuerpos estaban allí, la creencia de los dioses estaba allí, el amor a la proporción racional estaba allí. Era la capacidad unificadora de la imaginación griega lo que reunía todo esto. El desnudo logra su valor duradero por el hecho que llega a conciliar varios estados contrarios. Toma el objeto más sensual e inmediatamente interesante, el cuerpo humano, y lo pone fuera del alcance del tiempo y del deseo; toma el concepto más puramente racional del que es capaz la humanidad, el orden matemático y lo convierte en una delicia para los sentidos; toma los vagos temores a lo desconocido y los dulcifica mostrando que los dioses son como los hombres y pueden ser adorados por su belleza dadora de vida, más que por sus poderes relacionados con la muerte."⁵

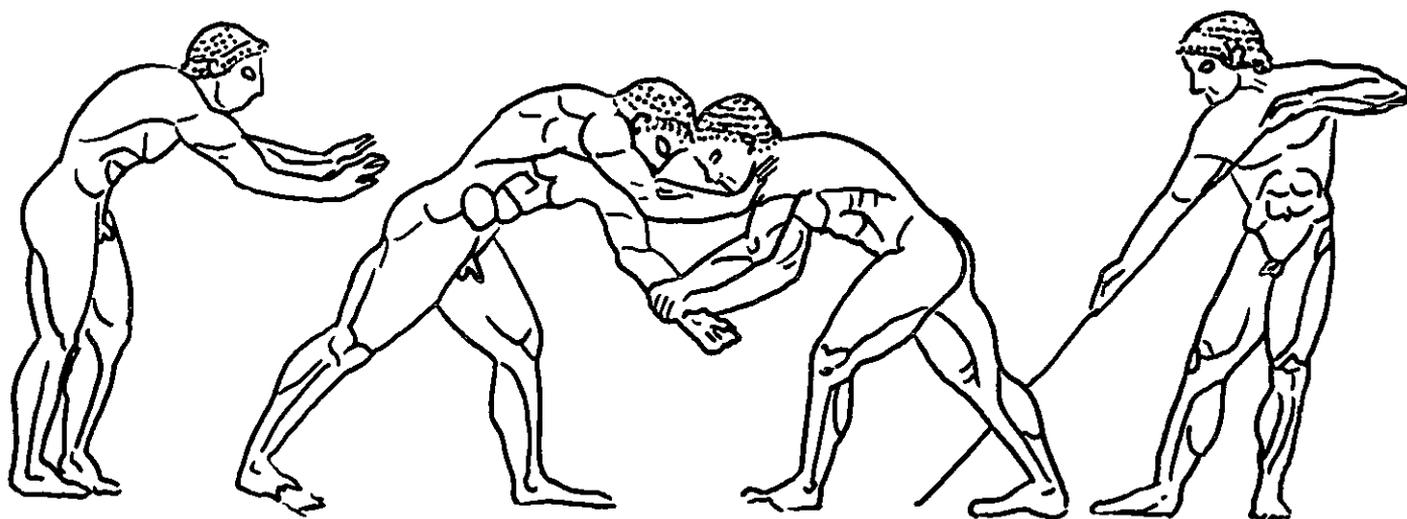
Así para los griegos, la problemática entre lo espiritual y lo corporal se solucionó con la idealización del cuerpo bello desnudo. Sin embargo, no fue cualquier cuerpo desnudo que simbolizó el pensamiento griego, sino un cuerpo ideal que se desarrolló entre 480 y 440 a.C. (siglo de Pericles). Ideal, porque sus proporciones fueron construidas a base de especulaciones matemáticas más que por la observación de la musculatura de los atletas.

⁵ Kenneth Clark, *El Desnudo*, p.36, Alianza Forma, Madrid, 1993.

La gran mayoría de éstos cuerpos ideales, son masculinos. No hay que olvidar que dentro de la civilización Helenista, la elite tenía un gusto pronunciado por los jóvenes hombres púberos. Mientras que la mujer era considerada como un ser demasiado pasional que había que confinar a las labores domésticas. Este carácter poco peligroso de la mujer, le otorga un potencial erótico confirmado por la escasez de los desnudos :

El desnudo griego, el clásico desnudo, es masculino. Los cuerpos jóvenes son la imagen central en el arte Griego.

La postura mas característica y los movimientos del desnudo masculino sugieren potencia, mientras que el desnudo femenino pasividad. Un atleta eleva sus brazos para coronarse el mismo, una Venus casi con la misma postura y gestos casi idénticos adorna su cuerpo desnudo con un collar, aunque los dos están desnudos el efecto es completamente diferente. El desnudo masculino, con su cuerpo modelado por ejercicio, encarna las virtudes que le fueron

Atletas esculpidos en piedra. VI a.C.

consideradas como un distintivo Griego; con su cuerpo la sociedad celebra su virilidad disciplinada, sus conquistas, su civilización. La Venus existe solo para verla como un objeto de deseo.

“ Son tan raras las figuras desnudas femeninas en el gran período del arte griego, que para seguir la evolución de Afrodita antes de Praxiteles no debemos buscar la absoluta desnudez, sino que hay que incluir esculturas en las que el cuerpo esta cubierto con ropaje ligero y adherido, lo que los franceses llaman *Draperie mouille'e* (paños mojados).⁶

Durante mucho tiempo dominó la idea de que la belleza de Afrodita no se debía develar y hacia la mitad del siglo IV, el pueblo de Cos no quiso a la Afrodita desnuda de Praxiteles y la cambio por una vestida. La desnuda fue recogida por el pueblo de Cnido que tenía un viejo culto a Afrodita y la escultura de Praxiteles se volvió una de las piezas más famosas de la antigüedad: La Afrodita de Cnido.

Aunque los griegos tuvieron la propensión por un arte basado en criterios ideales y racionales o sea para un arte Apoloniaco; existe también el otro lado del pensamiento griego encarnado por el dios Dionisiaco, dios de los excesos, del placer, y de la destrucción que como el erotismo viene a cuestionar el orden establecido. Es también significativo notar que Dionisiaco es un dios ambivalente, dual, masculino y femenino. El arte relacionado con Dionisiaco (o su equivalente romano Baco) es un arte por si erótico, donde se encuentran todos los elementos que despiertan los sentidos:

Afrodita de Cnido

⁶ Kenneth Clark, El Desnudo, p.81, Alianza Forma Madrid, 1993

"En ambos temas (el triunfo de Baco y los juegos marinos), la razón es gratamente desterrada, ocupando en su sitio la excitación soñadora y la voluptuosa inestabilidad. En las escenas báquicas están los racimos de uvas, la cuba de vino, el estrépito de los címbalos y la danza rítmica, que nos privan de nuestras facultades racionales; en el otro grupo, los medios son algo más sutiles y quizá más profundos, pues el modo semi-mágico en que flotan estos Tritones y Nereidas, la facilidad con que cabalgan en los lomos de otros o se recuestan en el seno de una ola, satisfacen nuestra rebelión instintiva contra las limitaciones más inhibitoras de nuestro cuerpo. En sueño volamos o nadamos, y alcanzamos de este modo un éxtasis de libertad sensual que durante la vigilia solo conocemos en el amor"⁷

En resumen, el arte griego arranco de valores reales, objetivos -en contraposición a los fantásticos o subjetivos- pero hasta el período Helenístico, siempre idealizó a los hombres interpretando consecuentemente de este modo el credo heroico de la clase dominante, formada por una elite, cuya ética, aristocrática y no democrática, puede resumirse en los conceptos de la *arete*, la *kalogathia*, que aspira al equilibrio entre las cualidades físicas y morales, y la *sophrosine*, o un dominio de si mismo.

Se puede decir que el arte griego se baza en un cuerpo idealizado por la razón, lo que hace que éste arte sea una ética, una moral. Los griegos hicieron del cuerpo en general y del desnudo en particular el símbolo de una perfección ética a alcanzar y se puede decir que esta importancia del cuerpo desde punto de vista, no se repitió en toda la historia del arte occidental. Pero también por eso el arte griego no es erótico en su esencia. El desnudo griego no es lo animal sino lo espiritual. El erotismo puede realizarse con la condenación del cuerpo, lo que sucedió con la venida del cristianismo.

⁷ Kenneth Clark, El Desnudo, p. 271, Alianza Forma, Madrid, 1993.

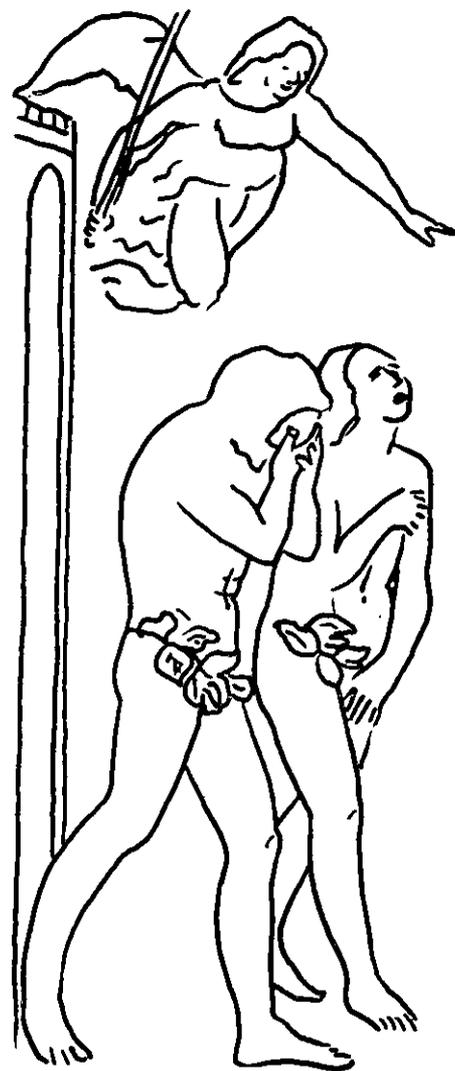
LA EDAD MEDIA

En el arte de la edad media, las imágenes de sufrimiento, humillación y muerte, raras en el arte Griego, son temas centrales en el Cristianismo

No es difícil ver porque el cristianismo tuvo que asestar un golpe mortal al desnudo en el arte. La esencia del cristianismo es la denegación de lo material y la aserción de la importancia del espíritu. El cuerpo es un deshonoroso objeto, un deposito de la lujuria y del mal, que esta destinado a la podredumbre, mientras el alma liberada de su prisión vive eternamente.

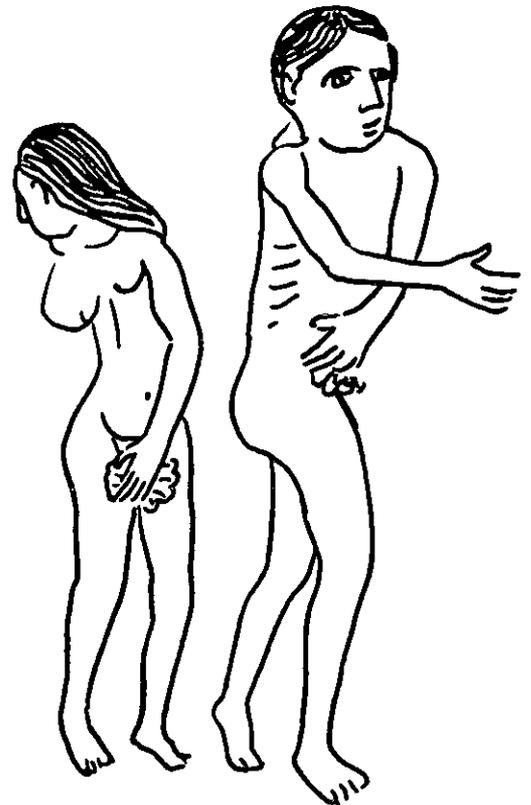
Desde su principio, el cristianismo condenó al cuerpo considerando que el espíritu se degrada hasta tomar una forma corpórea. Lo que cuenta para el cristianismo es el espíritu o mejor dicho: el alma.

El cuerpo es un mal necesario del cual el alma se libera después de la muerte, a través de la resurrección. A diferencia de la moral de los antiguos, la moral cristiana es maniqueana; el mundo se divide en el bien y el mal, en lo diabólico y lo divino; el cuerpo como máquina de deseos pertenece al lado oscuro. Para los cristianos del medievo, la idea de un hermoso cuerpo humano era una peligrosa ilusión y por lo tanto no solo hay desnudos en el arte del medievo poco comunes pero bellos desnudos son casi inexistentes. Los desnudos ocurrían solo cuando eran demandados por un particular incidente bíblico a ilustrar; escenas de la crucifixión, el jardín del edén, etc. Las figuras de estas pinturas y esculturas son completamente extranjeras a la tradición clásica.

Massaccio.
Expulsión de Adán y Eva del Paraíso.
Fresco de la Iglesia der Sta. Maria del Carmine,
Florencia.

Como el cuerpo humano era un objeto de asco, de repugnancia, antes que de admiración, no podía ser retratado como algo bello. De hecho sería difícil en el medievo del siglo XIV encontrar algún ejemplo del desnudo en el que el artista haya revelado inequívocadamente un trazo de la delicia sensual en la carne humana. Por el contrario, casi todas las figuras desnudas, aún figuras de Adán y Eva en el jardín del edén, son un poco repugnantes, uno debe preguntarse como es que los seres humanos se reproducían, al menos que fuera de un sentido del deber. Mientras que los artistas no mostraron ninguna señal de darse cuenta que el cuerpo humano es sexualmente deseable. La total supresión de la belleza del desnudo fue un notable éxito para la enseñanza de la iglesia.

Adán y Eva Expulsados del paraíso terrenal
Bronce de la catedral de Hildesheim, R.F.A.

Si el cuerpo es abominable, el cuerpo femenino esta particularmente muerto, ella es después de todo la culpable de la caída; ella encarna el pecado sexo y muerte, todo lo que distrae al hombre de Dios

La mujer era considerada como un ser débil, debido a su fuerte sensualidad que domina sobre lo racional; un ser peligroso que había que proteger contra su propia naturaleza. Así el cristianismo por sus consideraciones morales hizo de la mujer un ser con una fuerte carga erótica.

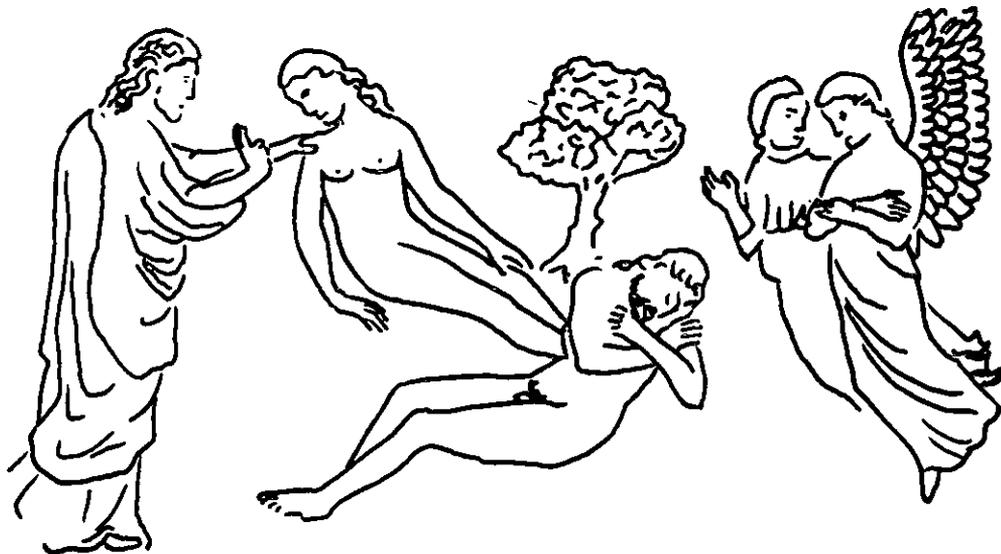

Sin embargo, los artistas no tuvieron hasta tardíamente, la posibilidad de explotar este potencial erótico de la mujer. Hay que decir también que el pensamiento judeocristiano, a través del segundo mandamiento condena la representación de las figuras humanas por ser paganas. En el cristianismo primitivo, las esculturas romanas no eran simplemente profanas, sino también, nichos de demonios y tentaciones bajo la forma de bellos cuerpos desnudos:

imagen:
Los Condenados, Dirk Bouts.

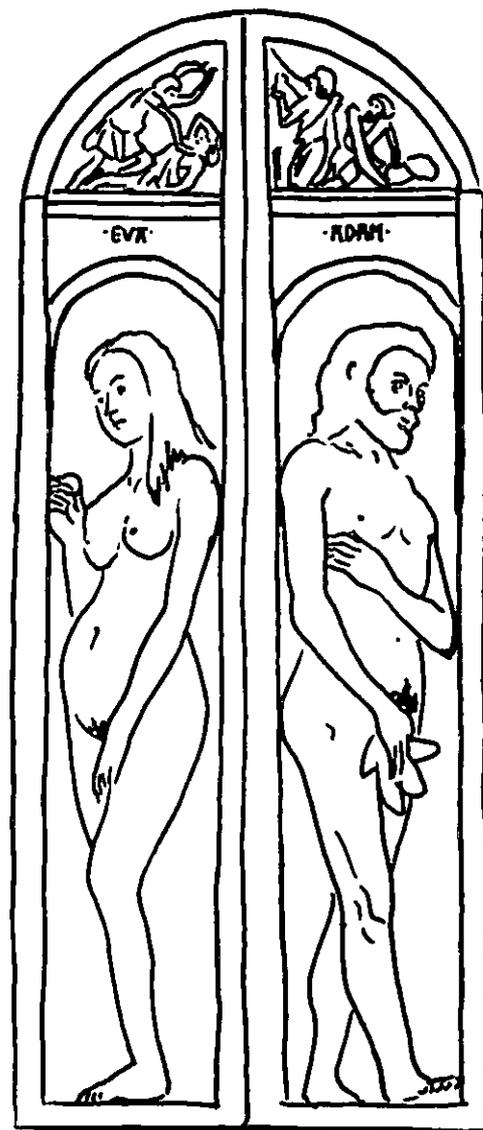
“La fuerza del tabú religioso contribuyó a hacer del cuerpo humano algo tan fascinante como peligroso. Mientras que para los Griegos el desnudo simboliza la separación del hombre respecto de la naturaleza y su dominio sobre ésta -así como animal bello-, al hombre medieval y postmedieval le sugiere no solo oscuras fuerzas, apenas controlables, que moran en su interior sino también vulnerabilidad física.⁸”

Creación de Eva de la costilla de Adán.
Detalle de la Catedral de Orvieto.

⁸ Lucie-Smith, Edward. El Arte del Desnudo, p. 10. Ed. Polígrafa, Barcelona, 1982.

Afortunadamente, dentro del cristianismo se encuentran temas donde el desnudo tenía ya su lugar. Este lugar, era el de la humillación, la degradación y el pecado; se podía expresar con la iconografía del purgatorio, del infierno, de los pecadores y sobre todo de Adán y Eva arrojados del paraíso. Efectivamente, a causa del primer pecado, los padres de la humanidad fueron expulsados del paraíso, donde tomaron conciencia de sus cuerpos desnudos. Gracias a estos temas, se desarrolló un estilo que apareció hacia 1400 en Francia y los países bajos; Kenneth Clark lo denomina, "el gótico de convencionalismo alternativo." Este estilo duró más de un siglo, y se caracteriza por un tipo de desnudo femenino muy diferente del Helenístico. La firma del desnudo femenino antiguo era la curva de la cadera, para el gótico es la curva del estómago muy prominente. Ambos, el desnudo clásico y el desnudo gótico son convencionales, queriendo decir que siguen ciertas reglas más o menos cercanas, y aún así hubieran usado modelos vivos, su tentativa no era una reproducción fiel de sus dimensiones. La belleza gótica es tan irreal como la Helenística, sin embargo la deformación del estómago, en forma de bulbo da una gracia particular que despierta el deseo. Este carácter erótico se va a acentuar un siglo después:

Adán y Eva.
Himnos. Van Eyck. 1432
Catedral de Ghent.

"De ser una encarnación de la humildad y la vergüenza se convierte en un medio de provocación erótica. Dada la naturaleza del desnudo gótico, eso era quizá inevitable. (...) Y la misma degradación que había sufrido el cuerpo a consecuencia de la moralidad cristiana sirvió para hacer más agudo su impacto erótico. La fórmula del ideal clásico había sido más protectora que ningún ropaje; mientras que la forma del cuerpo gótico, que sugiere que estaba normalmente vestida, le confirió la indecencia de un secreto."⁹

En presencia de las cosas, parece sorprendente que el desnudo gótico, que se esforzó a emerger de entre las sombras del desaprovecho eclesiástico, proporcione los primeros ejemplos, que su propósito fue francamente erótico, pero en realidad, los períodos de represión usualmente abrieron el camino, tarde o temprano al erotismo: haciendo un secreto del sexo teniendo cuidado de hacerlo lo más tentador, fascinante sazonado con misterio y un sentido del pecado.

Por querer condenar al cuerpo la edad media le otorgó la atracción de lo prohibido y de lo misterioso.

⁹ Kenneth Clark, *op.cit.*, 308-311

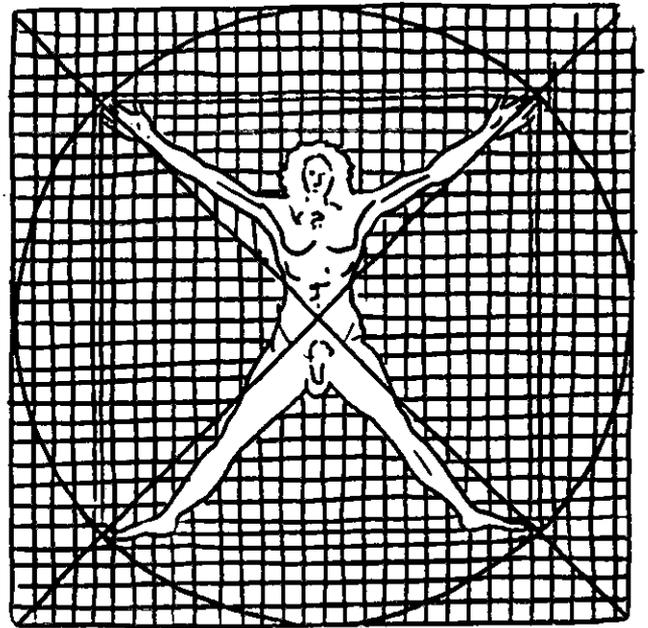
Descendimiento de la cruz (detalle de crucifijo) siglo XIII, Florencia.

EL RENACIMIENTO

Los siglos XV y XVI fueron los siglos de los grandes descubrimientos, nuevas tierras, nuevas ideas que abrieron nuevos horizontes. Es también cuando se redescubren las

civilizaciones antiguas con sus grandes pensadores. El hombre del renacimiento es un hombre con un gusto pronunciado por las ideas científicas y el arte pasa de una "artesanía" a casi una ciencia. En la edad media, los escultores y pintores eran artesanos que pasaban por un largo proceso de formación como cualquier gremio. Este saber artesanal de las técnicas, obviamente se mantuvo y se amplió añadiendo una preocupación por la observación empírica o sea una actitud científica que se encuentra en dibujo del desnudo y de la perspectiva. El interés del desnudo esta totalmente relacionado con el interés por las civilizaciones antiguas, pero si el desnudo antiguo reflejaba una ética religiosa, una visión ideal del hombre; para el hombre del renacimiento, era una ética que anunciaba la modernidad:

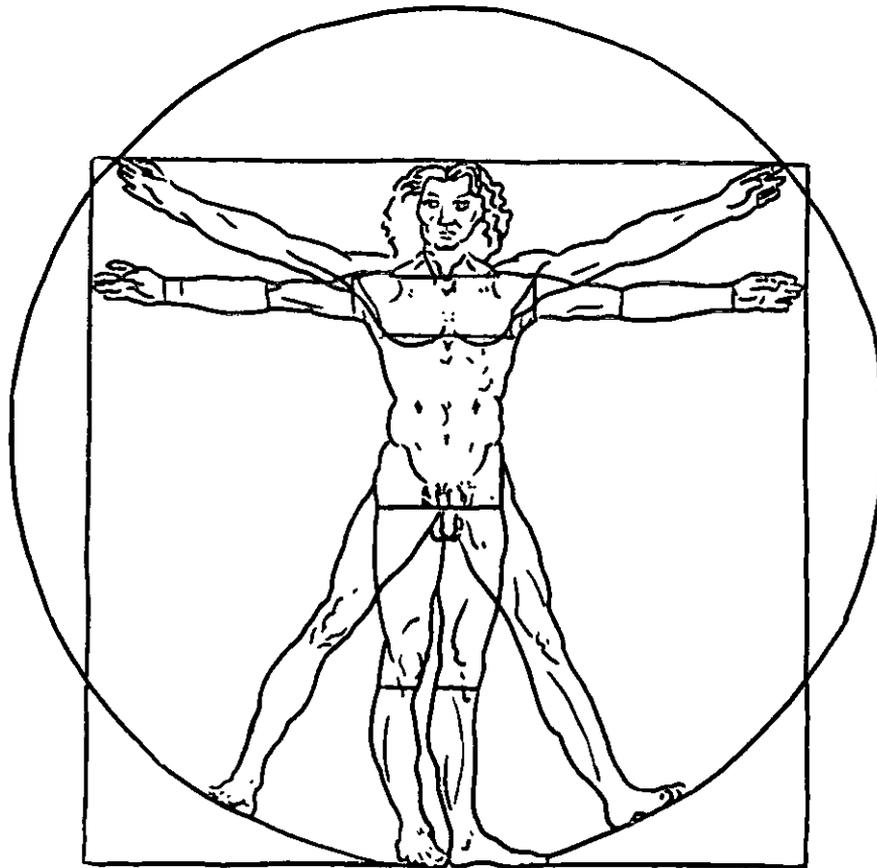
"...No hay duda de que los florentinos daban importancia a la demostración de conocimientos anatómicos simplemente por el hecho de ser conocimientos, y como tales, de una orden superior a la percepción ordinaria. Además, suponía que el reconocimiento de ciertas secuencias de causa y efecto, de forma que el aficionado del siglo XVI debió de seguir la exacta situación de cada músculo y tendón con la misma clase de entusiasmo que despierta en una mente del siglo XX la contemplación de un motor rolls-royce.¹⁰

Vitruvio. Las proporciones ideales.

¹⁰ Ibid, p.339

Es de una gran importancia el conocimiento de la declaración de Vitruvio, un arquitecto del siglo I a.C. Quién fue enormemente influyente en el renacimiento Vitruvio describió las reglas básicas para construir un templo, también observó que los edificios deben tener las mismas proporciones que la figura humana. Y dice que para un edificio las proporciones ideales son las del hombre, porque un hombre con los brazos y las piernas extendidas, cuadra perfectamente en las dos formas geométricas ideales, el cuadrado y el círculo. Muchos trataron de encontrar éstas proporciones ideales. Sin duda alguna, el mejor resultado es el famoso hombre Vitruviano de Leonardo da Vinci.

Hombre Vitruviano.
de Leonardo da Vinci.

Leonardo, Leda y el cisne.

Leonardo no era especialmente compasivo con el mundo de la antigüedad. Él pintó pocos desnudos y no era sexualmente atraído por la mujer. Para Leonardo, un científico experimental una pintura era esencialmente la respuesta a un problema particular. Como los antiguos, los artistas del renacimiento en su búsqueda por la perfección de la belleza de forma, se ayudaron de las matemáticas y de la geometría. Los artistas del renacimiento tomaron esto muy en serio, como si esto pareciera ser la respuesta a la filosófica pregunta de la relación entre forma y belleza. Por esta razón pocos desnudos masculinos escapan del rigor de las matemáticas y de la demostración de virtuosidad. Sin embargo vemos una excepción importante: Miguel-Angel (sobre todo en sus últimos años).

Sí por el cristianismo el cuerpo es la víctima del alma ,al final de su vida , para Miguel-Angel, "el alma es la víctima del cuerpo, que la arrastra hacia abajo y le impide su unión con dios." Era seguramente su explicación por la atracción particular hacia el desnudo masculino. El no gustaba ni entendía el cuerpo femenino que para él parecía ser inferior y un poco le asustaba. Miguel-Angel estaba exclusivamente, casi obsesivamente interesado en el desnudo masculino. El desnudo masculino expresaba casi todo lo que tenía que decir y se convirtió en un mundo para él.

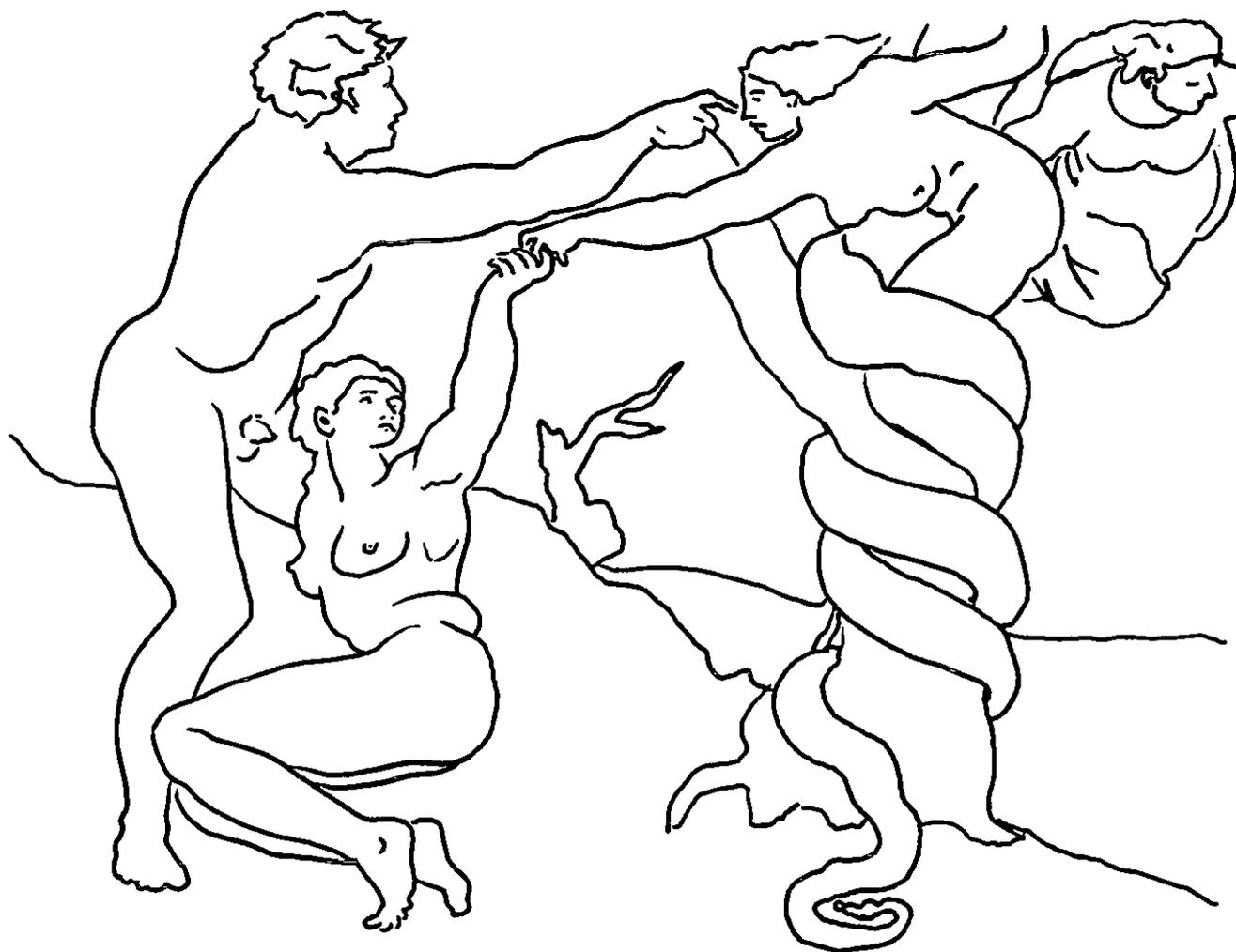
Miguel-Angel creía que el cuerpo masculino era más bello o más expresivo que el femenino, y en ocasiones en que hacia desnudos femeninos, usaba modelos masculinos. No es sorprendente que algunas de sus figuras, como *la noche y el día*, en la tumba de los Medici, se vean como hombres con senos.

"Pero aún así, no consiguió ocultar plenamente su naturaleza; en éstos desnudos, la ansiedad pugna con el poder, y el artista niega y admite a un mismo tiempo sus inclinaciones homosexuales. Lo que hace que los desnudos de Miguel-Angel sean obras impresionantes, no es tanto el empeño de eliminar toda referencia sexual cuanto el de trascender esa misma sexualidad."¹¹

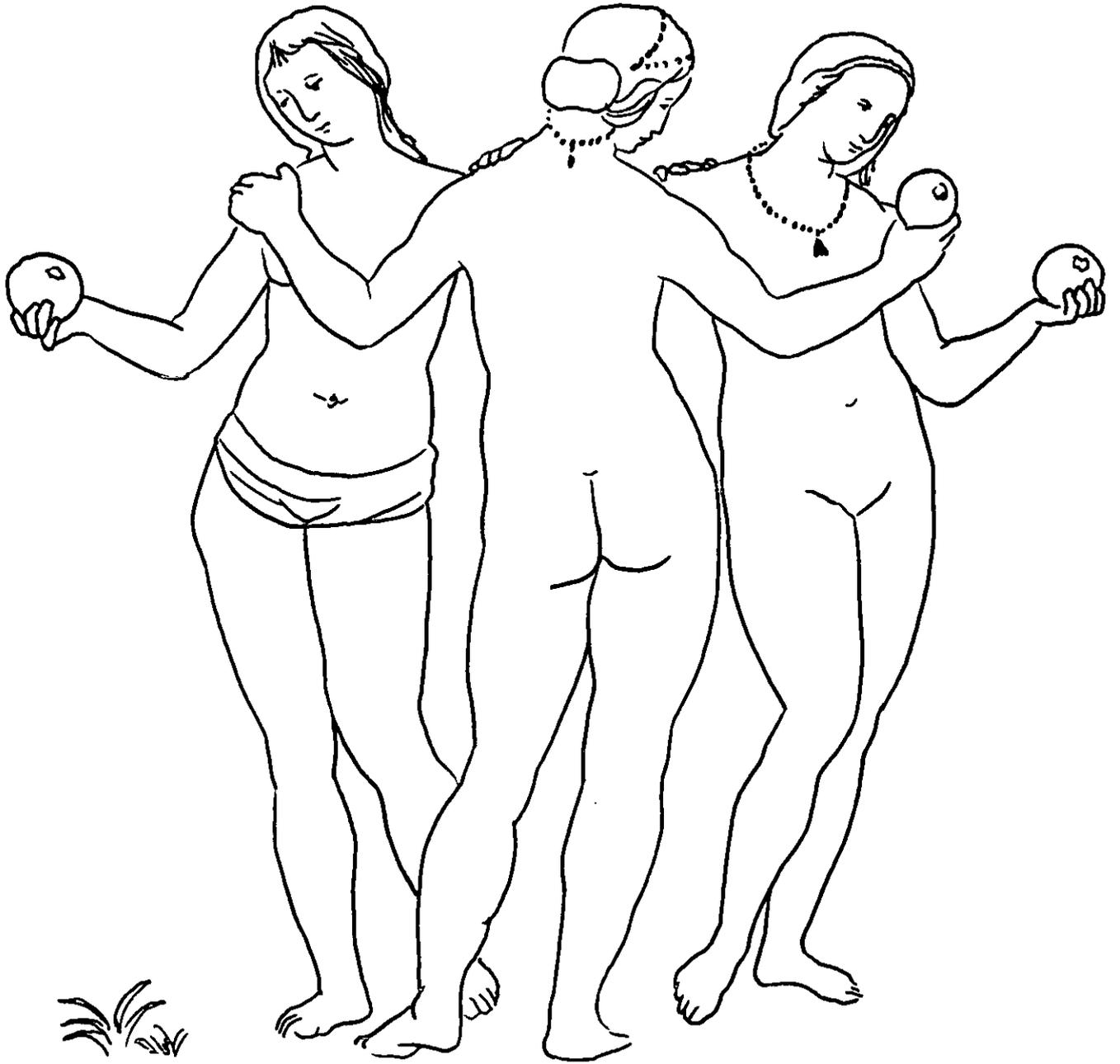
¹¹ Lucie-Smith, Edward, op. cit. P.13

Los últimos trabajos de Miguel-Angel son aún mas personalmente intensos y más expresivos de sus anhelos interiores espirituales.

En cuanto al desnudo femenino, por razones que ya se explicaron, en el se puede encontrar un mayor carácter erótico.

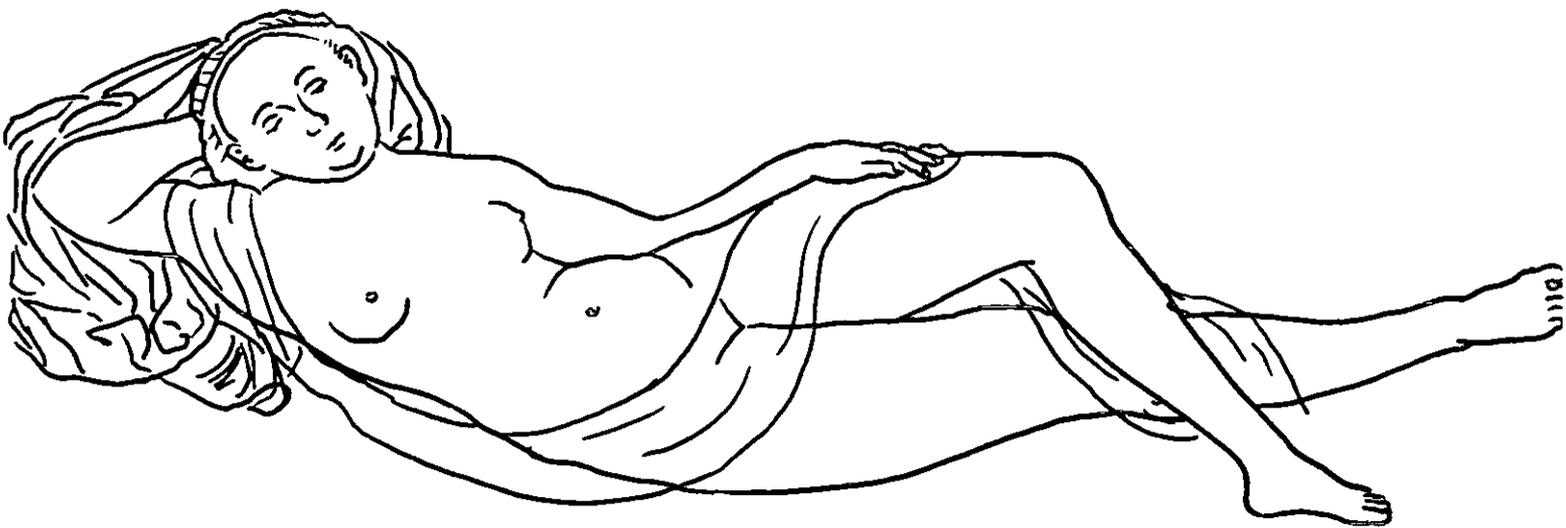
Miguel-angel.
El Pecado Original.

Rafael. Las tres gracias.

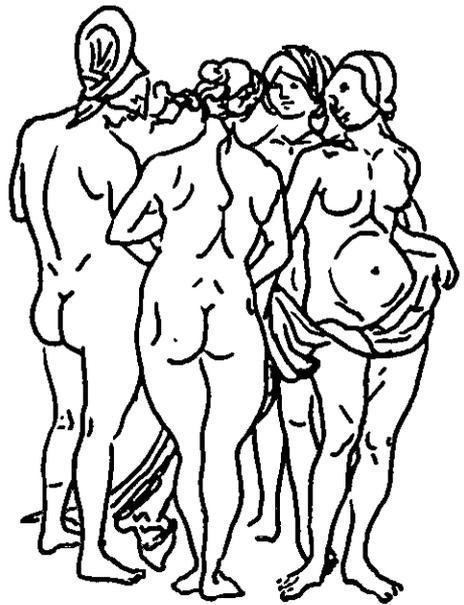
Bronzino, Rafael, Corregio, Botticelli, Giorgione, Titan, Tintoretto y Tiziano, nos dejaron obras de una gran sensualidad. Sin embargo no solo los grandes del desnudo fueron italianos sino también germánicos. Quienes, pudieron trabajar con mas libertad. Y de allí surgieron dos de los mejores pintores del desnudo Durero y Cranach.

Lucas Cranach es desde mi punto de vista, el primer pintor erótico del siglo XVI, desde 1519, los países germánicos hacen del desnudo femenino algo decorativo de lo mas apreciado. Sin embargo, curiosamente Cranach hizo sus más famosos desnudos después de 1530 con más de 60 años de edad. Tal vez porque hasta la fecha los mecenas de su provincia no se lo permitieron. Los desnudos de Cranach son cosa aparte, aunque siguen el estilo gótico. Sus cuerpos son algo mas alargados, lo que nos recuerda una belleza a la Modigliani. Cranach ponía en sus desnudos ornamentos; cinturones, collares, sombreros, ropa transparente o sea todo un conjunto de objetos cuyo carácter erótico no seria negado por el más moderno fetichista.

Lucas Cranach. Ninfa.

Por el contrario del clasicismo de los maestros italianos, a quienes admiro profundamente y con quienes paso una estancia en Venecia, Alberto Durero sabía que la belleza no tenía que entrar en un círculo o un cuadrado. Sus famosas "cuatro brujas", burla de las "tres gracias", es una mezcla de goticismo y de clasicismo con una búsqueda de precisión, una deformación de las proporciones bulbosas, característica del estilo gótico. Al final de su vida Durero ganó su lucha contra la "academia" sintiéndose libre de expresar su belleza.

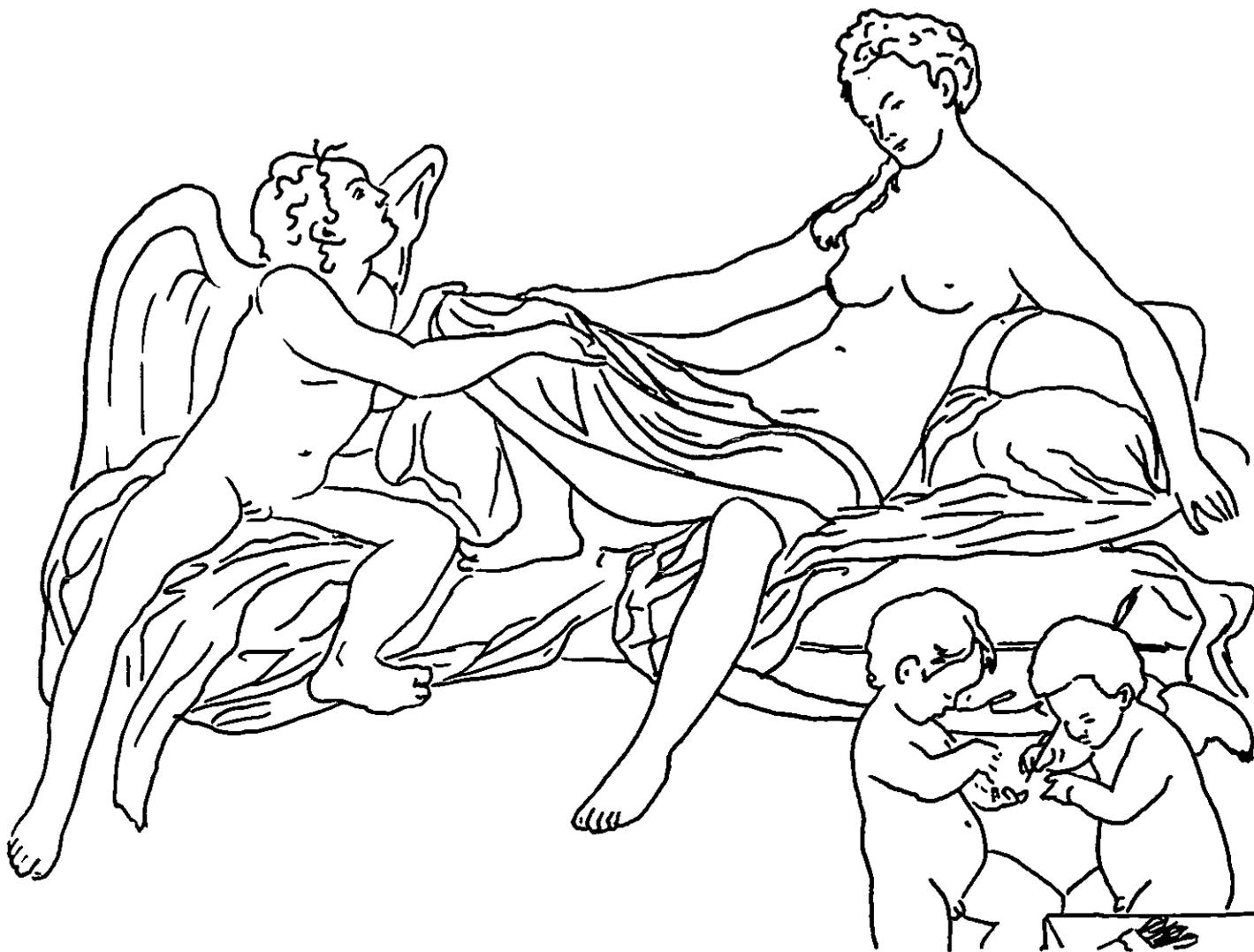

Alberto Durero. Cuatro Brujas.

"No existe un hombre en la tierra capaz de emitir un juicio definitivo sobre el cual pueda ser la forma más hermosa del hombre; eso solo lo sabe dios... lo "bueno" y "lo mejor" en lo que respecta a la belleza, no son fáciles de distinguir, pues sería muy posible trazar dos figuras diferentes, que no concuerden la una con la otra, una más robusta y la otra más delgada, sin que fuéramos capaces de determinar cual de las dos aventaja a la otra en belleza"¹²

El renacimiento impuso un estilo que marco profundamente el arte occidental en donde el arte floreció como si nunca antes hubiera florecido y como nunca ha florecido desde entonces. Sin embargo los siglos siguientes se olvidaron de la libertad de pensamiento y el desnudo volvió a caer en el dominio de lo prohibido.

¹² Durero en Kenneth Clark, op. P.31

Corregio. Danae.

LA PREMODERNIDAD

El arte y el diseño en Europa a finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII es clasificado generalmente por el nombre de "barroco". Originalmente un termino de abuso, original y tortuoso.

Como el renacimiento; el barroco nació en Italia y al igual que los artistas del renacimiento, el barroco los maestros del estilo barroco se interesaron en el arte clásico aunque a menudo lo vieron a través del filtro del renacimiento mismo y en general pintaron la misma clase de temas religiosos, mitológicos, históricos- como sus predecesores.

La reforma y después la contrareforma acabaron con el humanismo del renacimiento y como hay que esperar, el desnudo tan importante en el siglo XVI va a decaer en el siglo siguiente. El desnudo que sobrevive es el del sufrimiento el del cuerpo maldito, de sus sufrimientos y los temas predilectos va a ser la muerte del señor y el dolor de los santos. Un ejemplo claro del fin del humanismo fue lo que pasó con los desnudos del juicio final de Miguel-Angel después de su muerte: la iglesia desaprobó los desnudos y por ordenes del papa Pablo IV, quien ordenó que las partes genitales de los desnudos fueran cubiertas, Daniello Volterra, un pintor de segunda fue el elegido para el trabajo. El odio del Cristianismo al cuerpo desnudo es sobre todo un odio a los genitales. La ansiedad de mantener los genitales escondidos es un símbolo de castración del cuerpo masculino. La determinación de encubrir y de negar los genitales usualmente implica preocupación, y obsesión con ellos. El espectador es invitado a imaginar las partes faltantes, para dotarlos de fantasías con inimaginables poderes, e inimaginable placer.

El período barroco en el arte, como el renacimiento, es dominado por pocos pero grandes hombres; como Rubens, Rembrandt, Velázquez, y Poussin. Todos éstos artistas tomaron el desnudo como su tema, unos más que otros, fueron los más grandiosos pintores del cuerpo humano. A pesar de la fuerte censura, la época barroca cuenta con sus pintores eróticos. El barroco es erótico en esencia.

Las Sirenas, Rubens.

Sin embargo, pienso que el desnudo barroco encontró a sus maestros en el norte de Europa y más específicamente en los países bajos. Rubens es el artista más influyente en toda la tradición del post-renacimiento en lo que al desnudo concierne, se puede decir que él hizo por el desnudo femenino lo que Miguel-Angel hizo por el masculino. Aunque hoy en día se critica a Rubens como pintor de gordas, inatractivas, y hasta vulgares y desparramadas mujeres, creo yo, que fue sin embargo quien supo ofrecer una belleza diferente a los cánones clásicos, acercándose así a la naturaleza, a la energía vital y animal del ser desnudo.

Es el primero tal vez en inventar una belleza original. Sus desnudos femeninos no son representativos de algún ideal humano, son la expresión de la fuerza de un genio individualista, no son estrictamente realistas, son más alargadas que el tamaño normal, no solo en dimensiones, sino en su sensualidad, su vigoroso movimiento, y su energía.

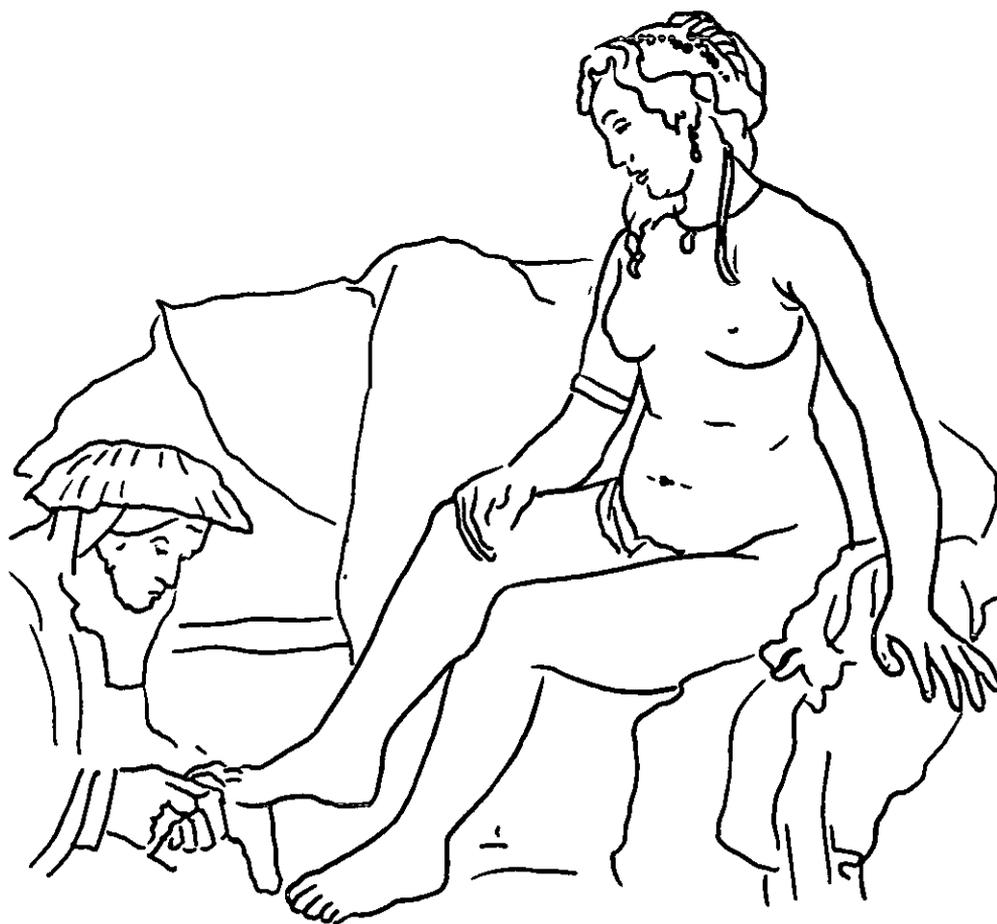
“Aunque Angélica es la Heroína del poema épico de Ariosto *Orlando furioso*, el tipo elegido por Rubens es francamente vulgar. Mientras duerme vemos sus muslos excesivamente gordos, su abultado vientre, su gruesa papada y una nariz tan roma que a poco hace de su cara un hocico (...) sin embargo, es difícil resistirse a la tremenda vitalidad que posee, incluso en reposo, y en la que debe verse una proyección de la vitalidad del propio pintor.”¹³

El término vulgar no parece ser apropiado a la desnudez, sería como decir que un animal es vulgar, pero tal vez, la desnudez tan natural de Rubens es vulgar, porque hace que los demás desnudos parezcan vestidos. Los desnudos de Rubens parecen más naturales, pero son una deformación o exageración de sus caracteres; y como lo dijo Baudelaire, “la belleza esta en lo monstruoso” o para Bacon: “no hay belleza excelente que no tenga algo raro en la proporción.”

Otro gran pintor Holandés del siglo XVII, fue sin duda Rembrandt. Al igual que Rubens, Rembrandt se alejó del ideal clásico del desnudo para pintar la realidad que quería ver, un realismo individualista, el drama de la noche y la muerte, la extrañeza de la gente ordinaria, los gestos emocionales, Rembrandt es más contemplativo, y más profundo. Técnicamente Rembrandt fue un prodigioso, destacó en todo tipo de pintura y también del grabado. Pero sobre todo es por sus retratos por los que es más celebrado, su adentración hacia la naturaleza humana, su simpatía por la raza humana, y sus dones de artista, le permitió comunicar de una manera tan especial como ningún otro lo ha hecho. Sus desnudos son en general mujeres gordas o viejas, Rembrandt tenía compasión por este cuerpo humano que es raramente y efímeramente bello, sobre todo en su época.

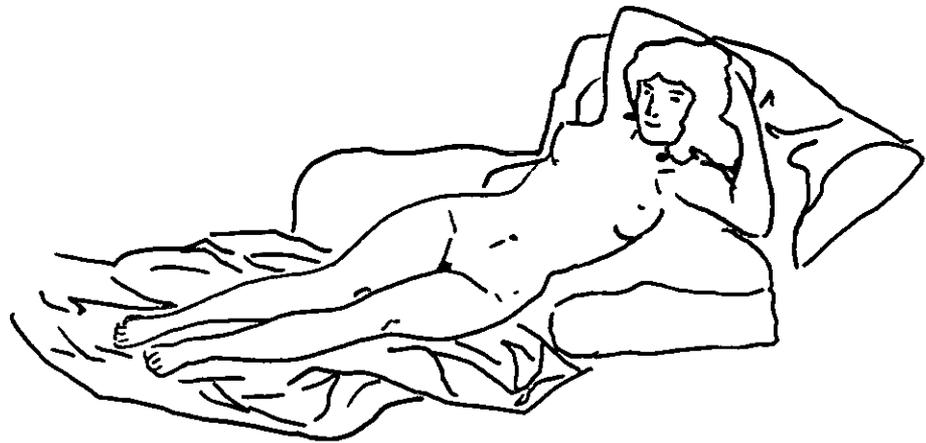
¹³ Lucie-Smith, Edward, op. cit. pp. 18-19

En su desnudo *Betsabe*, probablemente su mayor estudio del desnudo, mucho del efecto depende en la expresión soñadora de la mujer, quien fue su amada, en éste cuadro Rembrandt fue mas allá que los grandes pintores del renacimiento, porque con gran amor y una total sinceridad, retrató el alma humana. Es una obra maestra de la historia. Allí el cuerpo y el espíritu son uno, es un cuadro que se nos impone por su sinceridad y su ausencia de artificio.

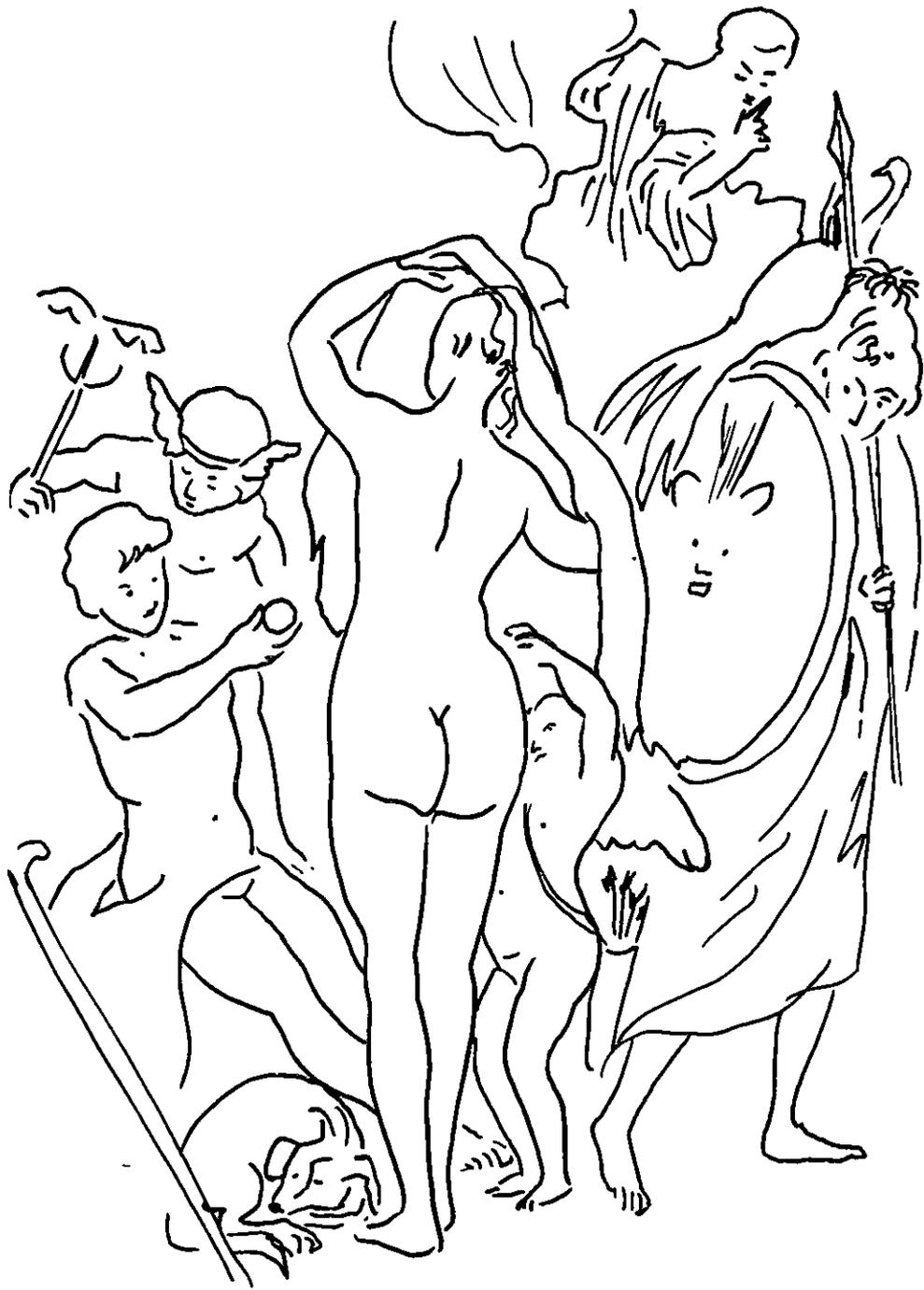
Rembrandt. Betsabe.

La herencia de Rubens y Rembrandt se trasladó a España, con el pintor Francisco de Goya. *La Maja Desnuda*, pintada en 1800, es de una belleza y de un erotismo increíble para su tiempo. Es el primer desnudo del que tenemos conocimiento que permite ver claramente el bello púbico, lo que escandalizó a España.

Goya,
Maja Desnuda.

A principio del siglo XVIII, la herencia de Rubens y Rembrandt se trasladó a Francia, el sensualismo de los holandeses se puede encontrar en los pinceles de Antoine Watteau y de Francois Boucher.

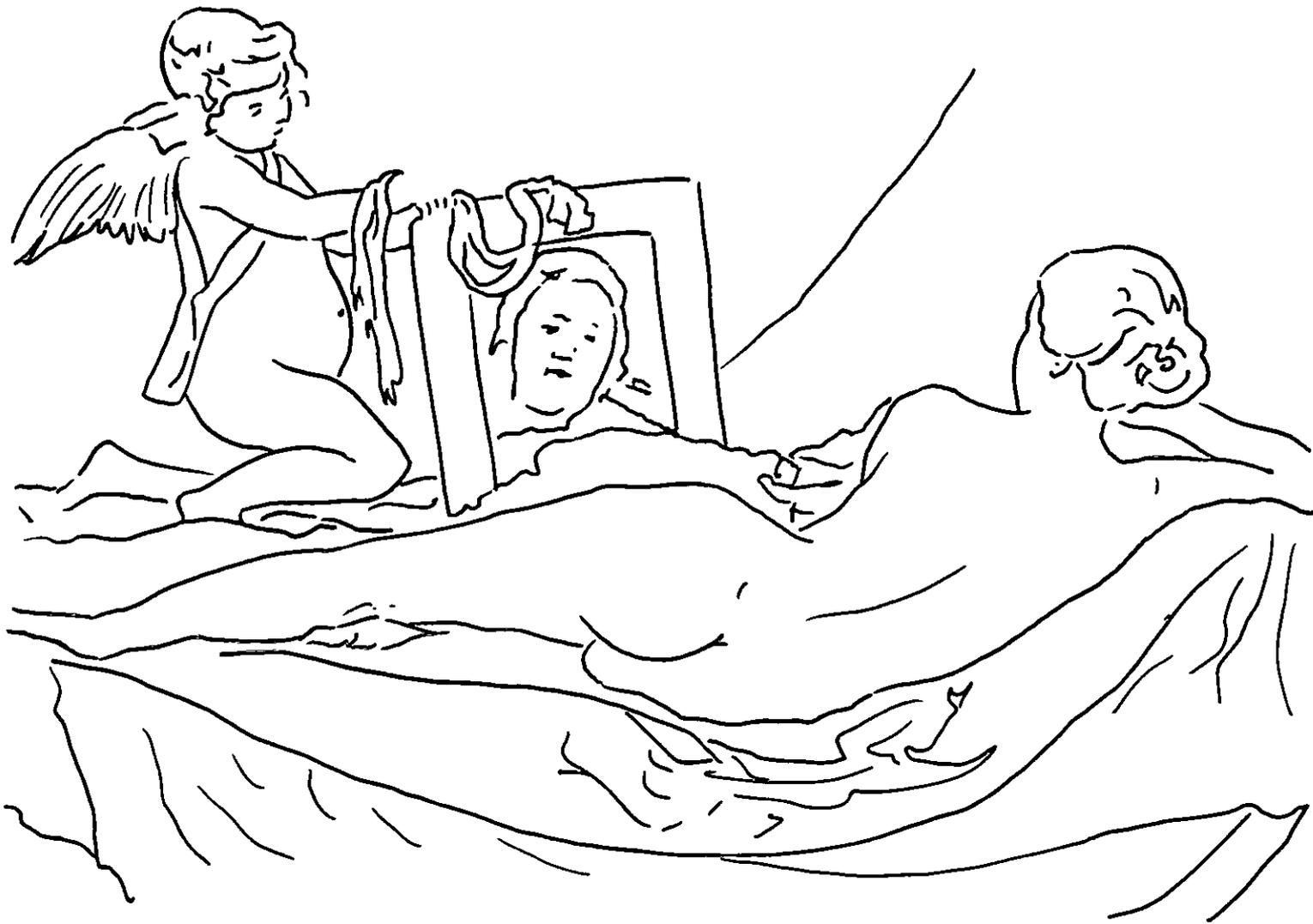
Watteau, El Juicio de París.

Watteau se caracteriza por su preocupación, como Rubens, por el color y la textura de la piel. De hecho pintó en escala pequeña y pintó pocos desnudos. *El juicio de París*, es un cuadro hermoso, delicado, que nos muestra a un pintor que parece temer un poco a los encantos del desnudo por su carácter etéreo e intangible. Pero la piel bellamente modelada y los tonos brillantes de su piel son los mismos que los de Rubens.

Boucher. Srta O'Murphy.

Boucher fue un pintor refinado y decorativo, tales son sus desnudos de una belleza extrañamente actual. Las Venus de Baucher difícilmente podrían ser diferentes a las de Praxiteles, son temas sexuales. Probablemente, la pintura más conocida es *la Srta O'morphi*. Una amante de Luis XV. Su cuerpo extendido sobre un sofá parece esperar sin vergüenza los honores de su amante... Baucher expreso el deseo sexual sin la imperceptible sugestión de una mirada lujuriosa.

Velázquez. La Venus del espejo.

El mirar hacia atrás no era un nuevo motivo en la historia del desnudo en el arte, pero en el siglo XVIII se convirtió en cosa muy común. Sería extraño si no encontramos ejemplos del arte antiguo, cuando su aspecto era considerado como más obviamente erótico, pero quizá por esta razón, es relativamente poco común en el arte del siglo XVIII. El más famoso ejemplo es *la Venus del espejo*, de Velázquez, después de Rembrandt el más grandioso pintor del siglo XVII. Parece que se basó en un grabado del renacimiento, claro con su propia concepción, y fue claramente pintado con una modelo. El desnudo en España era un tema muy raro en el arte.

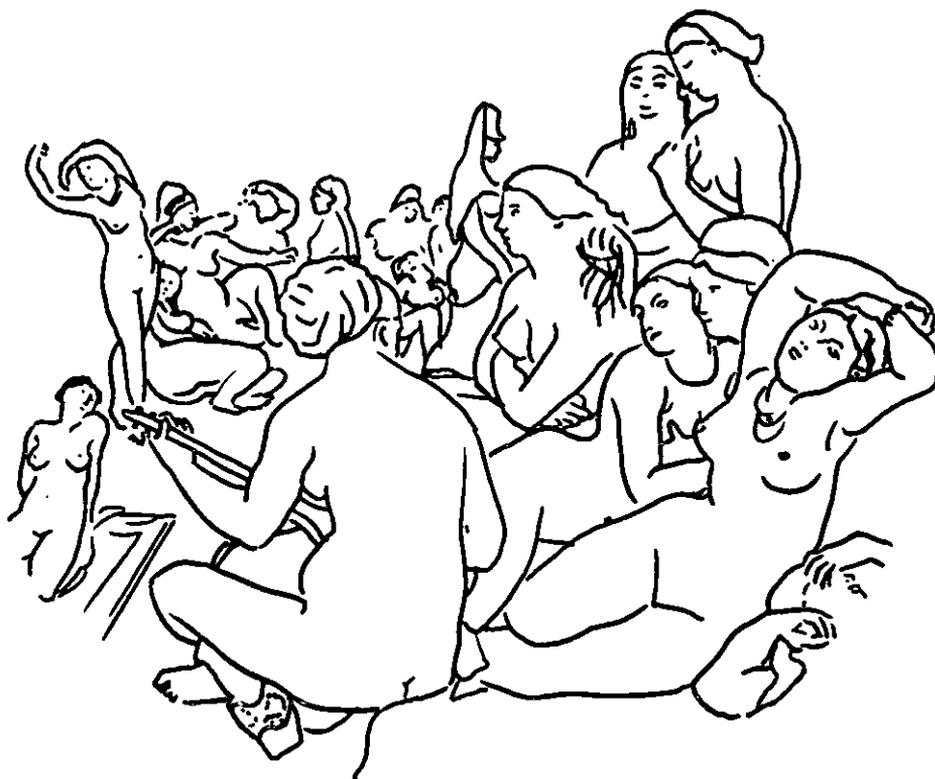
Los grandes artistas del desnudo se movieron por diferentes ambiciones y trabajaron de diferentes maneras, pero la concepción del desnudo en el arte, como la trabajaron en la antigüedad, es un tema constante, interpretado con numerosas variaciones a lo largo de toda la historia hasta finales del siglo XIX. Hoy el concepto del desnudo es invariable del desnudo femenino, pero esto no es cierto para todas las épocas y en todos los lugares. Los primeros desnudos clásicos fueron casi exclusivamente masculinos. Miguel-Angel estuvo más interesado en el desnudo masculino que en el desnudo femenino, y no fue hasta finales del siglo XVII que la Venus se estableció logrando su aparente predominio sobre Apolo. El arte erótico decorativo del siglo XVIII, sin embargo no representa la única manera de tratar el desnudo, refuerza la idea de que el "desnudo" significa "desnudo femenino", y la reacción neoclásica no cambió eso, aunque cambió concepciones del desnudo femenino.

En el siglo XVIII el erotismo fue aceptado, por supuesto esto no quiere decir que no haya habido desnudos eróticos antes, por el contrario, virtualmente todos los desnudos son en algún sentido eróticos, pero nunca antes en el arte europeo el erotismo fue tan abierto y tan generalmente aceptado.

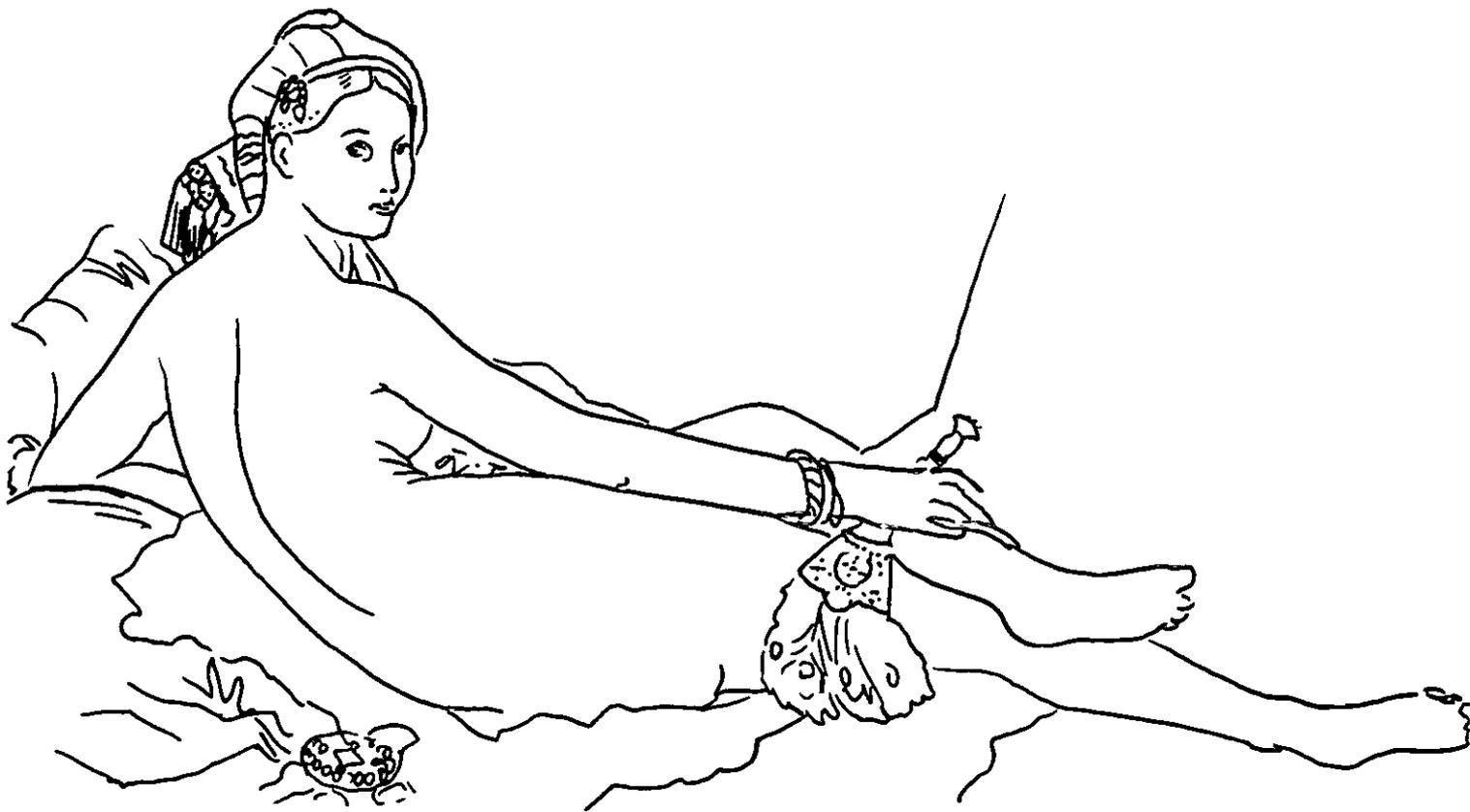
Desde que la mayoría de los artistas eran hombres (no todos por supuesto heterosexuales) y como sus patrocinadores eran por lo general hombres, no es sorprendente que el desnudo femenino fuera la norma. Por otro lado, la explícita sexual que se abrió, no es sorprendente que, en el siglo XIX, tropezara con una fuerte oposición más que en cualquier época desde la edad media.

El final del siglo XVIII, rechazó el sensualismo de sus predecesores para caer en un academicismo tenaz: el neoclasicismo. David fue el maestro de esta corriente que procede a la representación de las leyendas griegas y romanas con fines didácticos. Este fin de siglo y el siglo XIX fueron muy difíciles para el desnudo por la mojigatería de la burguesía dominante. Gracias al prestigio del arte clásico y de su estudio obligatorio, el desnudo se salvó. Durante estos difíciles días, surgió uno de los más grandes pintores del desnudo: Dominique Ingres, quien era un pintor de su época que admiraba a los artistas del renacimiento y particularmente a Rafael. Sin embargo, como todos los grandes

artistas, supo añadir algo más al estilo de su tiempo. Para Ingres su idea contemporánea de la belleza consistía en, suavidad y continuidad y ésto lo podía expresar mejor en el desnudo femenino que en el masculino. De hecho Ingres dibujo desnudos masculinos así como podía dibujar cualquier otra cosa pero el dibujo masculino no le excitaba, como sus desnudos femeninos. Ingres pintó el misterioso exotismo de oriente, que era una manera para los artistas de eludir la moral de su época. Ingres era naturalmente "exótico" y un crítico expresó que era "un chino perdido en las ruinas de Atenas". Este gusto natural por el decoro exótico y las necesidades del momento hicieron tal vez la gran fuerza de Ingres. El cuadro *baño turco*, tiene una fuerza erótica que asombra, y solamente su prestigio le permitió pintar una obra así, a pesar de representar una costumbre lejana. Su cuadro: *La Grande Odalisque*, fue un escándalo y no por el tema sino por la factura.

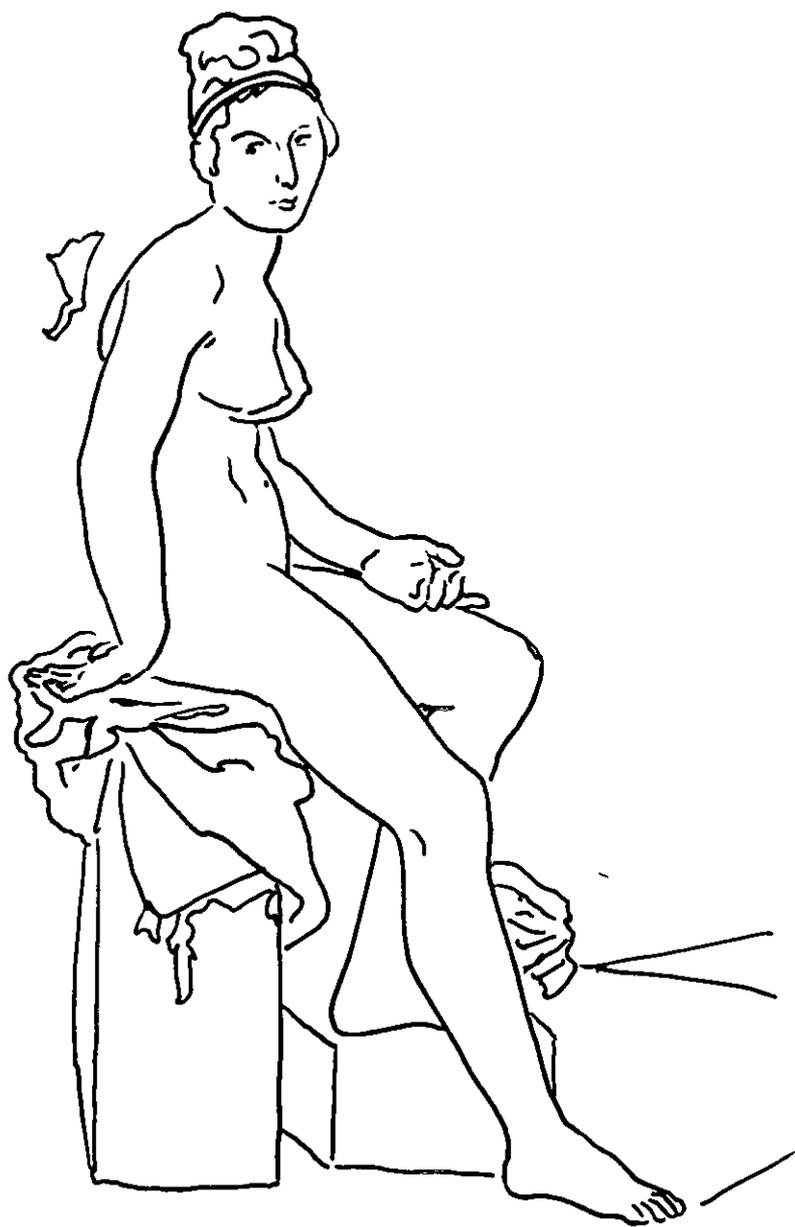
Ingres. Baño turco.

Ingres. La Gran Odalisca.

“Se descubrió que tenía dos vértebras de más; y años más tarde, cuando Ingres se hubo convertido en el sumo pontífice de la ortodoxia académica, los rebeldes y filisteos unieron sus voces para repetirle que carecía de dibujo. De hecho los dibujos de los que dicho cuadro era la culminación pueden considerarse como los más hermosos estudios del desnudo femenino jamás ejecutados, y revelan la deliberación y la convicción sostenida con que Ingres había buscado esa postura peculiar.¹⁴”

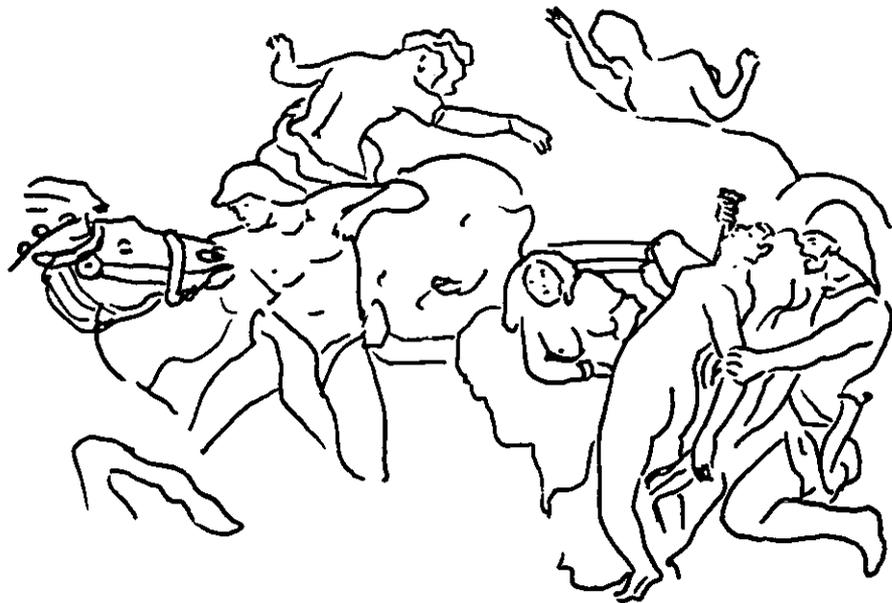
¹⁴ Kenneth Clark, op. cit. P. 155

Delacroix.
Desnudo Sentado.

Eugene Delacroix, nunca quiso verse así mismo como pintor de la tradición clásica, era un oponente al clasicismo de Ingres. Delacroix como Ingres, empezó como admirador de Rafael y Paussin, pero sintió mayor admiración por Rubens y Rembrandt. Su desnudo sentado, una obra temprana, muestra su clásica inclinación a ese tiempo. El romanticismo de Delacroix es evidente en el valor que puso en el color, el calor, la excitación, aunque siempre insistió en la importancia del conocimiento y la experiencia. Delacroix, como dijo un crítico "estaba apasionadamente enamorado de la pasión, pero fríamente determinado para expresar la pasión lo más claramente posible."

Otra característica de los románticos fue una preferencia por la literatura y los temas contemporáneos a los históricamente tradicionales o temas mitológicos, temas del neoclasicismo. La pintura más famosa de Delacroix, *La Muerte de Sardanapalus* fue inspirada por una tragedia de Lord-Byron.

Delacroix. La Muerte de Sardanapalus.

A mediados del siglo Inglaterra produjo sorprendentemente un muy buen pintor (a mi gusto) del desnudo; William Etty, quién en su trabajo tenía un enorme contenido erótico, y por lo poco que se sabe de él, no hizo dinero de su obra y la cual apenas últimamente se esta tomando en cuenta seriamente. Fue acusado de ser un hombre inmoral, aunque no era realista, sus desnudos femeninos eran una belleza.

Aunque los desnudos clásicos de los académicos, en Inglaterra como en Francia, fueron generalmente considerados como tolerables, no escaparon del criticismo de los guardianes de la moral publica.

El desnudo llegó a encerrarse en un convencionalismo de escuela que debilitaba fuertemente su potencial erótico. Nuevos pintores iban a derrumbar este academicismo para llegar a una libertad nunca encontrada en toda la historia del arte.

William Etty.
Desnudo de pie.

A mediados del siglo XIX, surgió un fuerte competidor para los artistas, la cámara.

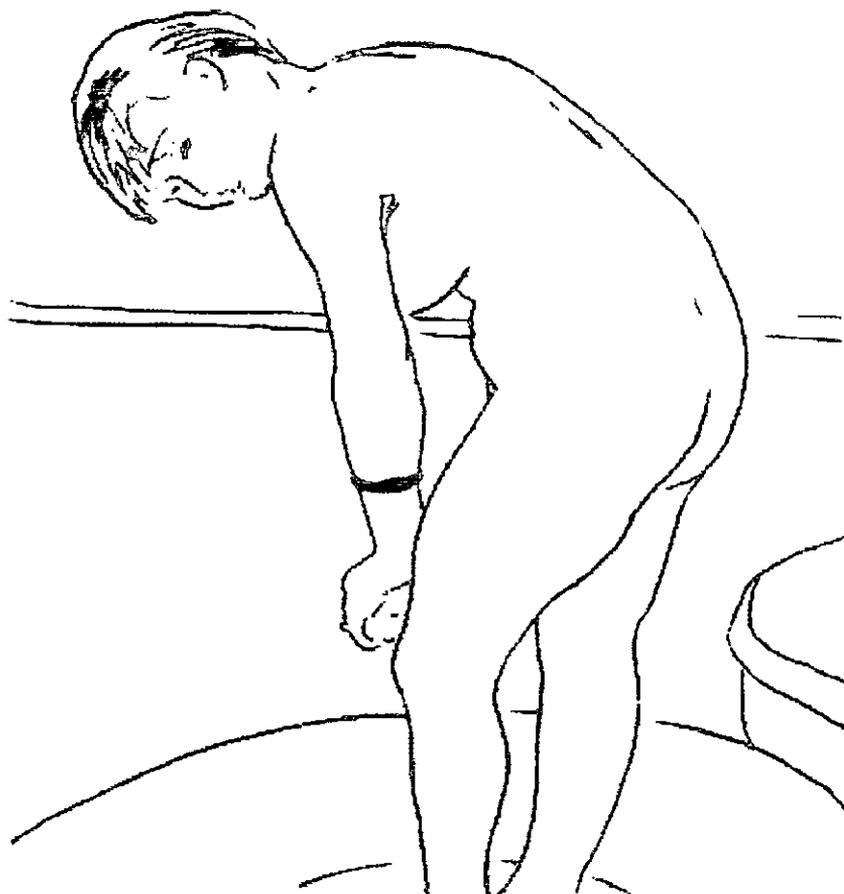
La fotografía tuvo muchas implicaciones en el arte, en los primeros años especialmente, el arte tuvo una fuerte influencia en la fotografía; las interacciones fueron numerosas. Y los críticos no estuvieron de acuerdo en su significado preciso. Para el desnudo, la cámara trajo muchos cambios, abriendo nuevas puertas a la percepción.

Los primeros fotógrafos del desnudo, -fotógrafos serios, no los productores de las populares fotografías eróticas- compartieron naturalmente el mismo tipo de ambiciones que los pintores, produjeron muchos elaborados estudios académicos, a menudo basados en la mitología clásica, que eran equivalentes a las pinturas de los académicos (aunque menos atractivas). Algunos de estos fotógrafos merecen ser considerados como artistas serios. Los fotógrafos obviamente, están obligados a usar una modelo, muchos pintores también, pero estaban menos restringidos por las características individuales de la modelo que los fotógrafos, el pintor puede decidir si alarga un brazo o si agranda un busto, o usar una modelo para el cuerpo y otra para la cara. La modelo es menos importante para el pintor, el fotógrafo no es tan libre, es el prisionero del realismo mundano, un realismo muy diferente de aquellos de Courbet o Manet. Los artistas del desnudo se preocupaban por los problemas de la forma, y aun el pintor mas naturalista nunca reprodujo exactamente lo que su ojo podía ver; eso es solo algo que la cámara puede hacer.

Los pintores y escultores vieron en la cámara a un asistente, algunas veces usando fotografías como recursos en forma directa, un pintor de retrato, trabajo con fotografías cuando su modelo no estaba disponible, y algunos artistas usaron la fotografía para propósitos específicos, la "*Pequeña Odalisca*" de Delacroix, por ejemplo, fue basada en fotografías tomadas por Eugene Duriev. Solicitadas por el pintor. Delacroix no solo describió la pose que deseaba sino también escogió a la modelo.

Sería muy difícil saber que influencia tuvo el desarrollo de la fotografía en el papel del nuevo movimiento en el arte que conocemos como impresionismo. Los impresionistas basaron su arte en la observación de la luz y el color como aparecían en la naturaleza y no en la precisión de la forma. Fundamentalmente estuvieron en contra de los principios del arte como lo enseñaban en las academias, y eso explica su preferencia por temas mundanos y efectos al aire libre capturados repentinamente de la naturaleza, y no creadas en la comodidad de un estudio. Es por esto que asociamos a los impresionistas con paisajes y que el desnudo no fue muy común para ellos.

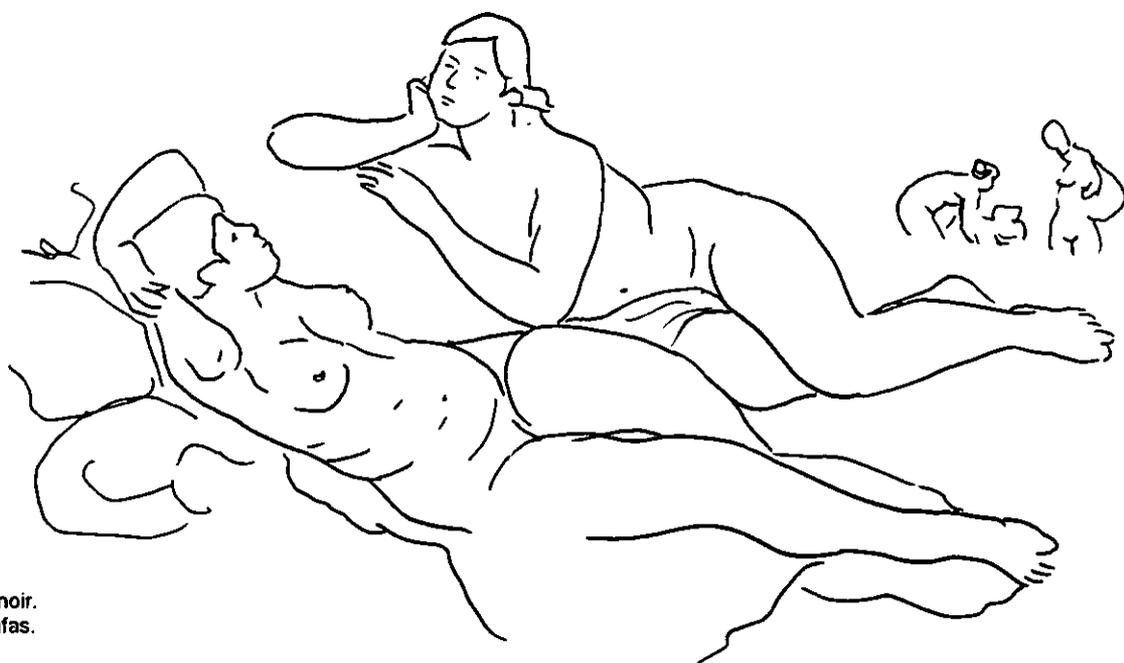
Es notable, por ejemplo, que Manet, quien pintó dos de los más famosos cuadros de desnudos en la historia del arte, apenas y pintó otro después de entrar al círculo de los impresionistas. Sin embargo varios impresionistas estuvieron interesados en el desnudo, y un miembro del grupo original que

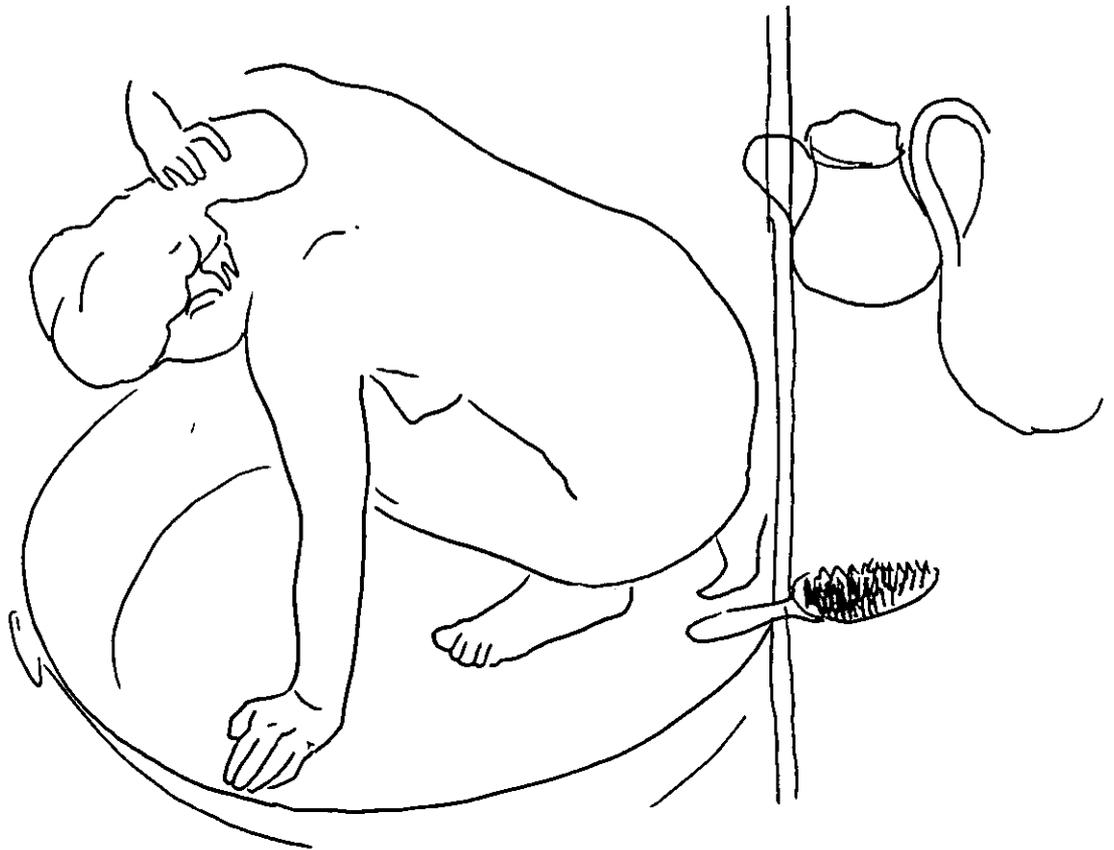
Manet.
Mujer en la Tina.

adoptó a Manet como su héroe en los 1870's fue uno de los más grandes de todos los pintores del desnudo femenino, quizá el último en la tradición del cuerpo humano idealizado que regresó, vía Ingres, Boucher y Rafael, hasta Praxiteles. De hecho Pierre Augusto Renoir una vez dijo: que éste era el tema que lo había hecho artista, Renoir nunca fue un impresionista completo como, por ejemplo, su amigo Monet, y para el impresionismo era más que una frase que un compromiso, sus desnudos eran jóvenes, regordetas y radiantes criaturas. Sus cabezas eran pequeñas y sus caras no eran notables para el personaje. Era el cuerpo lo que interesaba a Renoir.

Para Renoir; la desnudez de una mujer era vista perfectamente natural: un hombre desnudo sin embargo era una vergüenza. Por lo contrario a Miguel-Angel, Renoir, utilizó modelos femeninos para sus raras figuras masculinas.

Renoir.
Ninfas.

Degas. La Tina.

Otro contemporáneo de Renoir era Edgar Degas, y como Renoir, Degas no era un impresionista ortodoxo, y como él se consideraba que él pertenecía a la tradición de Ingres, a quien admiró profundamente. Como Ingres trató el dibujo como lo más importante. Y lo que le interesó mucho fue el movimiento, y fue influenciado por la fotografía. Degas pintó cruelmente a las prostitutas exagerando sus movimientos en sórdidos alrededores. Degas era por supuesto capaz de dibujar perfectamente el cuerpo humano y como hombre joven lo hizo. Pero consideró esa tradición como muerta.

Unas excavaciones arqueológicas en el principio del siglo XIX, revelaron una gran cantidad de esculturas antiguas y esto combinado con las enseñanzas de los historiadores y de la tradición de la escultura de ese tiempo, provocaron un efecto de estancamiento en el arte, por más de un siglo la escultura fue dominada por un neoclasicismo un poco estéril, de quien Canova fue el máximo exponente. Degas modelaba figuras frecuentemente, pero como una ayuda a sus estudios de movimiento. En la mitad del siglo XIX, surgieron más creativas figuras en Francia y en todos lados, y el más grande de ellos fue Auguste Rodin, quien formó un puente entre la escultura clásica general del pasado y las

innovaciones radicales que siguieron. Como Manet, Rodin estaba muy deseoso de ser aprobado públicamente y aunque de algún modo menos revolucionado. Rodin desarrolló un casi imprecedented número de nuevas poses para el desnudo. Básicamente Rodin fue un expresionista: estaba preparado para trasladarse del naturalismo y de la belleza ideal por el amor al poder de lo emocional. A pesar de que elaboró muchos trabajos en los cuales se consideran como convencionalmente bellos y trabajos tan naturalistas que se le acuso de sacar moldes de una modelo.

El erotismo de Rodin era perfectamente franco, como en su "*Idolo Eterno*" o mejor conocida como "*El Beso*", probablemente la más famosa escultura del siglo y una maravillosa tierna evocación del amor físico. Rodin compartió como Miguel-Angel la conciencia de la tragedia humana en su lucha contra el destino y muchos de sus famosos trabajos tienen un aire de perdición, como si estuvieran condenadas a muerte. Sin embargo como era victoriano, no es sorprendente que ocasionalmente diera un toque de sentimentalismo arrastrado a su trabajo. No obstante, Rodin es el ultimo más grande exponente de la nobleza humana en la escultura: su trabajo se puede relacionar al de sus predecesores, desde los escultores del Partenón hasta la escultura gótica y Miguel-Angel, muy lejos de los trabajos de cualquier escultor significativo desde su tiempo.

Manet:
Le Déjeuner sur L'Herbe.

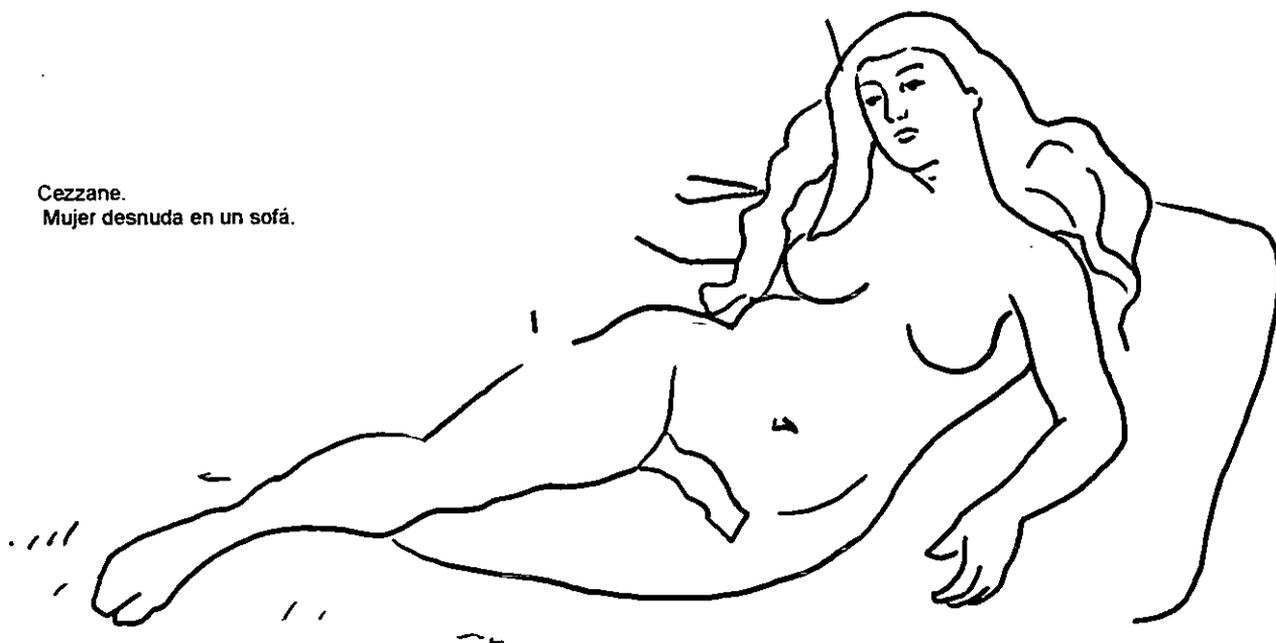
LA ERA MODERNA

Es muy difícil decidir quien es el primer pintor moderno y por que. El pintor moderno es un pintor libre, libre del mecenas de las cortes y de sus pedidos. Esta libertad hace que el desnudo sea un tema predilecto para los pintores modernos, un desnudo que ya no son ejercicios de academia, sino, mas bien el lugar de expresión del individualismo creador.

El impresionismo marca la división entre el arte tradicional y el arte moderno. Los impresionistas contemplaron la destrucción de las barreras académicas.

Cezanne es considerado (opinión personal) como el primer artista moderno, el vió ciertas deficiencias en el impresionismo mismo, y nadie tuvo tanta influencia en la perplejidad y profusión de los nuevos movimientos en el arte -Cubismo, Fauvismo, Expresionismo y más adelante- quien marcó el agitado inicio del Arte Moderno.

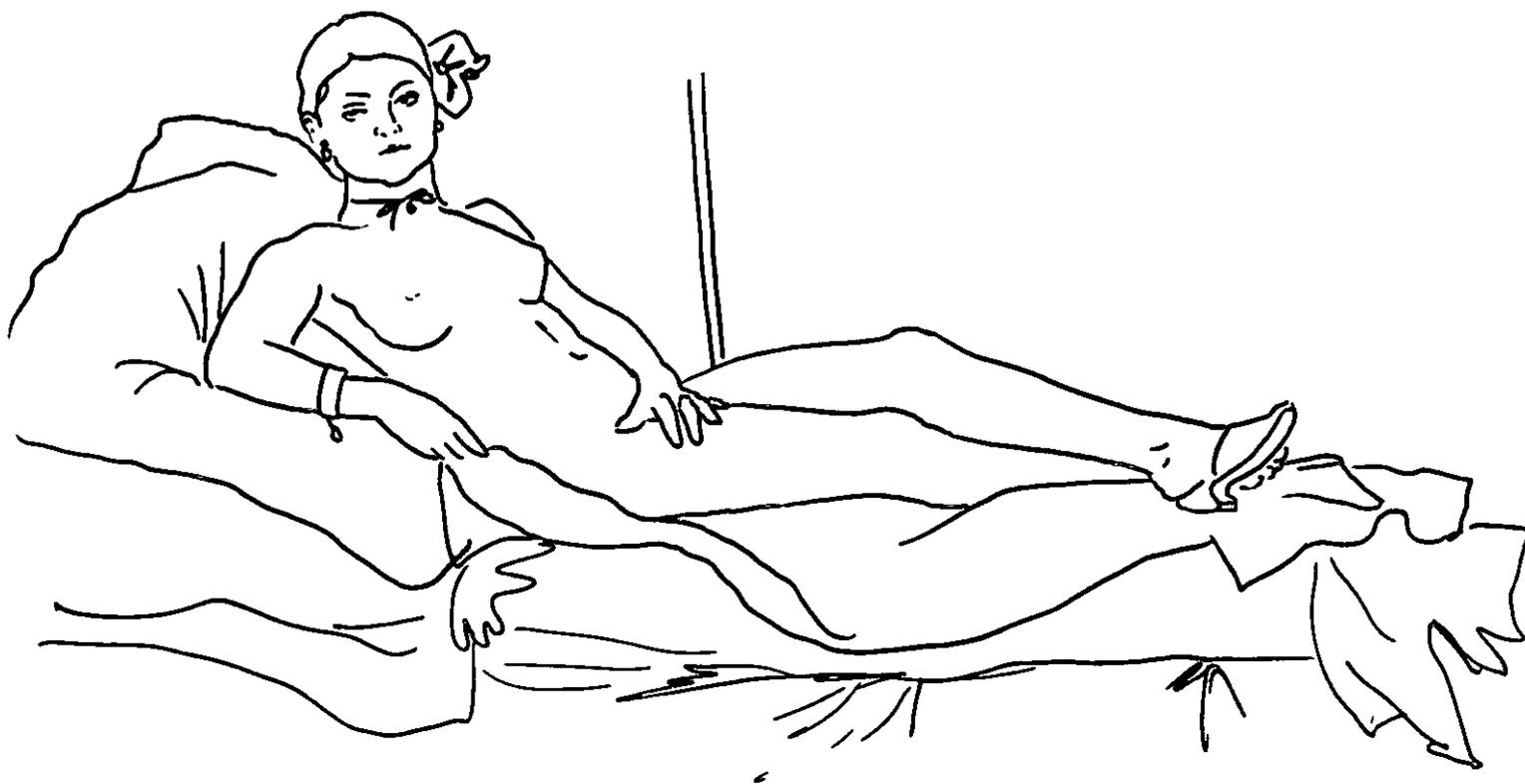
Cezanne.
Mujer desnuda en un sofá.

El derrocamiento de la tradición clásica implicó también el derrocamiento del desnudo, pero esto no significa que los artistas dejaron de pintar desnudos, sino por el contrario, Picasso probablemente hizo más dibujos y pinturas de desnudos que cualquier otro artista antes. Lo que desapareció fue el desnudo bello -en el sentido convencional de la palabra "belleza"-. La esencia de la revolución que produjo el arte moderno fue la determinación a escapar del rol del arte como representación, como todo arte, no obstante no "naturalista", que hubo hasta aquí. La revolución pudo haber tomado otro camino, o quizá nunca sucediera del todo, si no hubiera sido por el desarrollo de la fotografía, aunque la fotografía no fue, por supuesto, directamente responsable de ello.

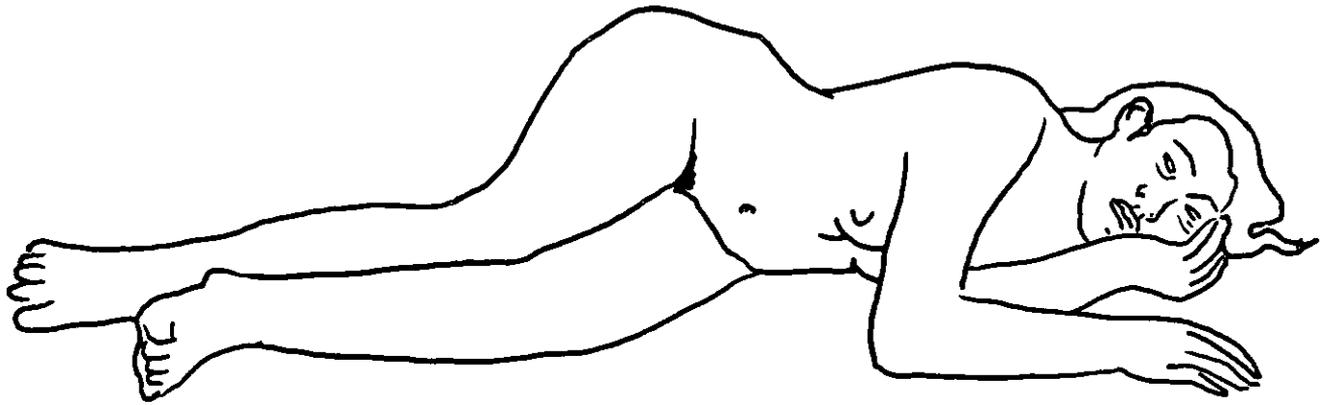
Gustave Courbet, contemporáneo de los primeros fotógrafos, pintó en 1866 *el origen del mundo*. Su cuadro es un desnudo en primer plano, en el que destaca el sexo de una mujer, Courbet, que luchaba contra el estilo "Pompier" y que quería pintar la realidad, asombró más con el realismo del *origen del mundo*.

Olympia, Manet.

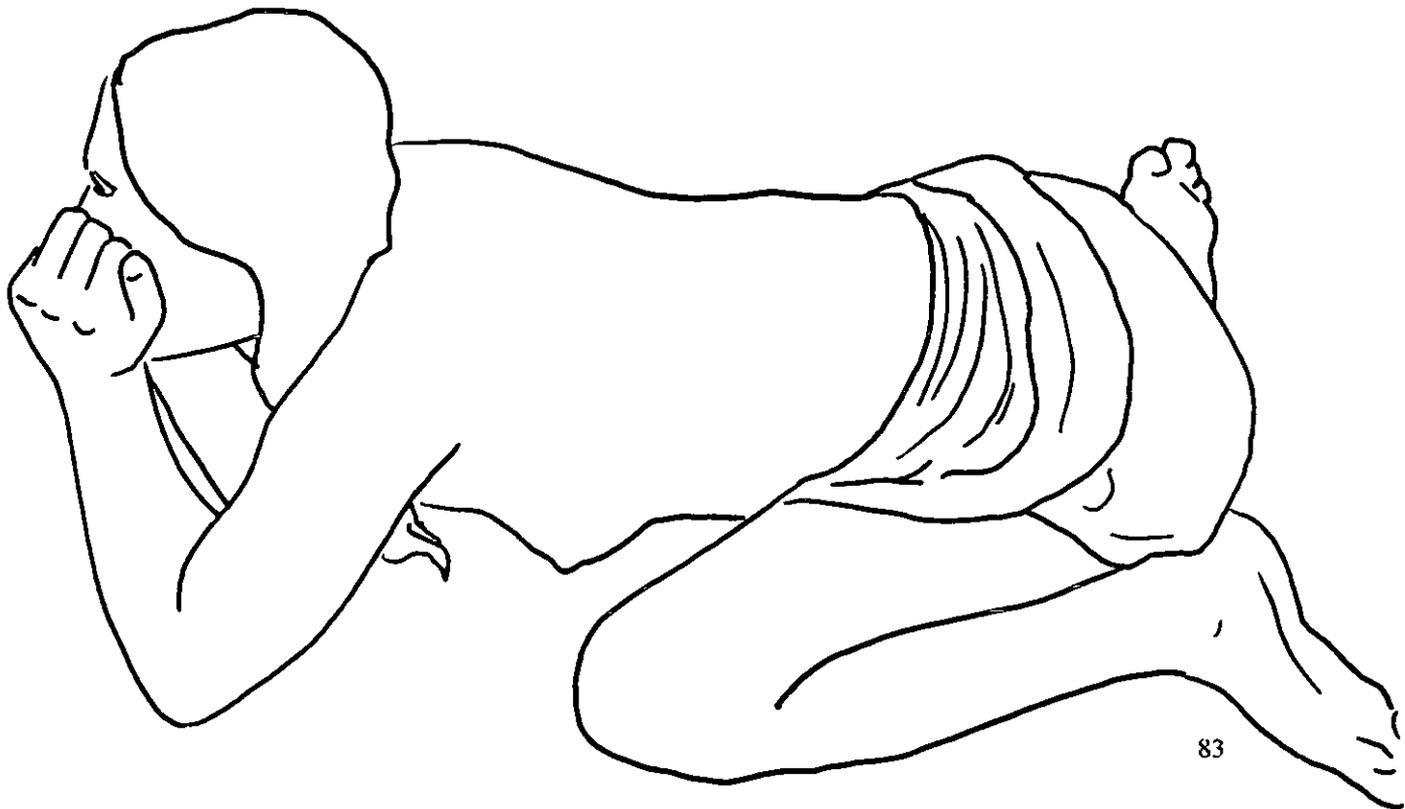
Otra revolución fue la *Olimpia* de Manet, no por la manera como pintó el desnudo, sino por el contexto en el cual se encuentra la mujer. Ya no era la diosa sentada en una fuente o en un bosque, sino en el lugar donde se puede encontrar realmente a una mujer desnuda: en su cama, Manet enseñó a los jóvenes pintores la hipocresía de los desnudos de salón y el potencial revolucionario del desnudo verdadero. Eso lo entendió Degas con sus bailarinas y sobre todo Toulouse-Lautrec con las mujeres de cabaret. Sin embargo, el gran pintor impresionista del desnudo es Renoir, quien a pesar que el impresionismo fue una ruptura con la pintura clásica, estudió detalladamente los desnudos griegos, y se puede decir que la mayoría de sus desnudos sobre todo al final de su vida, son esculturales, un condensado de los mejores artistas del tema (Praxiteles, Giorgione, Rubens, e Ingres). Sin embargo, el desnudo no fue un tema tan querido de los impresionistas como el paisaje. Tal vez porque éste, se relacionaba más a su idea de la luz.

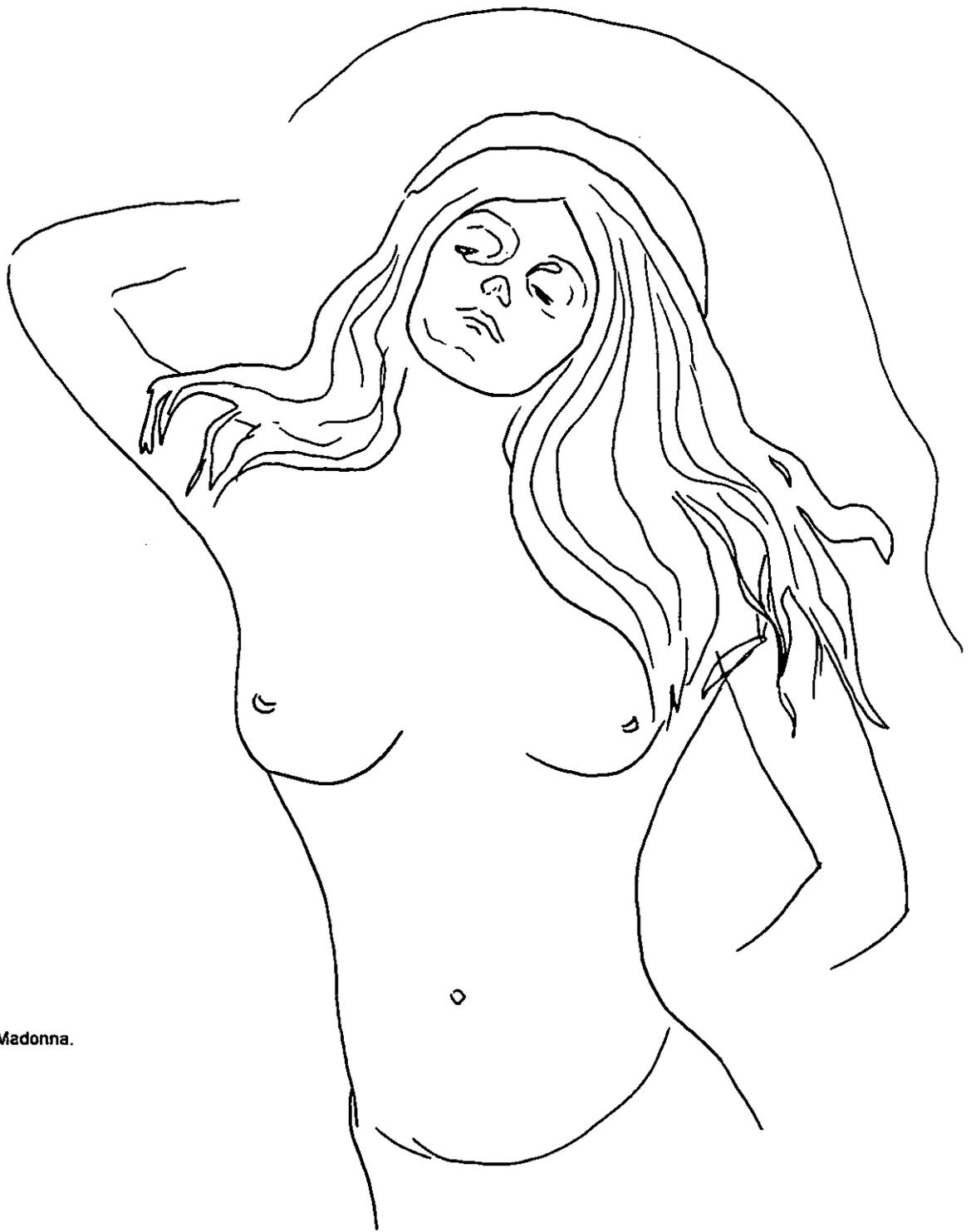

Nevermore. Gauguin.

Cazzanne, Van Gogh y Gauguin, fueron los tres grandes pintores que marcaron profundamente la historia de la pintura. Símbolos del pintor moderno por sus sacrificios al arte y su individualismo furioso, sin embargo a excepción de Gauguin, el desnudo no fue tampoco un tema mayor, Gauguin principalmente pintó paisajes hasta que en busca de un mundo "natural" que el sofisticado París, Gauguin se marchó a las islas de los mares del sur. Sus desnudos son la verdad de la desnudez de los niños, quizá porque los nativos no tenían los prejuicios de la civilización occidental. Sus desnudos son de un erotismo sutil e irónico.

Gauguin. Otahi (Sola).

Munch. Madonna.

El desnudo erótico volvió a tomar toda su importancia con el expresionismo, uno de sus precursores fue el noruego: Edvard Munch, quien su carácter atormentado hace de su pintura algo terrible e inquieta, seguramente reflejo de sus propios temores. Los temores masculinos sobre la sexualidad femenina iluminada por el psicoanálisis de Freud, apareció en los trabajos de muchos de los artistas del siglo XX, Munch es el más obvio ejemplo. Él veía a la mujer como devoradora -figuras vampirescas con olor a sangre. El extraño ser de la mujer fue para Munch un problema con el cual se enfrentó en numerosos trabajos.

Mientras que en Alemania, los pintores expresionistas a principio de siglo adoptaron fuertes y toscos colores, fuertes pinceladas para darle a la pintura un nuevo vigor y para establecer inmediata e intensa comunicación con el espectador, utilizaban temas más variados, moviendo así a la conservadora Prusia. Estos jóvenes pintores conocidos por los dos movimientos creados: "el jinete azul" y "el puente", realizaron cuadros y fotografías de lo más erótico. En general no son realmente desnudos, visto que en la mayoría de los casos, los cuerpos están vestidos, lo erótico se encuentra en la expresión, como si el pintor hubiera robado la privacidad y la intimidad de estas adolescentes, predominan las jóvenes más que mujeres maduras, lo que hace más erótico por lo prohibido. La mayoría de los expresionistas realizaron obras eróticas, (Mueller, Pechasteis, Kirchner...).

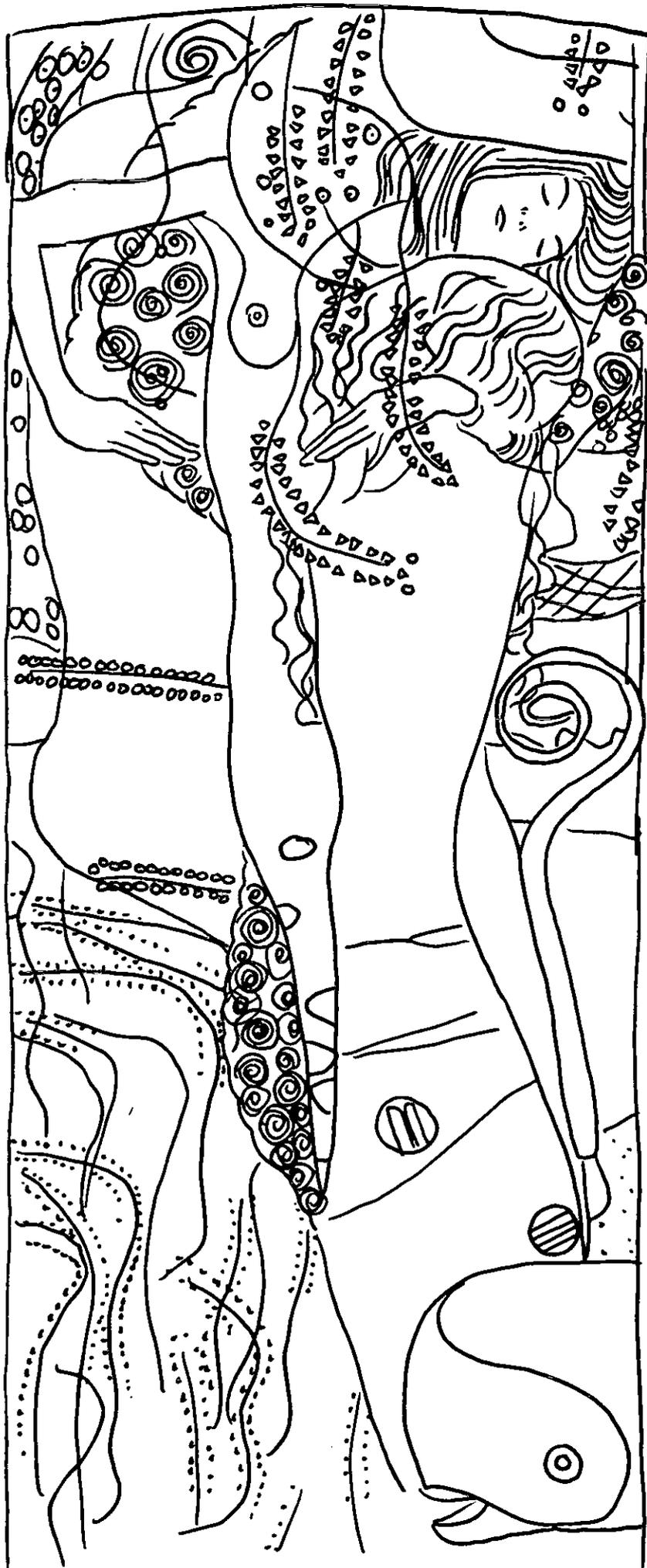
En el tiempo que los escritos de Freud eran ya bastante conocidos y era de buen gusto hablar de sexualidad, en este principio de siglo la capital del erotismo fue Viena, el fuerte erotismo de los pintores no era más que una visión cruda de la realidad de Viena.

El más famoso es Gustav Klimt, quien estaba interesado en el color y el decoro pronunciado. Klimt, produjo algunos de los más eróticos y atractivos cuadros en el arte del siglo. Influenciado por el arte Japonés, Klimt mezcló gran exquisitez de trabajo con una fuerte carga de erotismo, eso le trajo varios problemas con las autoridades quienes califican su obra como pornografía y como excesos de un perverso.

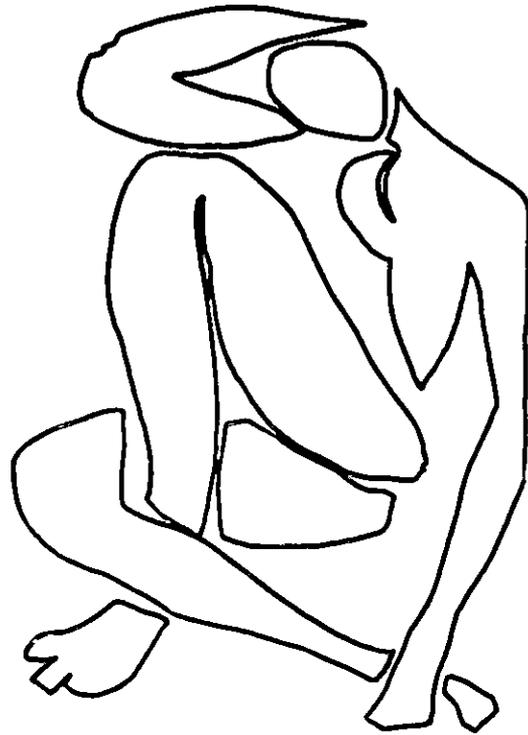

Modigliani. Desnudo.

Modigliani, sin embargo no fue miembro de algunos de los nuevos movimientos, compartió algunos de los intereses cubistas, el cuerpo simplificado, formas alargadas de sus desnudos sugieren la influencia de la escultura primitiva, Modigliani nunca fue reconocido en vida y a veces vendía sus cuadros por el precio de una bebida. Sus desnudos son más bien bonitos y de esencia clásica, tuvo también muchos problemas con la censura.

Gustav Klimt.
Serpiente de Mar.

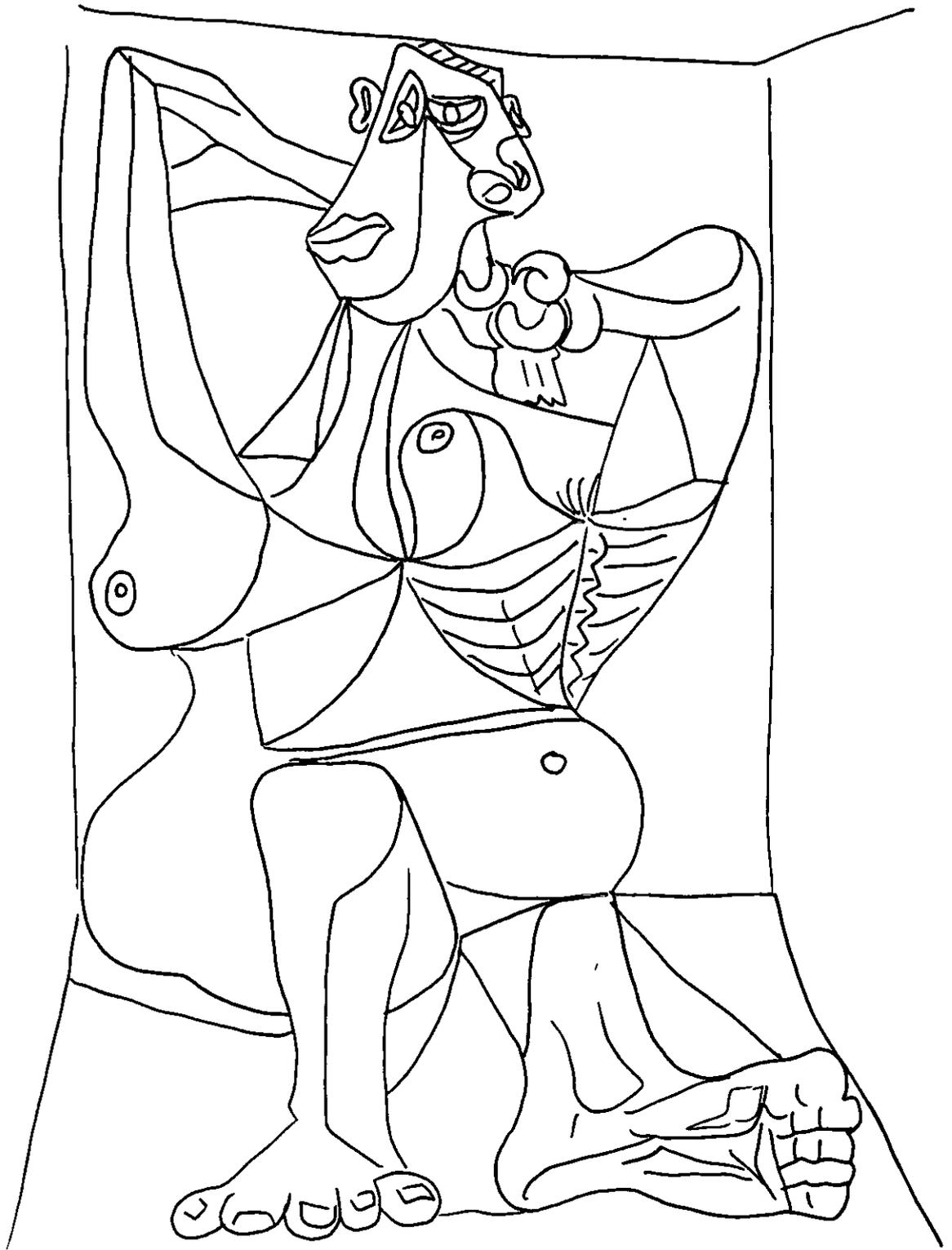
Desnudo azul. Matisse

Dos artistas revolucionarios, Picasso y Henry Matisse, no estaban interesados en la idea clásica de la belleza, por lo contrario estaban en contra violentamente, pero estaban interesados en el otro aspecto del desnudo -como una idea o un concepto, con elementos llenos de simbolismo. Y en 1907 dos cuadros marcaron profundamente la pintura del siglo XX. El primero es el *desnudo azul* de Henri Matisse, la revolución del cuadro de Matisse consiste en el principio de simplificación del desnudo. Esta simplificación, la búsqueda de la esencia del desnudo y la del color, Matisse trabajó toda su vida para llegar a sus famosos collages. Ya grande a los 83 años de edad, alcanza en su *Desnudo Azul IV* la esencia del desnudo que tanto buscó, hecho de papel recortado, es uno de los desnudos más sorprendentes y más bellos. Henri Matisse puede ser considerado como de los más grandes pintores de desnudos de este siglo.

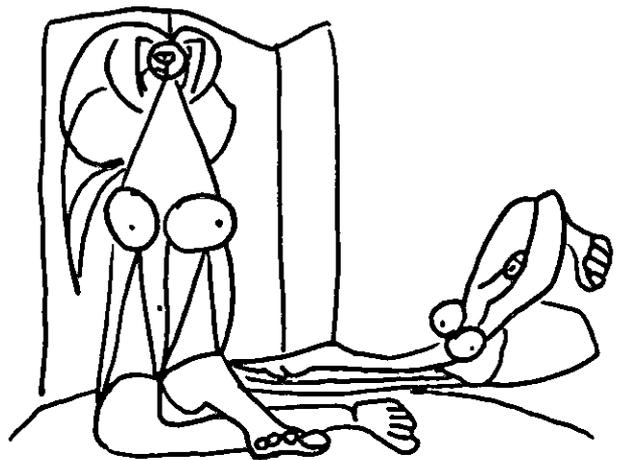
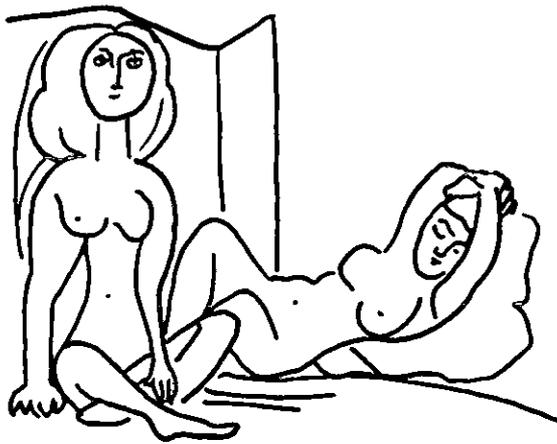
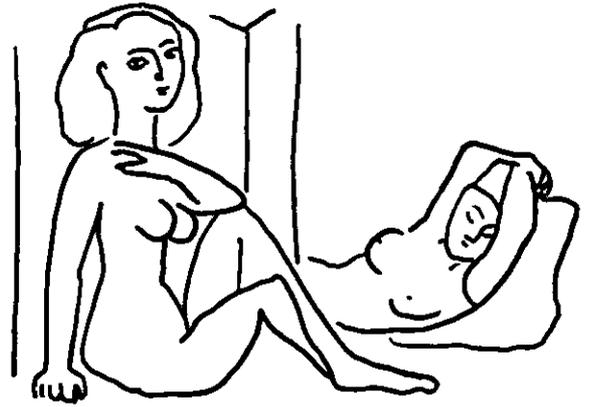
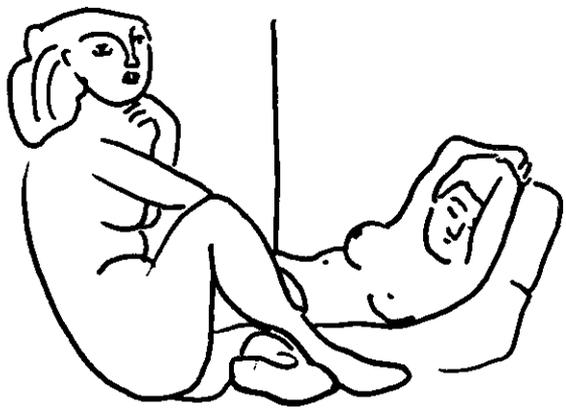

Demoiselles d'Avignon.

Otro cuadro que marco profundamente la pintura del siglo XX es *Les Femmes d'Alger (O. J.)* de Pablo Picasso, este cuadro marco la ruptura con la estética del renacimiento y el principio del cubismo. La famosa perspectiva del renacimiento, como la fotografía con un punto de vista único y fijo que caracterizaba el arte occidental durante mas de cuatro siglos, se vino abajo y explotó con el cuadro de Picasso. Los cuerpos violentamente contruidos por Picasso abrieron la pintura a un nuevo mundo.

Picasso.
Mujer peinándose.

Picasso
Cuadro de las 18 fases de *les deux femmes nues*.

“Cuando se reafirmó la vitalidad en su obra, fue a través de distorsiones nuevas y más crueles. Sin duda había un elemento de provocación, a medio camino entre el niño travieso y el dios irritado, en las indignidades a las que sometía el cuerpo. En su furia, Picasso no atacó ya al desnudo clásico, con sus agotadas asociaciones de los *Beaux-Arts*, sino al desnudo aceptado de la pintura contemporánea”.¹⁵

Durante toda su vida, Picasso tuvo una revelación violenta con el desnudo, desfigurando de manera grotesca al cuerpo femenino y poniendo siempre en tela de juicio, a la musa de los pintores.

El cubismo cayó un poco en la racionalidad, método que dejaba poco espacio a la imaginación. En contra de este exceso de racionalización surgió el Dadaísmo o el subconsciente desatado y un poco más tarde el surrealismo.

¹⁵ Kenneth Clark, op. cit. P. 350

Los artistas del Dada y del Surrealismo, a menudo explotaron el desnudo como parte de su burla y en contra de los estándares artísticos y sociales. Por ejemplo, Rene Magritte, convirtió el torso femenino irritantemente en una cabeza. Su *"sirena invertida."* Desamparada en una playa solitaria, es por toda su rareza, una obra de innegable patetismo.

Andre Bretón, el poeta portavoz del movimiento escribió en el manifiesto de 1924: "el Surrealismo es un automatismo psíquico puro, mediante el cual nos proponemos expresar, bien sea verbalmente, bien por escrito o en otras formas, el funcionamiento real del pensamiento; es el dictado del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, mas allá de toda preocupación estética o moral". Los surrealistas se interesaban por el subconsciente y el mundo onírico en los cuales el erotismo tenía un papel importante.

Otro surrealista que utilizó el desnudo a modo de novela fue Hans Bellmer, un maestro de las líneas, Paul Delvaux, en sus pesadillas a la luz de la luna, Salvador Dalí, con sus pinturas de sueños freudianos. Max Ernst, uno de los fundadores del movimiento dada, utilizó al erotismo como arma contra los abusos de la razón y de la moral que iban a conducir a las atrocidades nunca antes vistas de la segunda guerra mundial, Leonor Fini con sus exóticos y amenazantes pájaros como criaturas, Andre Masson, Dorothea Tanning, y muchos otros... y aunque aquí ya no se puede hablar realmente de desnudo con toda la connotación que tiene la palabra en las artes plásticas. Todos dieron una parte importante al erotismo ubicando cuerpos desnudos en paisajes de fantasía. A veces con una precisión digna de los maestros antiguos como el caso de Dalí o Tanguy.

Después de la segunda guerra mundial, la pintura se refugia en un discurso menos "ideológico" con el arte abstracto negando todo el pasado cultural que había conducido a las masacres de la guerra. Con eso se produce un proceso de fragmentación, donde el desnudo va a perder su integridad por visiones parciales que son en general, los atributos específicos de la sexualidad, la boca, los senos, la vagina...

"Este principio de fragmentación se ha generalizado entre los artistas modernos, incluso se puede decir que dicho principio es la base de la escultura moderna. Para eludir de alguna manera las dificultades, algunos artistas han hablado de "abstracción", en el sentido moderno y propio de la palabra, o de "objetos parciales", mientras los títulos de Louise Bourgeois son intencionadamente más equívocos, aludiendo a partes concretas del cuerpo: los pechos (*trani episode*), el pene (*mujer encinta*), el clítoris (*mujer cuchillo*), la vagina (*janus fleuri*), el útero (*la destrucción del padre*)..."¹⁶

El mundo occidental no se basa mas que en una moral, la del consumismo donde todo es posible a condición que se venda. Allí, el arte encontró a un enemigo más perverso que absorbe todas las vanguardias transformándolas en productos. De ahí surgió en los Estados Unidos, país rey del consumismo, el Pop Art, el cual con su superficialidad aparente, critica de manera cínica y ambigua la cultura norteamericana. Es un movimiento nacido en un momento preciso, no es un concepto fácil de definir, es sin duda una auténtica alternativa a las concepciones del informalismo de los últimos años, el nombre se utilizaba para designar también en el ámbito del diseño, una tendencia que retomaba e imitaba las imágenes estereotipadas de los mass-media, el cine, el cómic y otros productos destinados al consumo de masas.

Ante las formas y objetos disueltos por la materia informal del expresionismo abstracto, el Pop Art, presenta una realidad cotidiana, aparentemente intrascendente, nutrida por los mitos consumistas de la sociedad actual, utilizando frecuentemente la causticidad y la ironía pero sin tomar un claro partido sobre la problemática social, el Pop Art, elige imágenes y objetos del entorno para llevar a cabo una apropiación transmutadora del valor semántico de las imágenes, el collage de los cubistas y los objetos hallados de los surrealistas, forman parte del complejo origen del Pop Art.

Las cosas comunes, e insignificantes, de nuestro entorno se categorizan en términos artísticos en el Pop Art, pero sin pretensiones críticas ni docentes.

¹⁶ Max Ernst, en Guilles Neret op. cit., P.64

El Pop Art, nos deja ante la duda de si significa una rebeldía contra la civilización industrial o consumista o sí, por el contrario, existe una total aceptación y glorificación de sus mismos vicios y virtudes.

"Pero el resultado real del Pop Art, ha sido una visión de la sociedad industrial avanzada sutilmente irónica y desencantada, aunque no es una sátira política o social, las imágenes del Pop Art, son -cool/- frías, no se sabe exactamente si son cosas, recuerdos o fantasmas¹⁷

El erotismo del Pop Art, es frío como las mujeres desnudas de las revistas para hombres, más que desnudos, en estos últimos años es el sexo el que domina en el arte y como dice Guilles Neret "hoy día puede decirse que en el arte moderno el desnudo se ha quedado en pelotas."

En los sesentas, también varios artistas se juntaban bajo el nombre de nuevo realismo, un termino que abraza toda una variedad de estilos.

Un pionero de este movimiento fue Marcel Duchamp, quien su influencia en el arte moderno fue más de lo que pintó. Duchamp realizó muy pocos trabajos en un sentido tradicional. Su *desnudo descendiendo la escalera*, interpretó el movimiento de una manera cubista, pero fue mas conocido como un exponente del "Anti-Arte" doctrina del Dada, y por su insistencia de que un objeto cualquiera encontrado (como un escusado) era arte si el artista lo presentaba como tal. Los cubistas hicieron collages usando pedazos recortados de periódicos y otros ingredientes "No-Arte", y algunos americanos y rusos adoptaron imágenes de la publicidad.

Un movimiento que tumbó los atributos clásicos de la feminidad, fue el feminismo, las feministas queriendo ganarse los privilegios del hombre hicieron que lo masculino y femenino se perdiera en una confusión que ilustra bien la moda vestimentaria. Para luchar en contra del objeto sexual que a menudo representa a la mujer, esta quiere esconder o negar sus caracteres sexuales, ganando espacios históricamente privilegiados del hombre, la mujer por muchos

¹⁷ Francesc Vicens, *Arte Abstracto y Arte Figurativo* p. 130, Salvat Editores, Barcelona, 1979

se volvió un ser peligroso y extraño, algunas mujeres pintoras hicieron desnudos masculinos en un estilo recordando a los desnudos de los grandes maestros, mientras que otras dieron rienda suelta a su femenino resentimiento a la dominación masculina y adoptaron una actitud mas agresiva hacia el masculino como objeto sexual.

Hoy en día uno puede comprar toda clase de objetos, revistas, películas y objetos pornográficos, pero sin embargo, esta prohibido asolearse desnudo en la playa. La sociedad moderna cree haber acabado con el problema de nuestra sexualidad, transformándola en un objeto de consumo o de lucro para los psicoanalistas, pero la verdadera desnudez nos seguirá cuestionando y su numerosa perversión la hace todavía más inquietante que nunca.

El futuro del desnudo en el arte, no se puede pronosticar con ninguna certeza, solo lo sabrá el futuro del arte mismo, pero ya que es indudablemente seguro suponer que el arte tiene un futuro, parece mas que probable que, de alguna manera o de otra el concepto del desnudo continuará inquietando la mente y las emociones de los artistas.

Y aunque surjan nuevas variaciones en un tema tan antiguo y que puedan reflejar solamente preocupaciones transitorias, sugerirán que el concepto del desnudo como expresión de convicciones esta lejos de la muerte.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha llegado a su fin permitiendo analizar las condiciones plásticas siguientes:

I.- Este trabajo no pretendió abarcar la verdad del desnudo, sino a partir de una concepción personal. Es una reflexión personal sobre mi concepción del erotismo a partir de la cual discuto las grandes obras del desnudo en la historia.

Se debe considerar como una tentativa de orientación al lector sobre una estética personal del desnudo, estética que es producto de una cultura artística.

En la primera parte de esta tesis hago una reflexión muy personal acerca del cuerpo humano, la desnudez y la ornamenta, como resultado de la cultura la tradición, y el teatro de la vida.

Se reconoció que el hombre es un ente totalmente teatralizado, que su juego es un mecanismo de atraer la atención, de ser notado, y esta necesidad de ser notado trae al juego dispositivos y estrategias usualmente relacionadas con el teatro, no hay nada más temido por el ser humano que el no ser notado, y esta necesidad de ser notado trajo como resultado la ornamenta, con ella el hombre transforma su apariencia logrando una metamorfosis manejada a su antojo.

La vida es teatro, donde el cuerpo es el protagonista y la ornamenta es la escenografía; escenografía que es muchas veces hasta más importante que el cuerpo mismo.

Nuestra cultura y nuestra sociedad juegan un papel muy importante en nuestra concepción del desnudo.

Se reconoció el uso de la ornamenta como un juego en el teatro del culto o de la interacción social.

Reconocer que hoy en día en la mayoría de las sociedades, la ornamenta mas que un juego, pasó a ser parte esencial en la vida del hombre, para pasar a ser un evento muy común, tanto que parece ser como si nos olvidáramos de la belleza del cuerpo humano, que hasta lo hemos llegado a ver como algo desagradable, repugnante, como algo sucio, o enfermizo, sin darnos cuenta realmente que el cuerpo, es lo único que el hombre realmente posee.

Reconocer que nuestra concepción del desnudo esta basado en nuestro nivel cultural así como en las leyes que rigen nuestra sociedad.

Se trató de desarrollar un tema, no bajo el lente de la historia del arte ni de filosofía o de sociología, sino bajo el lente de las artes plásticas.

II.- Reconocer las relaciones y las diferencias existentes entre el desnudo de cada período y descubrir el ingenio de los creadores plásticos:

Desde el origen al despertar en el hombre el pensamiento mágico se reconoció la posibilidad patológica de la representación y de las artes.

-En Grecia se puede decir sin exagerar que el desnudo se basa en un cuerpo idealizado por la razón, lo que hace que este arte sea una ética, una moral. Los griegos hicieron del cuerpo en general y del desnudo en particular, el símbolo de una perfección ética a alcanzar.

-La edad media con la llegada del cristianismo, condenó al cuerpo y sin embargo, le otorgó la atracción de lo prohibido y de lo misterioso. El cristianismo por sus consideraciones morales hizo del desnudo y en especial de la mujer un ser con una fuerte carga erótica.

-En el Renacimiento, se da un gusto pronunciado por las ideas científicas y el arte pasa de una artesanía a casi una ciencia, hubo una fuerte

preocupación por la observación empírica o sea una actitud científica que se encuentra en el dibujo del desnudo y la perspectiva.

Para el hombre del Renacimiento el desnudo era una ética que anunciaba la modernidad. El Renacimiento impuso un estilo que marco profundamente el arte occidental hasta la época moderna.

-En la Premodernidad se olvidaron de la libertad de pensamiento y el desnudo volvió a caer en el dominio de lo prohibido. El desnudo llegó a encerrarse en un convencionalismo de escuela que debilitaba fuertemente su potencial erótico.

-En los tiempos modernos, los pintores derrumbaron el academicismo para llegar a una libertad nunca encontrada en toda la historia del arte. El Desnudo Erótico vuelve a tomar toda su importancia con el Expresionismo. Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, el Arte Abstracto, son movimientos que de alguna manera abrieron el camino a una percepción del desnudo más liberal y a la desaparición de la moral, más que desnudos, en estos últimos años es el sexo el que domina el erotismo en el arte.

III.- La segunda parte de este trabajo no es mas que la elaboración de un estudio sobre El Desnudo, como variable artística en el tiempo, tocando el tema del desnudo en los principales periodos de las grandes realizaciones.

Espero que el lector no olvide que el autor de este trabajo espera ser antes que nada "artista visual". Por lo mismo este trabajo hizo ver lo difícil que es pasar de un lenguaje pictórico a un lenguaje verbal. Siento que no se puede transcribir con palabras el color, la textura, ni la expresión en las obras, son dos idiomas distintos y la traducción siempre será incompleta. Y pienso que cada uno debe expresar sus propias virtudes.

Este trabajo no pretende ser mas que una reflexión personal sobre mi concepción del desnudo y el erotismo a partir de la cual discuto las grandes obras del desnudo en la historia. Esta tesis no es de historia del arte ni de ni de

filosofía o sociología, sino de artes plásticas. Se debe considerar como una tentativa de orientación al lector sobre mi propia estética del desnudo; estética que es obviamente producto de una cultura artística.

Y como Henry Matisse aconsejaba a los jóvenes artistas "cortarse la lengua", un pintor tenía que evitar hablar demasiado de su pintura, lo mismo pienso, la obra tiene que hablar por sí misma.

El desnudo siempre será el tema predilecto por todo artista, el cuerpo humano tiene el poder de atraer de seducir, siempre será un tema infinito de reflexión, y siempre echará a volar la imaginación, que siempre escapará a cualquier definición precisa y definitiva.

El desnudo siempre fascinara al hombre, más que por toda su carga erótica, su potencial artístico o todo lo que se pueda decir, es por su cuerpo que es lo único que el hombre realmente posee.

BIBLIOGRAFÍA

Alberoni, Francesco. "El Erotismo".
Editorial Gedisa, S. A., Barcelona, 1993.

Alberoni, Francesco. "Enamoramiento y Amor".
Editorial Gedisa, S. A., Barcelona, 1993.

Bataille, Georges. "El Erotismo".
Tusquets Editores, Barcelona, 1992.

Boardman, John y La Rocca, Eugenio. "Eros en Grecia".
Editorial Diamon, Manuel Tamayo, Barcelona, España, 1976.

Clark, Kenneth. "El Desnudo". , Un estudio de la forma ideal.
Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1993

De Luna, Andrés. "Erótica".
Editorial Grijalbo, S. A., Madrid, 1991.

Field, D. M., "The Nude in Art".
Excalibur Books, New York, U. S. A., 1981.

Kronhausen, Phyllis and Eberhard., The Complete Book of "Erotic Art"., Erotic Art, Volumes 1 and 2., Bell Publishing Company, U. S. A. 1978.

Lucie-Smith, Edward. "El Arte del Desnudo".
Ediciones Poligrafa, S. A., Barcelona, 1982.

Nead, Linda. "The Female Nude". Art, Obscenity and Sexuality.
Ed. Routledge, London. 1992

Neret, Gilles. "El Arte del Desnudo".
Benedikt Taschen, Koin, 1993.

Piveteau, Jean. "l'Origine del'Homme".
Paris, Hachette, 1962.

Smith, Bradley. "Erotic Art of The Masters". The Erotic Art Book Society, New
York, 1982.

Walters Margaret. "The nude Male". A New Perspective.
Penguin Books Ltd, England, 1978