

3

Unidad. La figura humana

Un concepto de belleza

Analiza el ideal de belleza en el texto y la pintura.

“ Sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales...

MIGUEL DE CERVANTES: *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*,

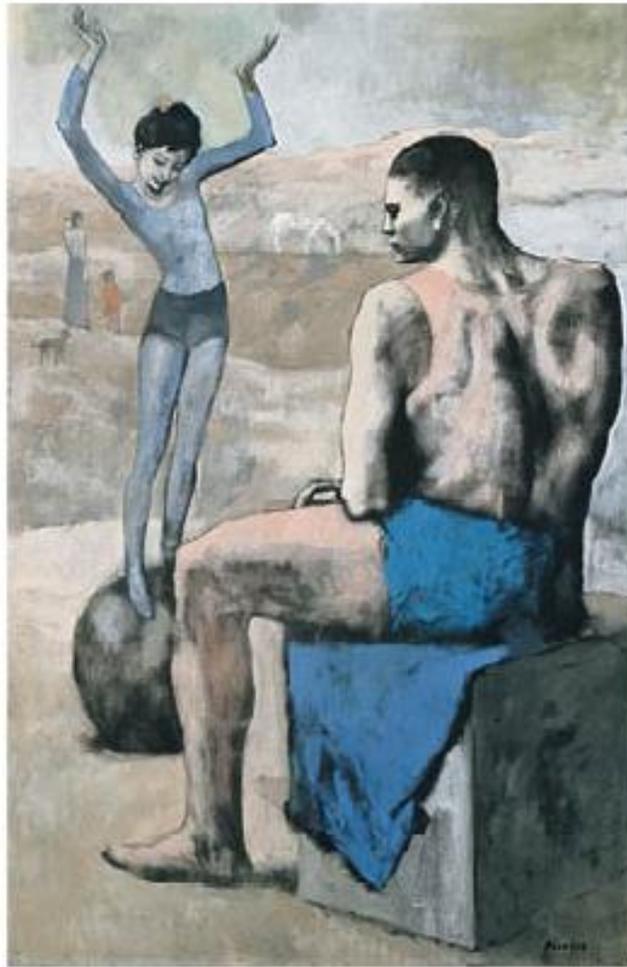
1615. ”

Sandro Botticelli: *Nacimiento de Venus* (fragmento), 1484.

Pinturas rupestres en El Cogul, Lleida.

Pablo Ruiz Picasso: *Acrobata y joven equilibrista*, 1905. Museo Museo Pushkin, Moscú.

Miguel Ángel: *Piedad*, 1501. San Pedro del Vaticano, Roma.

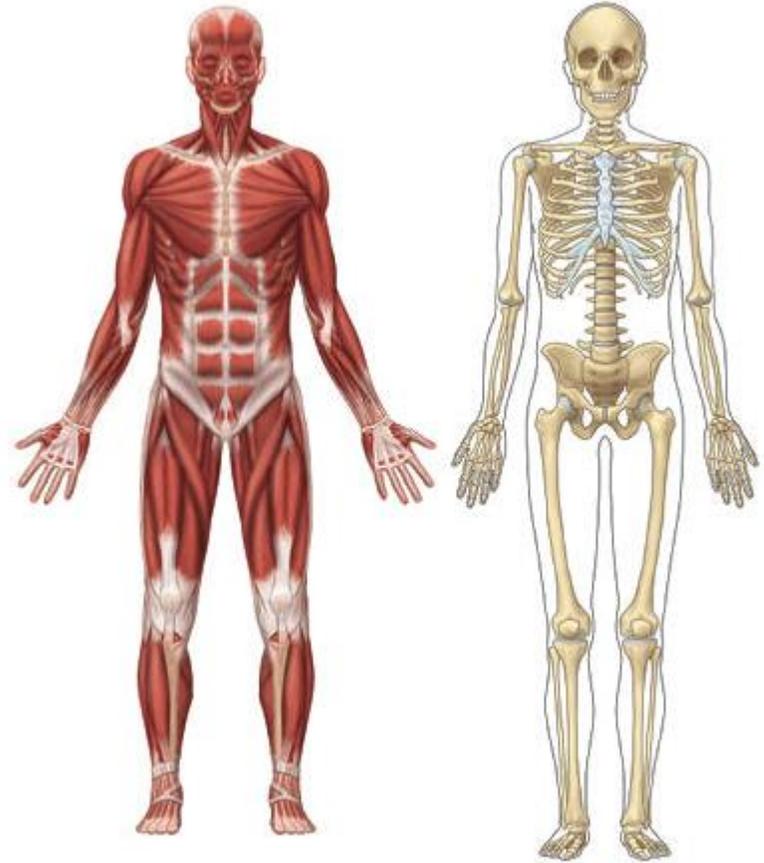
Ernst Kirchner: *Potsdamer Platz*, 1914. Museo de Arte Moderno, Nueva York.

Anatomía y proporción en la figura humana

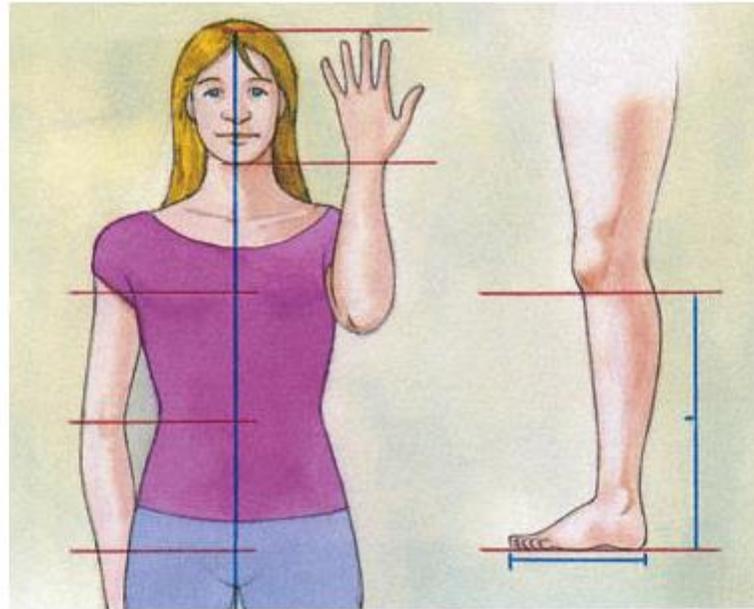
La **anatomía** es la ciencia que describe las distintas partes y sistemas del cuerpo humano.

El artista plástico necesita observar atentamente el cuerpo humano y sus movimientos para representar la figura con fidelidad. Además, es conveniente que conozca los sistemas anatómicos que más intervienen en su apariencia externa: el **sistema óseo**, responsable de la estructura o armazón del cuerpo, y el **sistema muscular**, que define su forma exterior. Un esqueleto proporcionado y un buen desarrollo muscular dan lugar a la armonía de la figura.

El conocimiento de la forma del sistema óseo y muscular ayuda a la realización de un dibujo correcto del cuerpo humano.

Para facilitar la representación de la figura se suelen comparar las medidas de cada parte del cuerpo entre sí, **cabeza, cuello, tronco y extremidades**, estableciendo relaciones de proporción que facilitan la comprensión de todo el conjunto. En este dibujo puedes comparar la longitud de la mano con las dimensiones de otras partes del cuerpo: la cara, el brazo, el antebrazo, la pierna, etcétera.

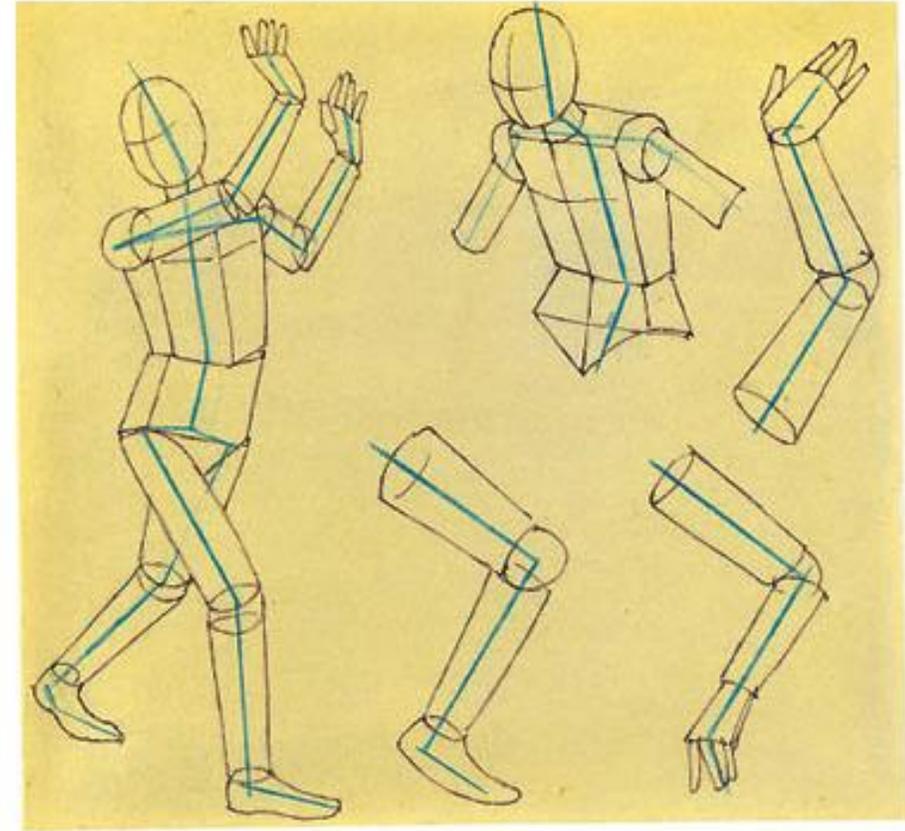
Encajado de la figura

Encajar significa meter algo en una caja en la que quede ajustado. El encaje se utiliza en el dibujo artístico para facilitar el análisis de un modelo.

Como las formas del cuerpo (huesos, músculos y tejido adiposo) constituyen un conjunto tridimensional muy complejo, que varía de apariencia con el movimiento, es conveniente encajar la figura en **formas geométricas simples** de dimensiones similares a la forma elegida. De esta manera, se simplifica su contorno y se observan mejor sus medidas reales y la relación que existe entre ellos.

Algunas posiciones perpendiculares a nuestro plano visual, los **escorzos**, ofrecen un aspecto muy distinto del habitual y resultan muy interesantes de estudiar.

Observa en este dibujo cómo la **dirección** del **eje principal** de las formas geométricas y el ángulo que forman entre ellas describen el **movimiento** de la figura. Observa también que hay algunos **escorzos** cuyo encajado resulta muy útil para definir su forma.

La proporción: evolución histórica

Proporción es la relación armónica de tamaño de las distintas partes del cuerpo entre sí y con la totalidad.

Este concepto dio lugar a la creación de **prototipos** de **belleza ideal**, regulados mediante un **canon** que suele utilizar como **unidad de medida** la longitud del eje vertical de la cabeza, en función del que se establecen las medidas del resto del cuerpo.

En la **Grecia clásica**, Policleto (siglo V a. C.) estableció un canon para la figura humana que, entre otras medidas matemáticas, establecía una altura de siete cabezas y media. Posteriormente, Lisipo (siglo IV a. C.) eleva la estatura ideal a una relación de ocho cabezas, con la cual consigue una mayor esbeltez en la figura.

Observa las diferencias de proporciones en estas esculturas: en la primera se representa un portador de lanza en el que se establece la altura de siete cabezas y media, mientras que la segunda representa un joven atleta con una figura más esbelta en todas sus proporciones al tener una altura de ocho cabezas.

Policleto: *Doriforo*, 450-440 a. C.

Lisipo: *Apoxiomeno*, 370 a. C.

En la **Edad Media**, en el período **románico** especialmente, la influencia de la religión establece reglas muy severas y esquematizadas para representar la figura humana, alejándolas lo más posible del naturalismo de la materia ya que se pretende simbolizar las emociones del espíritu, como se ve en esta pintura.

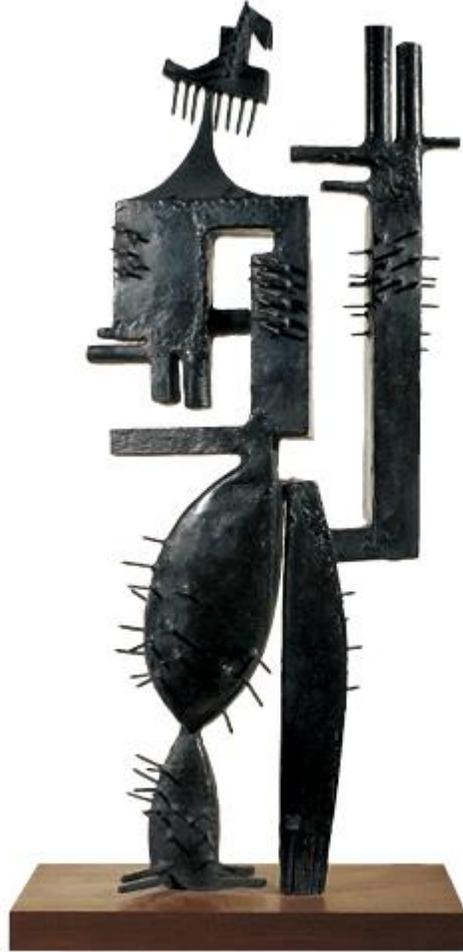
Mural románico en la iglesia de Sant Martí d'Ix.
Siglo xi. Francisco Jurado Molina EPVA 4

Las proporciones que se establecen en el **Renacimiento** tenían como base la observación de la figura humana real, ya que se considera al ser humano como medida de todas las cosas. En esta escultura lo puedes apreciar.

Miguel Ángel: *Esclavo rebelde*,
1515. Francisco Jurado Molina EPVA 4

El **arte moderno**, basado en la libertad de pensamiento, admite todas las expresiones artísticas, y no se imponen cánones ni reglas de ningún tipo, tal como se observa en esta obra.

Julio González: *Hombre cactus*, 1939.

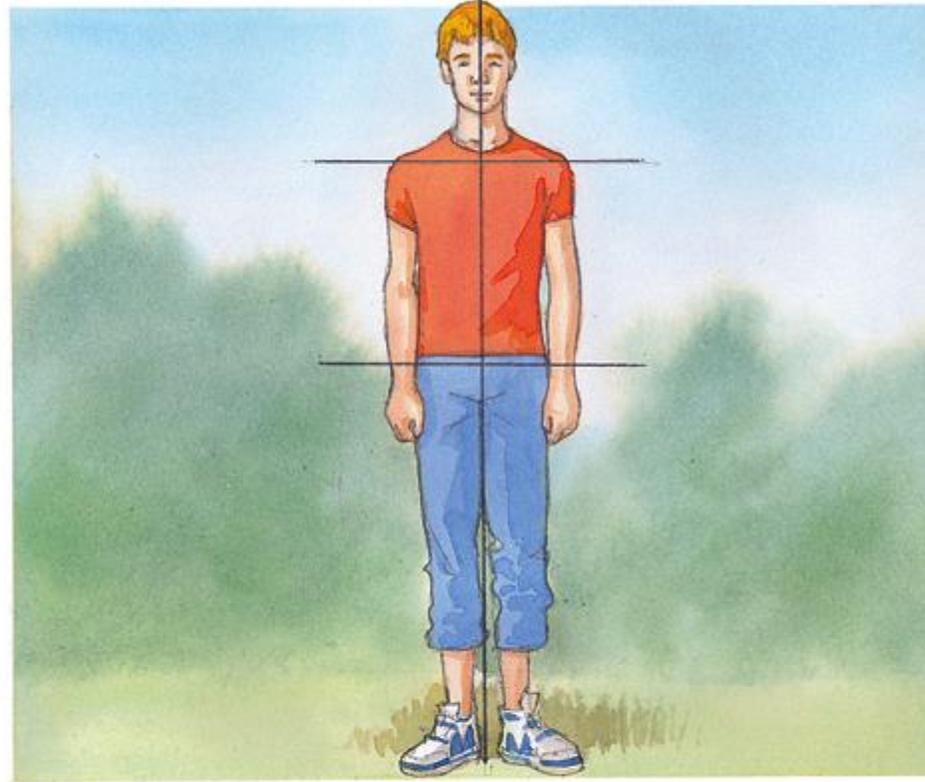
Movimiento y equilibrio

Debido al **movimiento**, la apariencia de la figura cambia continuamente y, por ello, captar con fidelidad una persona en acción representa una de las mayores dificultades para los artistas.

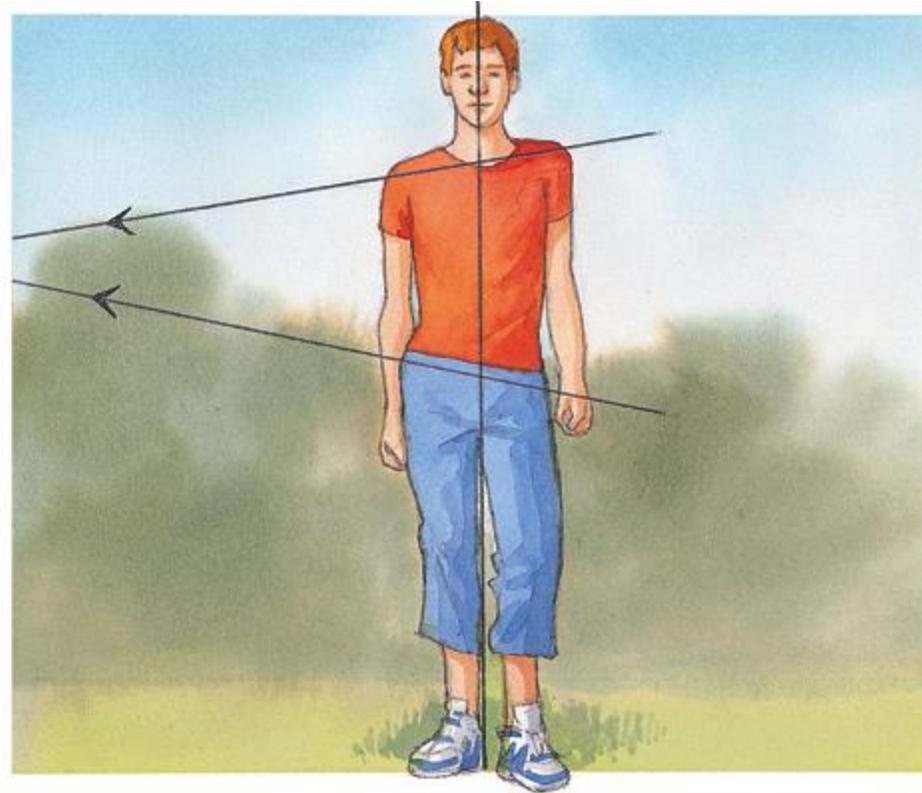
Por otra parte, el **equilibrio** es un estado de inmovilidad controlada debido a la acción de fuerzas de sentido opuesto que se compensan entre sí. Por ello, los cuerpos pueden sostenerse sin caerse a pesar de tener poca base de sustentación. El **centro de gravedad** es el punto en el que todos los pesos del cuerpo se compensan manteniendo su equilibrio; está situado en el abdomen a la altura de la pelvis.

En el movimiento del cuerpo humano intervienen principalmente tres **ejes**:

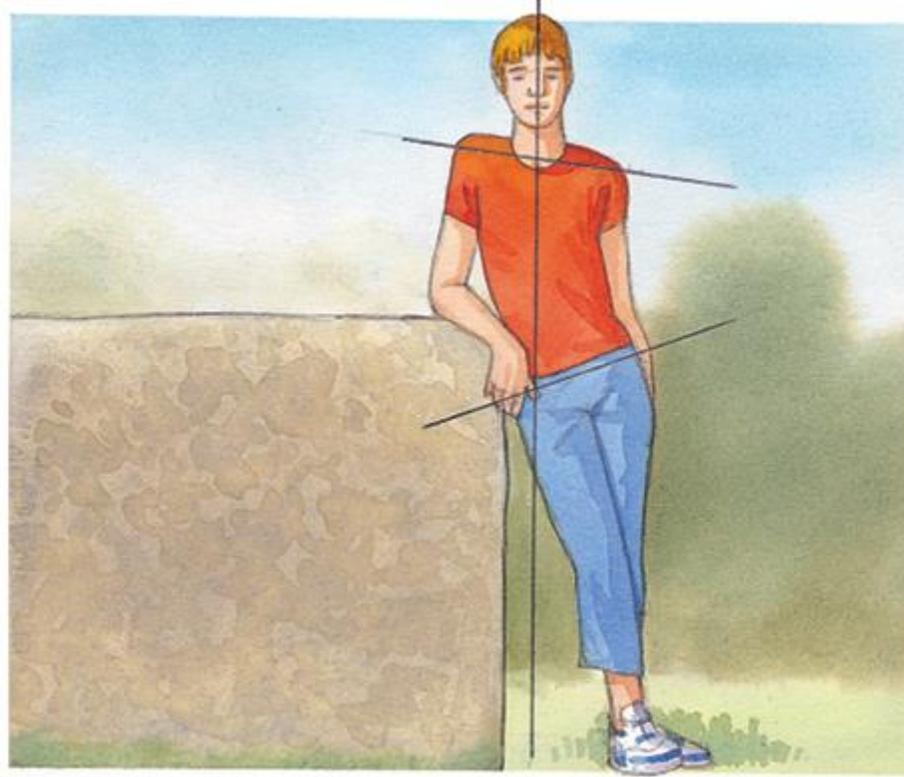
- Un **eje vertical** que coincide con el **eje de simetría** y que termina en la zona de apoyo, entre los pies.
- Dos **ejes horizontales** que pasan por las clavículas y la pelvis, respectivamente.

Observa cómo en esta postura estable, el eje vertical pasa por el centro del cuerpo coincidiendo con el eje de simetría y el peso del cuerpo se reparte por igual entre las dos piernas.

En este esquema, la figura ha trasladado el peso del cuerpo sobre una pierna y el eje vertical pasa por el centro de gravedad y llega al suelo en el punto de apoyo del cuerpo. Observa cómo los ejes horizontales se inclinan de tal manera que sus ejes convergen en un punto.

Observa en este esquema cómo la figura se apoya en una piedra y el eje vertical llega al suelo en un punto entre la figura y el punto de apoyo sobre la piedra.

La figura pierde el equilibrio cuando el eje vertical no pasa por el centro de gravedad ni llega al suelo dentro de la zona de apoyo.

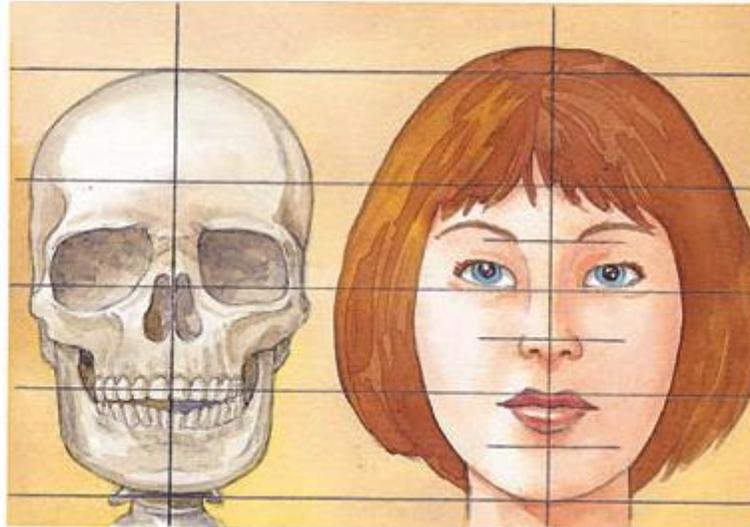
Estructura del rostro

La realización de un buen **retrato** requiere un estudio previo de las estructuras generales del rostro. Son tan importantes la forma de los pómulos, de la frente o de la barbilla como la de los ojos, la nariz o la boca.

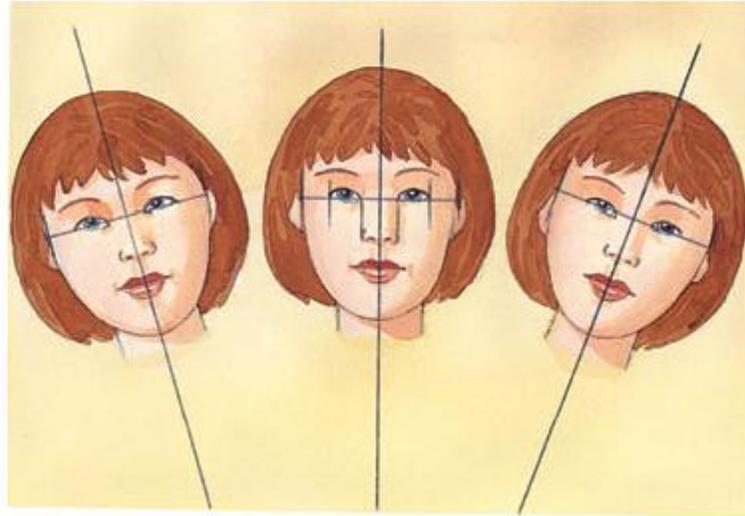
El retrato. Ejes y medidas

Para realizar un retrato es conveniente aplicar un **esquema-tipo** que, comparándolo con cualquier fisonomía, nos ayuda a dibujarla analizando sus diferencias. Este esquema se basa en el establecimiento de los **ejes fundamentales** del rostro y de una relación prefijada de medidas entre ellos.

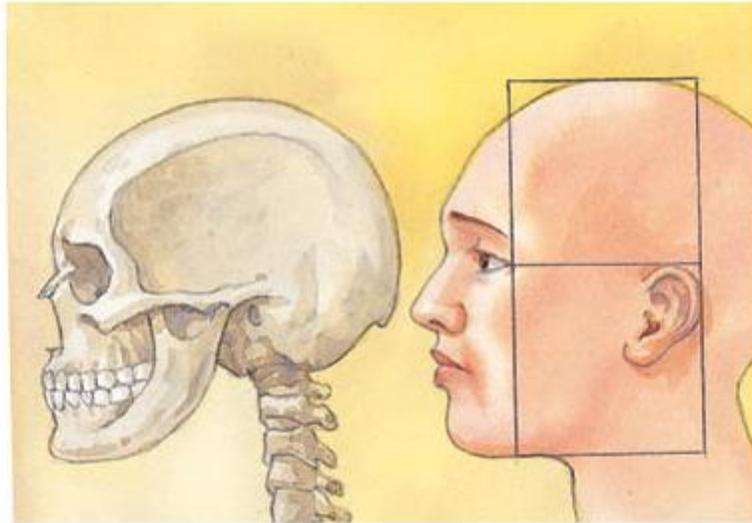
Generalmente, el eje que pasa por los ojos divide en dos partes iguales la altura total de la cabeza: en la mitad superior se sitúan las cejas, la frente y la cabeza, de la que sobresale el cabello, y en la mitad inferior, la nariz, la boca y la barbilla.

La perpendicularidad de los ejes no se altera con el movimiento de la cabeza.
Comprueba cómo las dimensiones de las sienas, el ancho de las aletas de la nariz,
los ojos y su espacio intermedio suelen ser iguales.

Observa en estos esquemas las proporciones correctas de la cabeza de perfil: la mitad del eje vertical es la misma medida que hay entre el extremo del ojo y la oreja. Se suele caer en el error de dibujarlos más pequeños que su dimensión real.

El esquema-tipo es útil cuando **sabemos ver** las diferencias que hay entre este y la persona retratada. Además, hay otras características que son necesarias para definir la personalidad del retratado, como el color de la piel, el cabello, etc.

Los **escorzos** también intervienen en el dibujo de la cabeza. La percepción de los rasgos, su forma, su situación y sus medidas varían de una manera notable.

Observa en este escorzo cómo las orejas se ven más altas o más bajas que las cejas según la posición de la cabeza.

Agnolo Bronzino: *Descendimiento de Cristo* (fragmento), 1545.

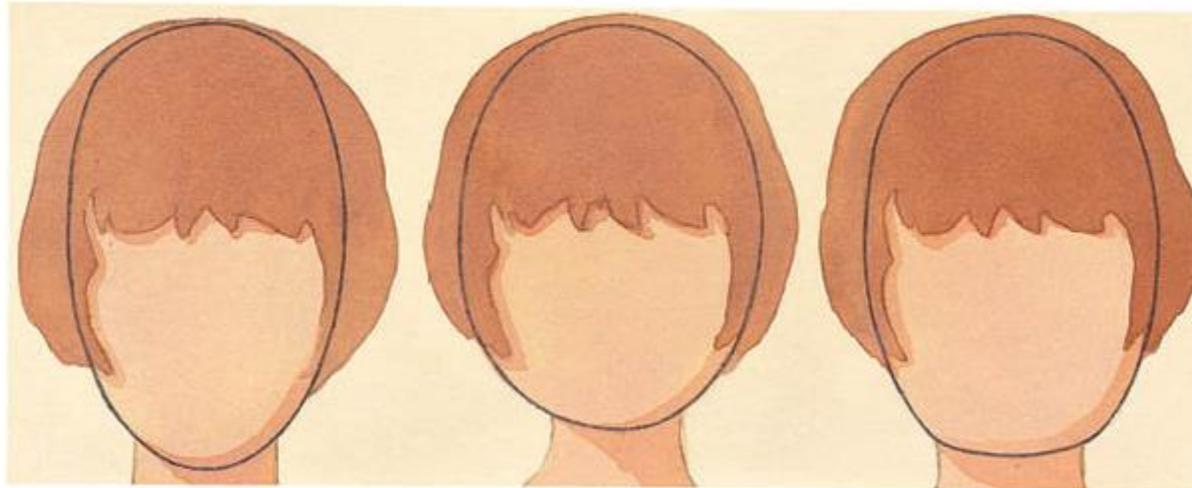
Expresividad del rostro

Una reproducción objetiva de la fisonomía de una persona no es suficiente para describir su carácter o personalidad. Su manera de ser se manifiesta principalmente a través de los **cambios expresivos** de todo el conjunto de facciones, como se observa en este ejemplo.

Franz Xaver Messerschmidt: *Cabeza de carácter*, 1770.

El **óvalo** del rostro se puede clasificar en tres tipos según su forma: **ovalado**, **redondo** o **cuadrado-alargado**.

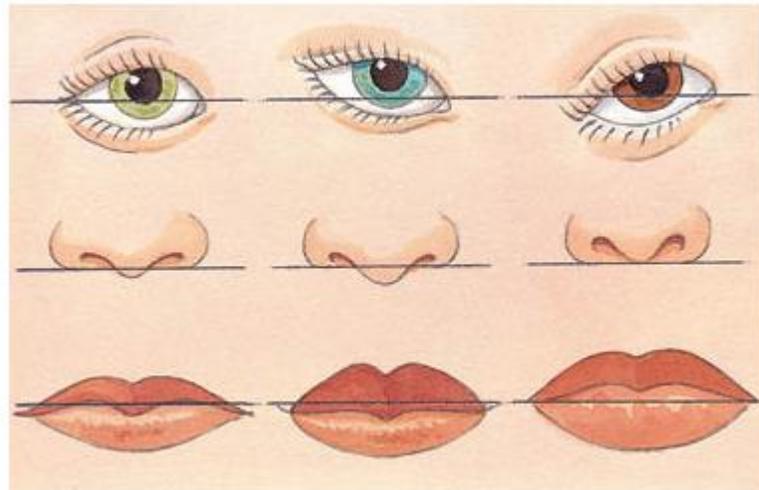
Ovalado.

Redondo.

Cuadrado-alargado.

La forma de las **facciones principales** (ojos, nariz y boca) también se puede clasificar. Aplicando un eje horizontal a cada facción, se observan con claridad la dirección y la forma fundamental de las facciones. Según esto, se clasifican en tres grupos generales:

- El eje que pasa por los lagrimales define el ojo como recto, achinado o inclinado hacia abajo.
- El eje que pasa por la base de las aletas de la nariz define tres posibilidades.
- El eje que pasa por las comisuras define tres tipos de labios.

La representación de la figura humana cobra una fuerza especial cuando es sometida a la agudeza crítica de la caricatura. Esta consiste en la deformación deliberada y humorística de un personaje, un grupo o una situación.

© A M A R I L D G

¿Y el autorretrato?

Muchos han sido los pintores que se han retratado a sí mismos en el transcurso de la historia, ya fuera para perdurar en la posteridad o para dejar constancia de sus estados de ánimo o del paso del tiempo. La lista de artistas que se han autorretratado es extensa: Rembrandt, Durero, Rafael, Lippi, Murillo, Rubens, Velázquez, Goya, Van Gogh, Picasso, Frida Khalo, entre muchos más; hay pintores que se han retratado muchas veces, sin embargo otros ninguna.

Los primeros autorretratos del arte occidental aparecieron durante el Renacimiento, cuando los artistas pintaban su propia cara entre la muchedumbre en escenas narrativas. El subgénero del autorretrato fue tomando una importancia creciente después del período clásico. El primer autorretrato más antiguo que se conoce es de 1433 y se le atribuye al pintor Jan Van Eyck con la obra "*El hombre del turbante rojo*" y posteriormente al orfebre y miniaturista inglés Nicholas Hilliard, quien fue la figura artística central de la época isabelina, el único pintor inglés cuya obra refleja en su delicado microcosmos el mundo de las primeras obras de Shakespeare.

Autorretratos del pintor holandés Rembrandt (1606-1669)

Rembrandt es considerado el gran maestro del autorretrato. Se pintó en más de 50 obras a lo largo de su vida, gracias a esta “biografía pintada” podemos conocer su evolución estilística y análisis de sí mismo. En un autorretrato no sólo se pinta una apariencia física o se busca un parecido, sino que interviene la subjetividad del artista, ya que el pintor se representa a través de su propia mirada su estado anímico con gestos y colores; de esta manera está presente la auto-examinación y auto-representación, recordar el pasado, construir la propia identidad o indagar sobre ella; también para mostrar sus habilidades o incluso aprovechar para experimentar alguna técnicas o formas de expresión.

También Van Gogh se hizo muchos autorretratos, lo utilizaba como método de introspección y para desarrollarse como artista; en las cartas a su hermano Theo le describe como pintaría a su amigo el Doctor Gachet:

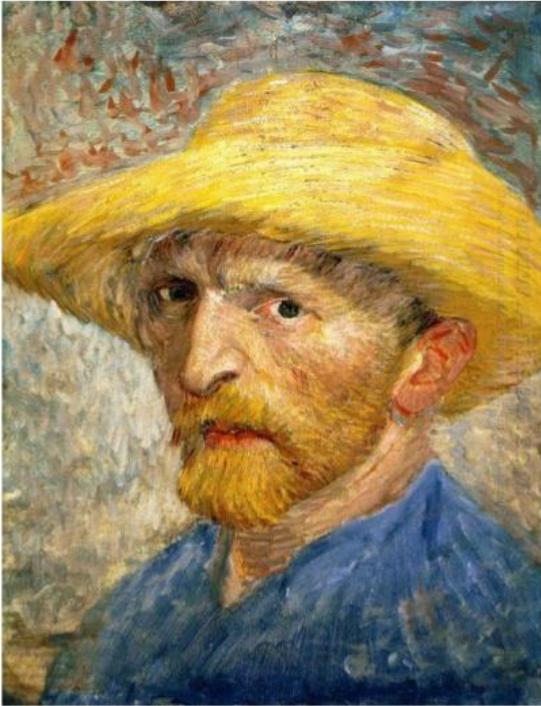
Quiero hacer un retrato de un amigo, de un artista que sueña grandes sueños. Este hombre será rubio, Quisiera pintar en el cuadro toda la admiración, todo el amor que siento por él. Para empezar lo pintaré tal como es, tan fielmente como me sea posible. Pero con esto no está terminado el cuadro, para completarlo me convertiré ahora en colorista arbitrario. Exagero el rubio de su cabello: llego a tonos naranjas, a un amarillo cromo, a un claro color limón. Detrás de la cabeza pinto el infinito, hago un fondo con el azul más fuerte que puedo producir. Y así la rubia cabeza luminosa sobre el fondo de azul opulento adquiere un efecto místico, como la estrella en el profundo cielo.

Vicent Van Gogh

Vincent van Gogh Los autorretratos

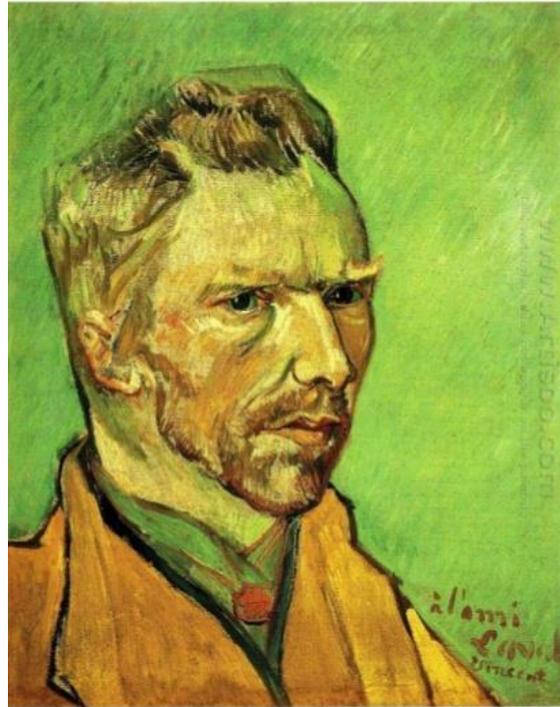
1. Autorretrato 1887

Enlace de la pint: <http://www.artisoo.com/es/autorretrato-1887-p-61148.html>

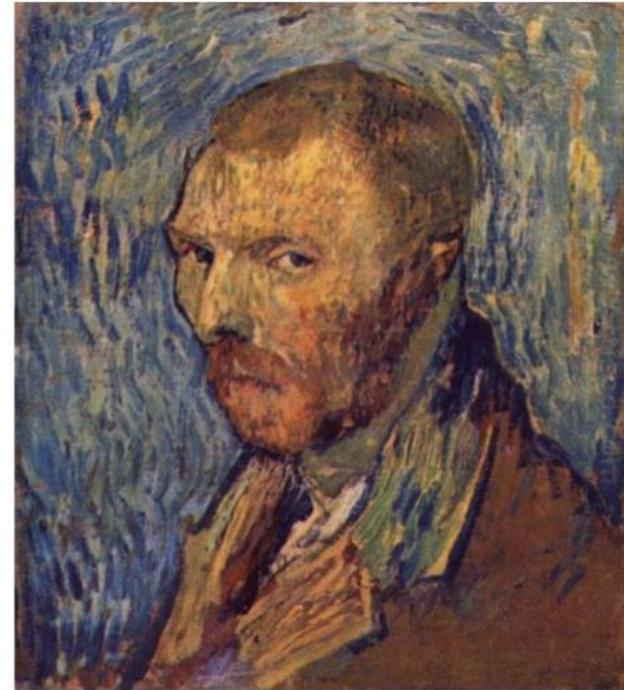
2. Autorretrato 1888

Enlace de la pint: <http://www.artisoo.com/es/autorretrato-1888-p-64755.html>

3. Autorretrato 1889

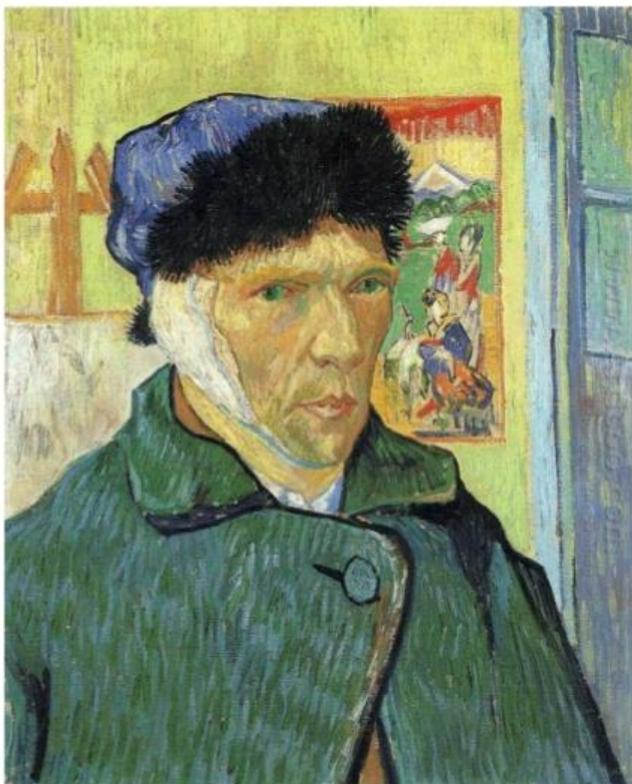
Enlace de la pint: <http://www.artisoo.com/es/autorretrato-1889-2-p-64757.html>

4. Autorretrato con la oreja vendada 1889

Enlace de la pint:

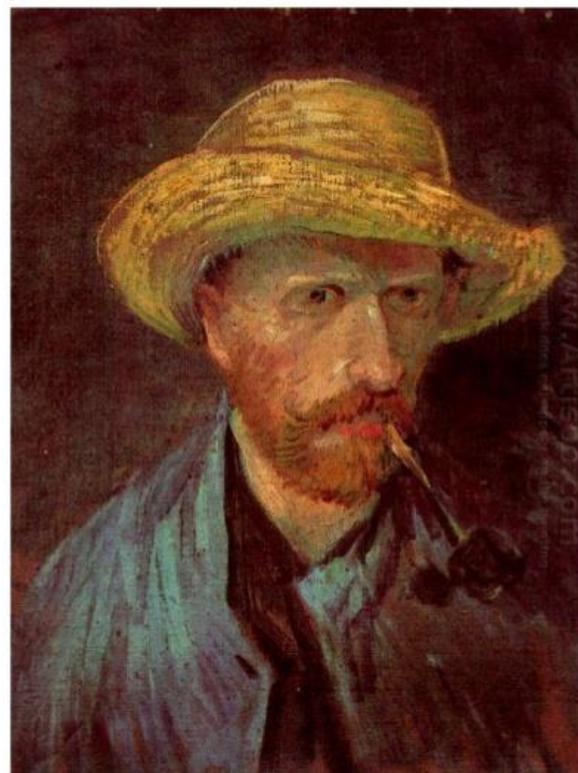
<http://www.artisoo.com/es/autorretrato-con-la-oreja-vendada-1889-p-64878.html>

5. Autorretrato con sombrero de paja y pipa 1887

Enlace de la pint:

<http://www.artisoo.com/es/autorretrato-con-sombrero-de-paja-y-pipa-1887-p-64923.html>

Pintado a mano por artistas de Artisoo

Medio: [reproducciones de pinturas](#) al óleo en lienzos

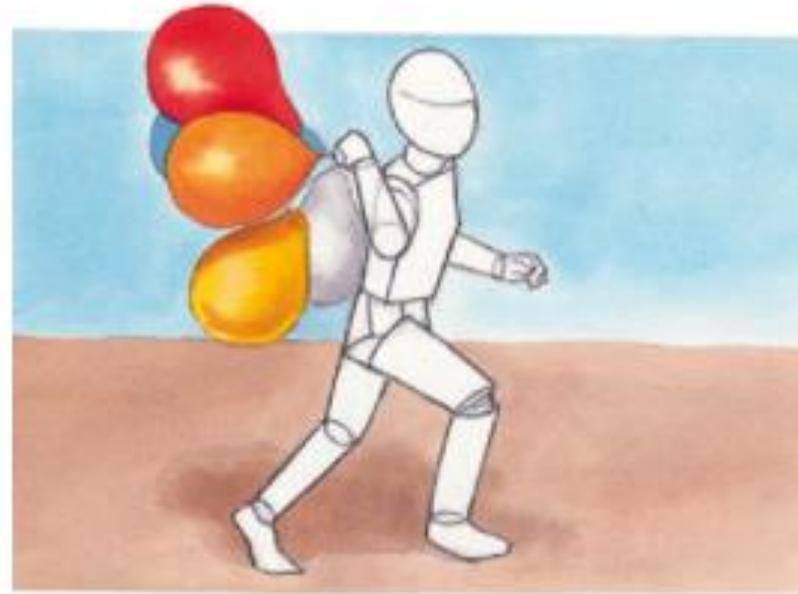
Las más populares pinturas de **Vincent Van Gogh**:

http://www.artisoo.com/es/comprar-por-artistas-vincent-van-gogh-c-66_156_176.html

Realiza varios dibujos de tu propia mano en escorzo con lápices de grafito.

Busca fotografías de personas en posturas diferentes y aplica sobre ellas el esquema de encaje y proporciones que has estudiado en la unidad. Luego elige la más apropiada y reproducéla en una lámina de dibujo con lápices de colores y/o témperas o acrílicos.

Realiza tu autorretrato, realizando una síntesis monocromática de 5 valores. Para ello puedes partir de una fotografía que te guste, es preferible que exista un contraste acentuado de luces y sombras. Fotocópiala en blanco y negro y utiliza tintas planas para su reinterpretación.

Francisco Jurado Molina EPVA 4

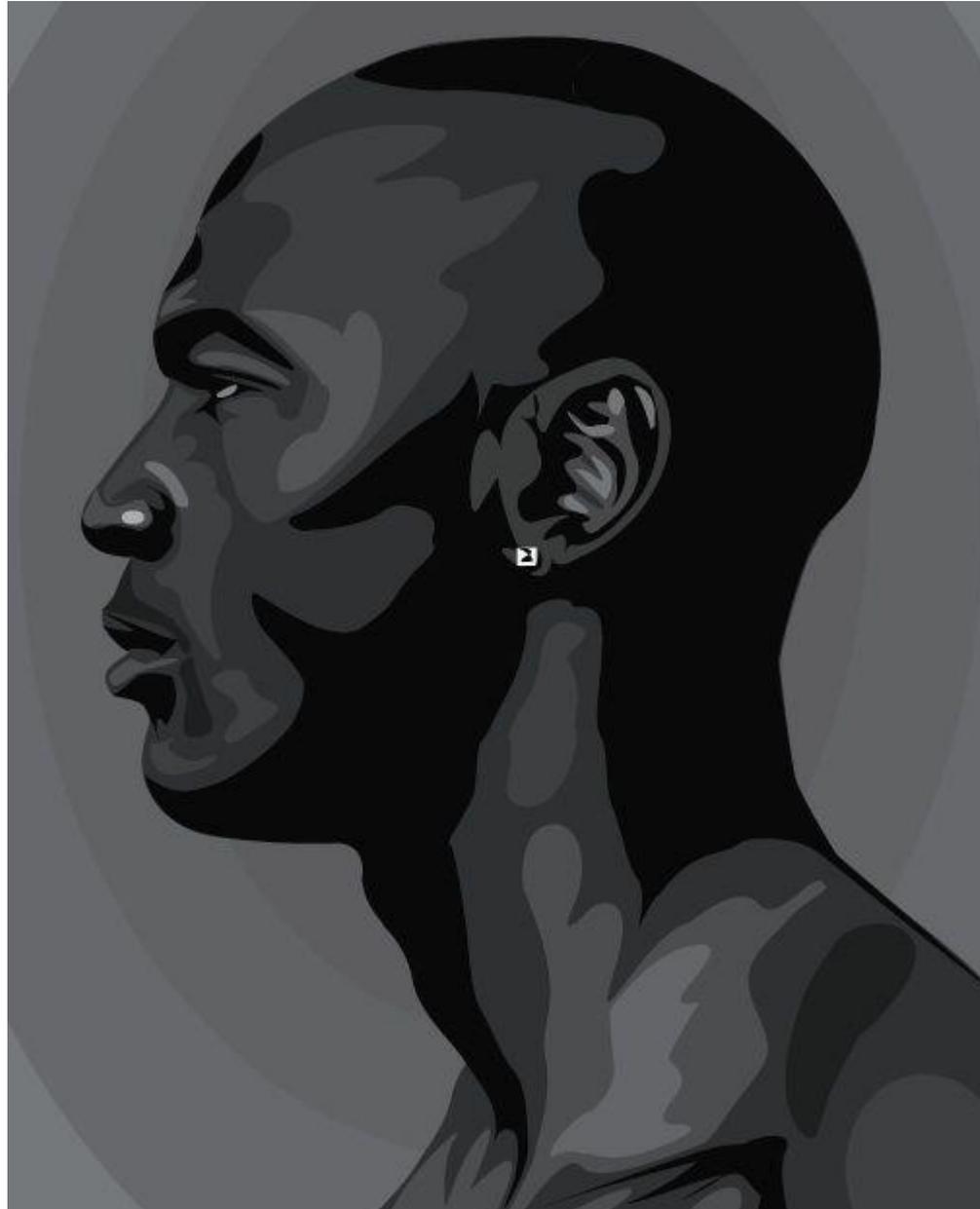
Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

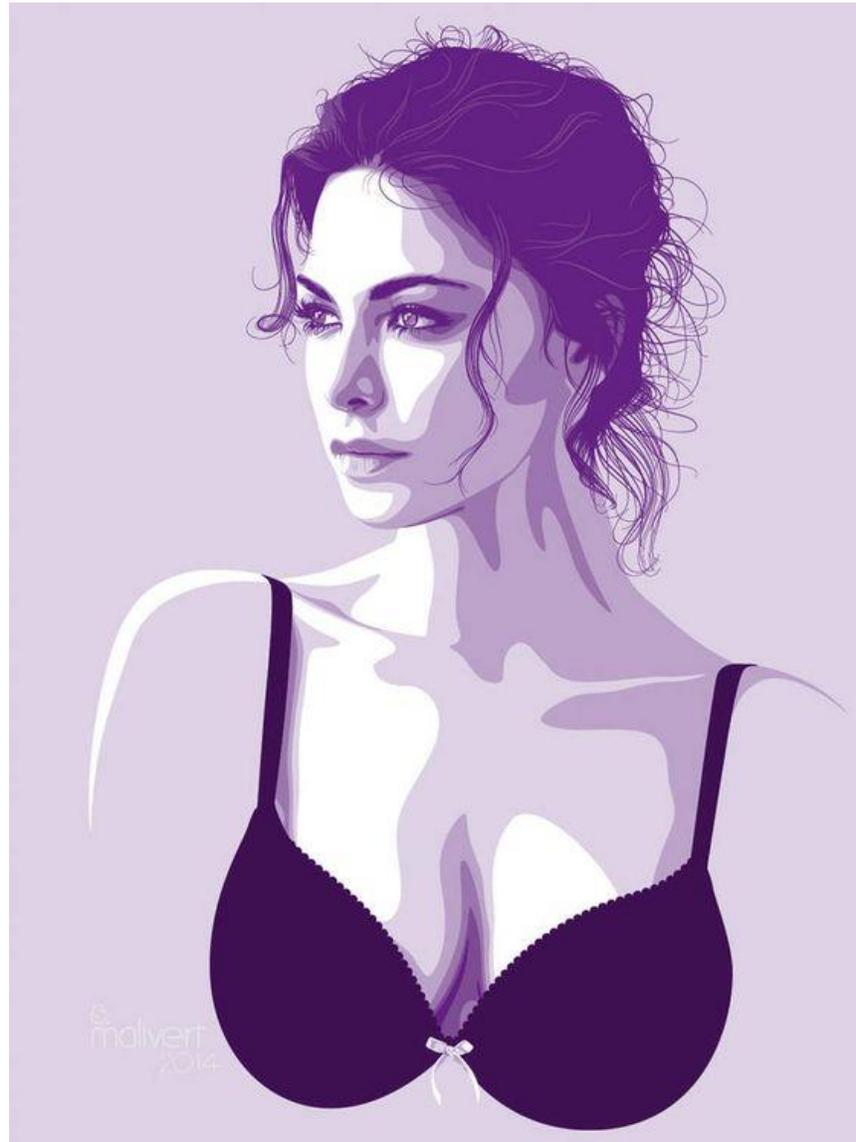
Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

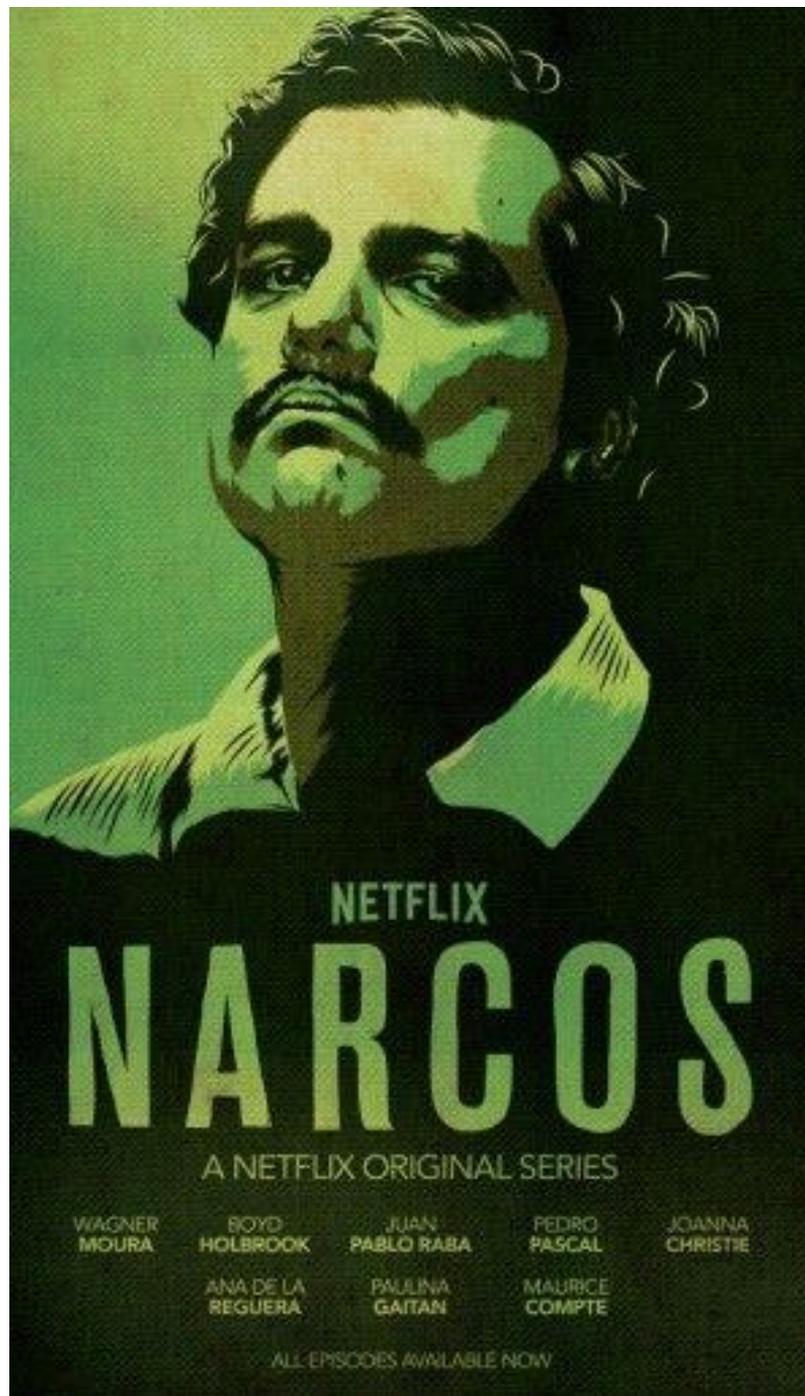
Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

NETFLIX

NARCOS

A NETFLIX ORIGINAL SERIES

WAGNER
MOURA

BOYD
HOLBROOK

JUAN
PABLO RABA

PEDRO
PASCAL

JOANNA
CHRISTIE

ANA DE LA
REGUERA

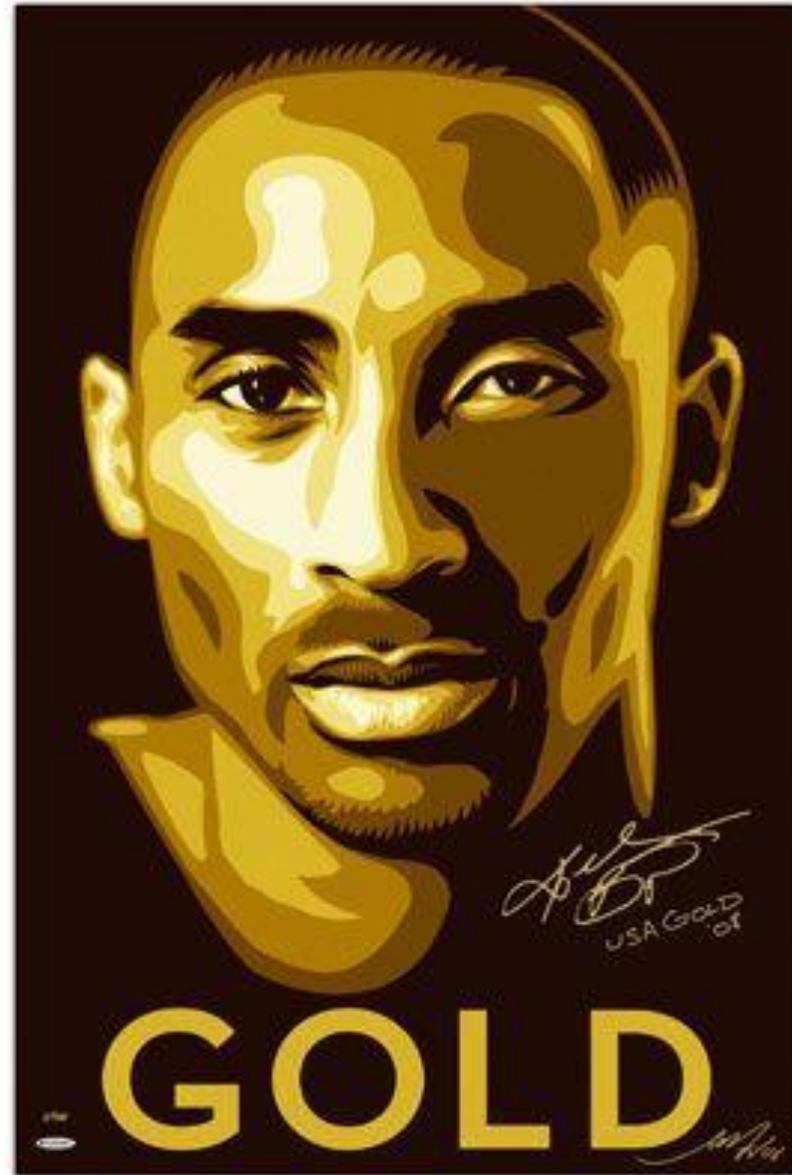
PAULINA
GAITAN

MAURICE
COMPTE

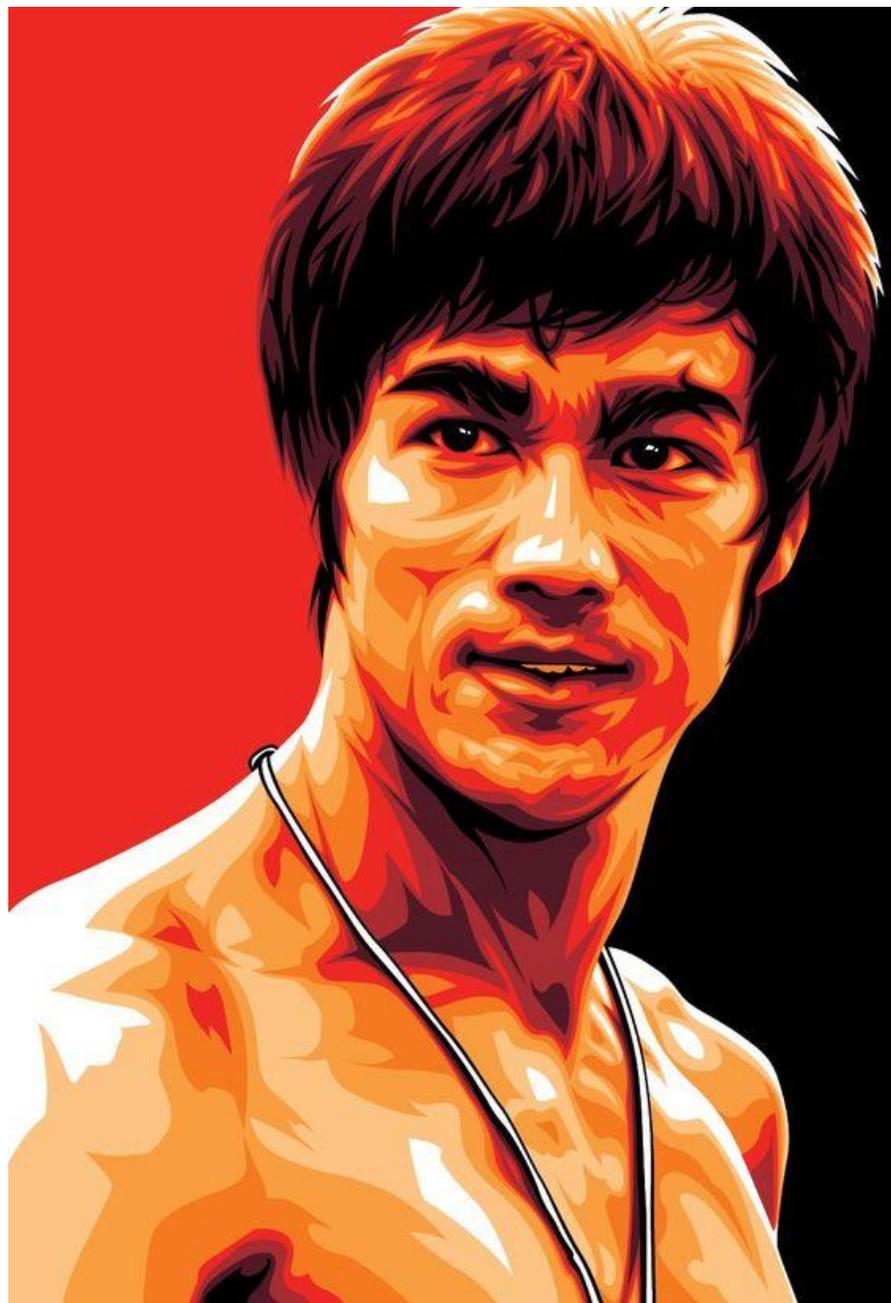
ALL EPISODES AVAILABLE NOW

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

Francisco Jurado Molina EPVA 4

