

Universidad de Chile

Facultad de Artes

**Aproximaciones artísticas del desnudo en el arte y
evolución humana**

Patricio García-Velarde

Prof. Guía : Jaime León Ruiz-Tagle

A

Luciana

Y

Valentina

Resumen

La presente memoria tiene como objetivo, la concreción de una obra plástica derivada **directamente** del proceso de investigación.

La consecución de este objetivo, se llevará a cabo mediante el **desarrollo de un recurso estratégico**, implementado para conducirnos desde un trabajo de investigación convencional, hacia un trabajo de características artísticas y plásticas.

Mediante el desarrollo de esta estrategia se obtiene finalmente el resultado plástico constituido por ocho cuadros, que en su conjunto integran una totalidad de cuatro bálticos.

Introducción

El presente desarrollo de tesis, se sustenta en dos pilares fundamentales de investigación. El primero respecto al tema antropológico de la evolución humana, investigación que se basa en 6 artículos publicados por la **Nacional Geographic Magazine**, entre septiembre de 1995 y septiembre de 1997. Y el segundo respecto al tema de la evolución histórica del desnudo en el arte, que se basa en la obra ya planteada por el artista Kenyanfir Clark.

El presente desarrollo de tesis, se sustenta en dos pilares fundamentales de investigación. El primero respecto al tema antropológico de la evolución humana, investigación que se basa en 6 artículos publicados por la **Nacional Geographic Magazine**, entre septiembre de 1995 y septiembre de 1997. Y el segundo respecto al tema de la evolución histórica del desnudo en el arte, que se basa en la obra ya planteada por el artista Kenyanfir Clark.

La respuesta es ésta:
podemos relacionar estos temas con la plástica?

El proceso de investigación de la presente tesis no se centra en una investigación propiamente tal, sino que más bien es una recopilación de datos respecto a la evolución del hombre y el desnudo en el arte. Sugiere también un proceso de interiorización a la propia obra de Clark. No pretende proponer conclusiones personales sobre estos dos temas tan complejos, ya que la finalidad es artística, no científica ni histórica. Pretende utilizar datos precisos, respecto a las investigaciones que los entendidos han realizado, todo esto subordinado a la búsqueda del pretexto original que nos permita derivar a la pintura. Se hace entonces necesario detallar la importancia y pertinencia de estos temas para el desarrollo de un trabajo plástico.

Objetivos

Objetivo General.

- Demostrar que en base a temas de ciencia y arte, y mediante una estructura planificada de antemano –que nos evoque una metodología científica- se puede llegar a un resultado artístico, y este a su vez remitirnos de manera evocativa y sugerente a los temas que dieron pie a la consecución de la obra.

Objetivos Específicos.

- Crear un proyecto de tesis que permita la realización de una obra que satisfaga los requerimientos para la obtención del título de artista visual.
- Crear un nexo coherente de unión visual entre las pinturas y los temas de la evolución humana y la evolución del desnudo en el arte.
- Lograr condensar todo el tema mediante la distribución de obras pictóricas bidimensionales en formato de cuatro b́pticos.

Objetivos Personales.

- Satisfacer la innata inquietud pictórica.
- Demostrar que es posible el empleo de la ciencia y la historia para llegar a un resultado artístico.
- Satisfacer la inquietud de investigación respecto a temas de mi propio interés.
- Demostrar la propia evolución técnica desde el dibujo y la pintura.

I Pertinencia e Importancia de los Temas investigados, para la Obtención de la Presente Obra Plástica.

1.- Respecto a “El Desnudo” Kenneth Clark.

En el caso de la obra “**El Desnudo**” de Kenneth Clark, la importancia de la interiorización a su libro radica en el hecho de que como el mismo Clark dice, no existen, o por lo menos no hasta antes de la aparición de “**El Desnudo**”, otros textos que trataran el tema del desnudo en el arte de manera evolutiva. Por esto, una investigación de su obra al trabajar en base a un tema como el desnudo en el arte es fundamental. La segunda razón, y quizás la más importante, tienen que ver con el enriquecimiento personal como artista, que el Es así como la exploración del trabajo de Kenneth Clark satisface la necesidad de conocimiento y detalle de “**El Desnudo**” permite conocimientos respecto al tema que requiere la persona que elabora un trabajo relacionado con el arte en general, y el desnudo en el arte en particular.

2.- Respeto a los artículos sobre evolución humana de la Nacional Geographic.

En el caso de la evolución humana, es necesario justificar la inclusión de este tema en una tesis de arte, ya que es propio de las ciencias sociales y la antropología y aparentemente no de las artes.

Sin embargo, en el mundo de las artes visuales, el hecho de que todo debe estar subordinado a un resultado plástico, nos permite abordar cualquier tema aunque estos sean específicos de otras disciplinas.

La razón por la cual se trabaja sobre evolución humana, es el interés que siempre han despertado en mí los procesos de investigaciones científicas. Pero el detonante fundamental para la inclusión de este tema específico en la presente tesis de arte es la gama de interpretaciones, amplias, diversas y controversiales, respecto al esquema de evolución que nos despliega un terreno propicio, para tratar también este tema desde un punto de vista

Al darse cuenta los científicos de que la línea evolutiva humana no se ha trazado de forma

rectilínea, se han planteado distintos esquemas evolutivos devenidos de los últimos descubrimientos. Sin embargo, no existe consenso en crear un esquema único, no hay un acuerdo para plasmar la estructura humana evolutiva. Se concluye, por lo tanto, que mientras más descubrimientos se van realizando se van abriendo cada vez más brechas y vacíos en la interpretación de la evolución.

Para llegar a establecer una relación respecto al arte, debemos considerar que la evolución humana se puede representar mediante una estructura, y referente a esto, la existencia de un

libre albedrío en establecer dicho esquema, ya que cada científico plantea el “dibujo” fundamental de la evolución según él estima como correcto. Nos encontramos entonces en un terreno ambiguo y arbitrario, en donde cada paleoantropólogo, estudia, medita, elabora y prepara su propio gráfico evolutivo, sin que eso signifique que esté en lo cierto, y sin embargo al tiempo evolución humana para cada quien en su propio gráfico interpretativo. Respecto

al dibujo y a las imágenes se codifican en estructuras para representar algo. Mediante la propia investigación personal se puede llegar a un nivel de evolución técnica y pictórica, sumado además, que precisamente gracias a esta evolución técnica, cada artista puede llegar a crear

su propia “estructura evolutiva artística” evolutiva humana propiamente tal y la evolución artística del individuo, junto con las teorías evolutivas científicas. Es este el punto de unión.

El artista al igual que el hombre de ciencia, emplea su capacidad para reflexionar, su capacidad para elaborar relaciones, para realizar trabajos técnicos, para proyectarse en el futuro respecto al tema de interés e investigación, al igual que el hombre de ciencia elabora esquemas previos y mediante su experiencia personal puede llegar a conclusiones que satisfagan su inmensa inquietud por descubrir.

Sin embargo, la razón fundamental, y que justifica plásticamente la necesidad de trabajar en base a estos textos, es poner en evidencia la materia de donde se extraerán los elementos por los cuales llegaremos al resultado plástico (me refiero específicamente al desarrollo de las “Frasas Guía” que se detallará más adelante).

En conclusión, la obra “**El Desnudo**” de Kenneth Clark, y los artículos de la **National Geographic**, son un pretexto para extraer dichas frases, las cuales nos llevarán a desarrollar el trabajo plástico, y a su vez es una forma de dejar constancia de cuál es el lugar en donde estas tienen su origen.

II Camino para llegar a la Pintura.

El punto de partida de este proceso pictórico se encuentra en los textos que fueron objeto de mi análisis, para poder llegar entonces a un resultado pictórico, debemos establecer un medio por el cual podamos llevar los temas de investigación hacia un resultado plástico. Esto se realizará mediante el uso de “Frasas Guía” surgidas de los propios textos de investigación como origen los textos que fueron analizados, nos damos cuenta de que la esencia del resultado plástico está en que éste surja directamente de los temas investigados, decantando, **no en imágenes que hayamos buscado para adecuarlas al tema**, sino en imágenes **que han surgido por el efecto mismo del texto**, es decir, que las imágenes no nos remiten a los textos de investigación, sino que son éstas las que salen directamente del propio texto mediante las “Frasas Guía”. Esta es la razón por la que se elaboran dichas frases, precisamente llamadas “Frasas Guía”, porque son una guía que nos permite encauzar las posibilidades plásticas, y a su vez nos permiten salir de la literatura hacia la plástica. El desarrollo de las “Frasas Guía” es el punto intermedio entre el texto de investigación y un resultado plástico.

¿Qué es técnicamente un “Frase guía”?

Frase Guía es una denominación personal que doy a una oración, extraída de un texto en particular, que condensa de manera global las ideas más relevantes que se encuentran en el texto del cual se las extrae, generalmente de cada párrafo. Su objetivo no es literario, sino que simplemente es una guía que nos separe lo suficientemente de la literatura y nos ~~lleva a la plástica~~ ~~educación de la plástica~~ se utiliza este método, de qué manera se aplican estas frases, y cómo sus capaces de conducirnos a un resultado plástico se detallan a continuación.

¿Por qué se desarrollan frases Guía?

Se escogen estas frases Guía en razón a que se estima que es un medio adecuado que nos permitirá desarrollar mas adelante el contenido de la investigación mediante medios pictóricos, y a su vez asegura una permanente vinculación entre la imagen que se pinta y el texto correspondiente a la recopilación de antecedentes.

¿De qué manera se obtiene una Frase Guía?

Se separa por capítulos. A cada capítulo le corresponde un texto, entonces se toma el texto del capítulo correspondiente, y en base a la lectura de éste, se desarrollan dichas frases que

nos servirán de “ancla”. Estas condensarán en una sola frase, o en una sola idea, lo más relevante de la lectura realizada de una cantidad de párrafos correspondientes al capítulo en el cual se está trabajando.

Por ejemplo en **“El Desnudo”**, en el capítulo I, *“El Desnudo Corporal y el Desnudo Artístico”* dice:

“Estas comparaciones dan una respuesta a la pregunta: “¿Qué es el desnudo?” Es una forma de arte inventada por los griegos en el siglo V, del mismo modo que la ópera es una forma de arte inventada en Italia en el siglo”.

Para este párrafo la Frase Guía es: “Grecia es el origen”.

Esta frase corresponde a la primera idea fundamental de dicho capítulo, en donde se nos detalla de manera general el hecho de que es en Grecia en donde el desnudo en particular, y el arte occidental en general, se inicia. Mediante la frase guía entonces se condensa esta primera idea importante en este capítulo y así sucesivamente con el resto del texto.

¿De qué manera nos llevan las Frases Guía a la pintura?

Una vez que se han establecido las frases que corresponden a los ocho capítulos del texto de Clark y de los artículos de la National Geographic, se buscan imágenes que estén **vinculadas con las frases, y no necesariamente con el texto primario**. Esto nos permite una libertad de acción y de criterio en el proceso de búsqueda, y **nos asegura de alguna manera una vinculación que estas frases con el texto original**.

En un primer momento estas frases se escriben en un tono “literario rítmico” (si bien no se trata de poesía, se puede apreciar claramente que no son frases rígidas, sino que mediante su estructura dejan una posibilidad abierta al imaginario). Este detalle es importante, ya que de esta manera se nos permite tener una amplitud de posibilidades pictóricas a la hora de buscar imágenes que reúnan las frases sometidas a criterio personal, seleccionando las que más nos acerquen a resultados pictóricos para trabajar en base a éstas.

Una vez que se tienen las imágenes derivadas de las frases guía, se realiza un trabajo de criterio de selección y composición para llevar a cabo el proceso pictórico, en donde también se incluirá texto, el cual no tiene un carácter evocador, ni explicativo, sino que se utiliza como un recurso visual de composición.

Las Frases Guía en conclusión, son un resumen condensado de las ideas generales más importantes de cada capítulo, las cuales están trabajadas de una manera particular que nos

permiten “viajar” desde el formato de la escritura hacia el lenguaje de la plástica. Las Frases Guía son el medio por el cual salimos de las letras hacia la pintura.

IV Especificaciones

Debido a la cantidad de información, y por consecuencia a la cantidad de imágenes, se hace necesario establecer cada capítulo en formato de bíchico. Es decir que la obra se compone de cuatro bíchicos constituyendo un total de 8 cuadros.

El trabajo pictórico se realizó en tela sobre bastidor, en un formato mediano, este tamaño permite llevar a cabo con mayor fluidez el proceso del dibujo sobre la tela. Un formato de estas proporciones produce mayor impacto visual que otro de dimensiones menores, además de permitir explorar en detalles en cada dibujo que en un formato de menor proporción se harían injustificables. Este formato permite además trabajar con áreas en blanco, que le imprimen un orden compositivo a cada cuadro.

El límite de la dimensión de cada cuadro está determinado por la maximización de la relación entre precio y material que está en el mercado.

V Aspectos Técnicos

El presente trabajo plástico se compone de:

- Ocho cuadros de formato vertical de 160 x 90.
- Técnica: Dibujo.
- Materiales: Carboncillo, carbón de sauce, óleo, aguada de óleo, imprimante de tela.

VI Conclusión

Mediante el presente trabajo podemos llegar a la conclusión, de que mediante la estrategia específica planteada (me refiero al desarrollo de las “frases Guía”), es posible tratar artística y plásticamente cualquier tipo de tema. No constituyéndose como necesario que el tema esté vinculado con el arte. Esto permite al artista incursionar por temas diversos, desarrollando así su capacidad cultural, para de esta manera tener una mayor fuente de medios para el desarrollo y enriquecimiento de su propia obra plástica futura.

VII Bibliografía

- Kenneth, Clark. Un Estudio de la Forma Ideal. Versión española de Francisco Torres Oliver. Madrid, Ed. cast.: Alianza Editorial, S.A. quinta edición, 1996. 402 p.
- Leakey, Meave. El Horizonte más lejano. Publicado por National Geographic Magazine, Septiembre de 1995.
- Johanson, Donald C. Cara a Cara con la Familia de Lucy. Publicado por National Geographic Magazine, Marzo de 1996.
- Gore, Rick. Primeros Pasos. Publicado por National Geographic Magazine, Febrero de 1997.
- Gore, Rick. Mundos en Expansión. Publicado por National Geographic Magazine, Mayo de 1997.
- Gore, Rick. Los Neandertales. Publicado por National Geographic Magazine, Enero de 1996.
- Gore, Rick. Los primeros de Nuestra Especie. Publicado en National Geographic Magazine, Septiembre de 1997.