

Los modelos estéticos en la historia

3a.

Objetivos

- ▶ Que los/as alumnos/as analicen los cambios que se han ido produciendo a lo largo de la historia en la valoración del aspecto físico.
- ▶ Que conozcan los diferentes modelos estéticos de la historia.
- ▶ Que analicen la importancia del aspecto físico en nuestra sociedad actual, y cómo obsesionarse por ello puede ser contraproducente.

Áreas

Geografía e Historia.

Desarrollo

El/la profesor/a nombrará a cinco alumnos/as de la clase para que cada uno/a de ellos/as lea al resto de sus compañeros/as los siguientes textos relativos a los modelos estéticos en las diferentes etapas de la historia. Posteriormente, el/la profesor/a entregará a cada alumno/a la Ficha 3a para que contesten a las preguntas que se les hacen en relación a los textos leídos.

Prehistoria

Es éste un periodo donde aparecen también representaciones artísticas que son, al mismo tiempo, una forma más de conocer las características de vida de los habitantes de esta época. Durante este periodo las representaciones artísticas que se han conservado nos dan la imagen de mujeres caracterizadas por el abultamiento de los senos, vientre y caderas; con estas formas tan marcadas lo que se quería representar era el culto a la fecundidad, tanto de las propias mujeres como de la tierra, encarnadas en ellas.

Las representaciones masculinas son más escasas. Los hombres son representados de forma esquemática y siempre relacionados con las actividades consideradas propias de su sexo.

Arte Clásico (Grecia y Roma)

Tomamos como representativas de las grandes civilizaciones antiguas a aquellas que se desarrollaron en Grecia y Roma. Tanto en una como en la otra se produce una evolución en los cánones estéticos, representados por las diferentes etapas que recorren las civilizaciones analizadas.

Las culturas clásicas son ante todo antropocéntricas. No olvidemos que aún no había hecho su aparición el cristianismo, de ahí que sus representaciones artísticas traten de darle una dimensión humana.

Las figuras masculinas son las más representadas; predominan desnudos donde se hace una exaltación al cuerpo, haciendo estudios de anatomía con ellos. El desnudo masculino es frecuente encontrarlo desde las primeras manifestaciones del arte griego y romano.

La civilización griega está marcada generalmente por un gusto a las representaciones de figuras masculinas jóvenes, retratándose la belleza corporal de los atletas, más que la belleza femenina. Este hecho está relacionado con la generalización de las relaciones homosexuales masculinas, que se dan con toda normalidad entre los grupos sociales más privilegiados.

Por su parte, la cultura romana es heredera en gran medida de la griega, pero ésta sufre algunas variaciones dadas las influencias que le vienen de otros lugares. Así, en un primer momento, las figuras masculinas tienen grandes similitudes con las estudiadas anteriormente, pero a medida que se produce la caída del Imperio Romano por la invasión de los pueblos germanos, éstos van imponiendo otros modelos estéticos. Van apareciendo hombres con el cabello más largo y con barba, cosa que no había ocurrido hasta el momento.

Edad Media

Nos hallamos en un periodo de la historia marcado por un fuerte sentido religioso, oscurantismo, atraso ideológico y teocentrismo, que va a regir todas las manifestaciones de la vida pública. El miedo al más allá va a intensificar el sentimiento místico, provocando la huida de todo lo pagano y terrenal.

Las representaciones humanas van a escasear en el arte y quedarán reducidas al campo de lo místico y lo religioso.

Cuando aparecen imágenes alusivas a la mujer, éstas vienen a identificarse con la Virgen, la madre de Dios; por tanto, para ellos la única función de la mujer es la de dar vida.

No aparecen representadas las figuras, tanto masculinas como femeninas, desnudas, ya que existe un elevado control moral por parte de la iglesia.

El ideal de belleza va a responder a lo que más se acerque a Dios. Sólo van a hacer imágenes de santos, vírgenes o escenas de la pasión de Cristo, unidas a las de los reyes, que son representantes de éste en la tierra.

Edad Moderna (Renacimiento)

El siglo XIV supone el inicio de un cambio en los gustos estéticos femeninos y masculinos. Tras un periodo de ignorancia y ocultación de los placeres mundanos, se inicia de nuevo un proceso de recreación de la capacidad de la persona como generadora de vida. Esto supone una lenta evolución desde la etapa anterior, aunque poco a poco se las va dotando de aspectos propiamente humanos.

El ideal de belleza masculino es la representación en todo su esplendor. Los cuerpos se idealizan. En los trabajos sobre desnudos se hace una exaltación de las proporciones humanas, los rostros son idílicos, buscando la perfección y la ocultación de los sentimientos.

Las figuras femeninas vuelven a ser estilizadas y a representarse totalmente desnudas. La mujer tiene dos dimensiones; por un lado la de madre que no es representada, y por otro la de deseo, frivolidad, los placeres paganos, simbolizados con desnudos de mujeres totalmente perfectas y rostros inexpresivos.

Todo este alarde de armonía y equilibrio va a ir decayendo con la llegada del siglo XVII y su movimiento artístico conocido como Barroco.

Durante este periodo asistimos también a un renacer de los valores religiosos y morales con la Contrarreforma. Por ello, en los países donde se desarrolla este movimiento se va a dar de lado a la representación de las figuras humanas tal como son, tendiéndose más hacia la vertiente espiritual. Así, van a proliferar las escenas religiosas donde el objeto era exaltar los valores cristianos, tratando de ocultar lo humano, tanto lo físico como lo espiritual, caracterizado como bajo y sucio.

Este hecho contrasta con la realidad vivida en otros países, donde las ideas religiosas reinantes eran las de la Reforma. Fiel representante de este Barroco es Rubens, que sigue creando figuras humanas desnudas, pero huyendo del equilibrio reinante en el Renacimiento. Sus mujeres, educadas en iguales situaciones que antes, poseen una estética diferente: aparecen gruesas, carnosas y sensuales. Los hombres, por su parte, son corpulentos y perfectamente constituidos. Durante el siglo XVIII, vamos a asistir al desarrollo del Neoclasicismo, junto con el despertar de los ideales burgueses, donde se vuelve la vista hacia las composiciones de la época clásica, caracterizadas por el equilibrio de los desnudos tanto masculinos como femeninos, aunque estos aparecen con toda asiduidad como en etapas anteriores.

Siglos XIX y XX

Ya entrados en el siglo XIX, donde la agitada sociedad europea clama por el triunfo de la burguesía, el arte se convierte en un arma de la clase social en ascenso.

Las figuras que se representan son abundantes, pero van más allá de lo que se ve a simple vista, ya que dotan a sus personajes de un significado.

La mujer, en este periodo, es algo más que un modelo estético; es la madre y la patria al mismo tiempo. Puede aparecer desnuda o semidesnuda, pero representa en cada momento algo más que un cuerpo perfectamente constituido.

Fiel reflejo de esto lo constituye el lienzo de Delacroix "La libertad guiando el pueblo", donde la mujer central es la patria con la bandera y la madre con el seno expuesto.

Durante los siglos XIX y XX se va a producir uno de los cambios más significativos de los modelos estéticos. Las figuras humanas van a ser parte esencial de las manifestaciones artísticas, pero en muchas ocasiones van a aparecer distorsionadas; vistas desde la subjetividad del artista, que trata de expresar con sus obras estados de ánimo, de ahí que se alejen de la reproducción de la realidad (Picasso, "Señoritas de Avignon").

A finales del siglo XIX, entrando ya en el siglo XX, estos movimientos de vanguardia van a convivir con la aparición de uno de los descubrimientos que más van a influir en la difusión de una determinada imagen estética, la fotografía. Este invento permitió poder llevar a un mayor número de lugares una misma reproducción, con todo lo que ello suponía en cuanto a aceptación de ideas y homogeneización de conductas.

Unido a ello, lo que va a constituir el gran boom del siglo XX es la aparición del cine, imágenes con movimiento que presentaban papeles de la vida misma y con los que el gran público se identificaba.

Desde los inicios del cine los modelos que han llegado a la calle han sido asumidos, imitados e, incluso, adorados. Desde Rodolfo Valentino, que popularizó la imagen de hombre seductor y duro, pasando por el Bogart de imagen despiadada, papel en el que la mayor parte de los hombres de la época querían verse; hasta llegar a la actualidad, donde un Travolta hace vestir a los jóvenes de hace unos años con brillantina en la cabeza y cazadora negra, o el popularísimo Harrison Ford logra que gran parte de los hombres dejen de rasurarse diariamente, para lograr la incipiente barba que popularizó el famoso Indiana Jones.

Pasando a los elementos femeninos podemos constatar que, sin lugar a dudas, han marcado modelos estéticos y asumido los roles que tradicionalmente se les asignan a las mujeres.

Cuántas mujeres no han soñado con la que ha constituido el símbolo sexual del siglo XX: Marilyn Monroe. Éste es el modelo que ha perdurado hasta nuestra época, ya que la imagen que nos transmite el cine es la de mujer perfectamente constituida y hermosa, deseada por hombres y envidiada por las mujeres, ya que éste, el cine, ha sido un producto dirigido esencialmente a los hombres. A las mujeres se les ha considerado posible mercado en los últimos tiempos, cuando han comprendido que no sólo son objeto de deseo, sino también sujetos del mismo.

Ficha 3a

Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con los textos leídos.

1. ¿El modelo de belleza se ha mantenido idéntico en todas las épocas?, ¿a qué ha respondido? _____

2. Comenta las características principales de los modelos de belleza desde la prehistoria hasta nuestros días. _____

3. ¿Qué sexo suele estar más representado a través de la historia?, ¿atendiendo a qué criterios? _____

4. ¿Qué representaciones priman en la civilización griega?, ¿por qué? _____

5. Los estereotipos de belleza en la historia, ¿en qué sexo crees que han influido más?, ¿por qué? _____

6. ¿Piensas que actualmente existen unos cánones de belleza definidos para el hombre y para la mujer?, ¿cuáles son sus características?, ¿influyen mucho en la gente joven? _____

7. ¿Qué medidas y acciones se te ocurren para flexibilizar los modelos actuales de belleza?, ¿a quién o quiénes corresponde desarrollar estas medidas? _____

8. Enumera algunos valores que puedan ayudar a definir una estética personal. _____

9. ¿Crees que el modelo de belleza actual que nos transmiten los medios de comunicación se corresponde con la realidad de la mayoría de las personas? _____

10. ¿Conoces a mucha gente que tenga esta estética corporal? _____

11. ¿Es importante para ti el aspecto físico o por el contrario valorar otras cualidades de las personas? _____

12. ¿Podrías nombrar a 4 personajes públicos que, no teniendo un físico espectacular, sobresalen en algún aspecto? _____

13. ¿Por qué crees que los medios de comunicación nos intentan imponer un tipo de físico? _____

14. ¿Crees que es bueno obsesionarse con conseguir un físico top model? ¿Qué ventajas le ves? ¿Qué inconvenientes? _____