

APUNTES GENERALES DE ANATOMÍA MORFOLÓGICA APLICADA

CÁNONES Y PROPORCIONES

Prof. Dr. D. Ricardo Horcajada González
curso 2011 / 2012

Departamento de Dibujo I
Facultad de Bellas Artes de San Fernando
Universidad Complutense de Madrid

Estrategias matemáticas para la correcta representación del cuerpo humano en el dibujo:

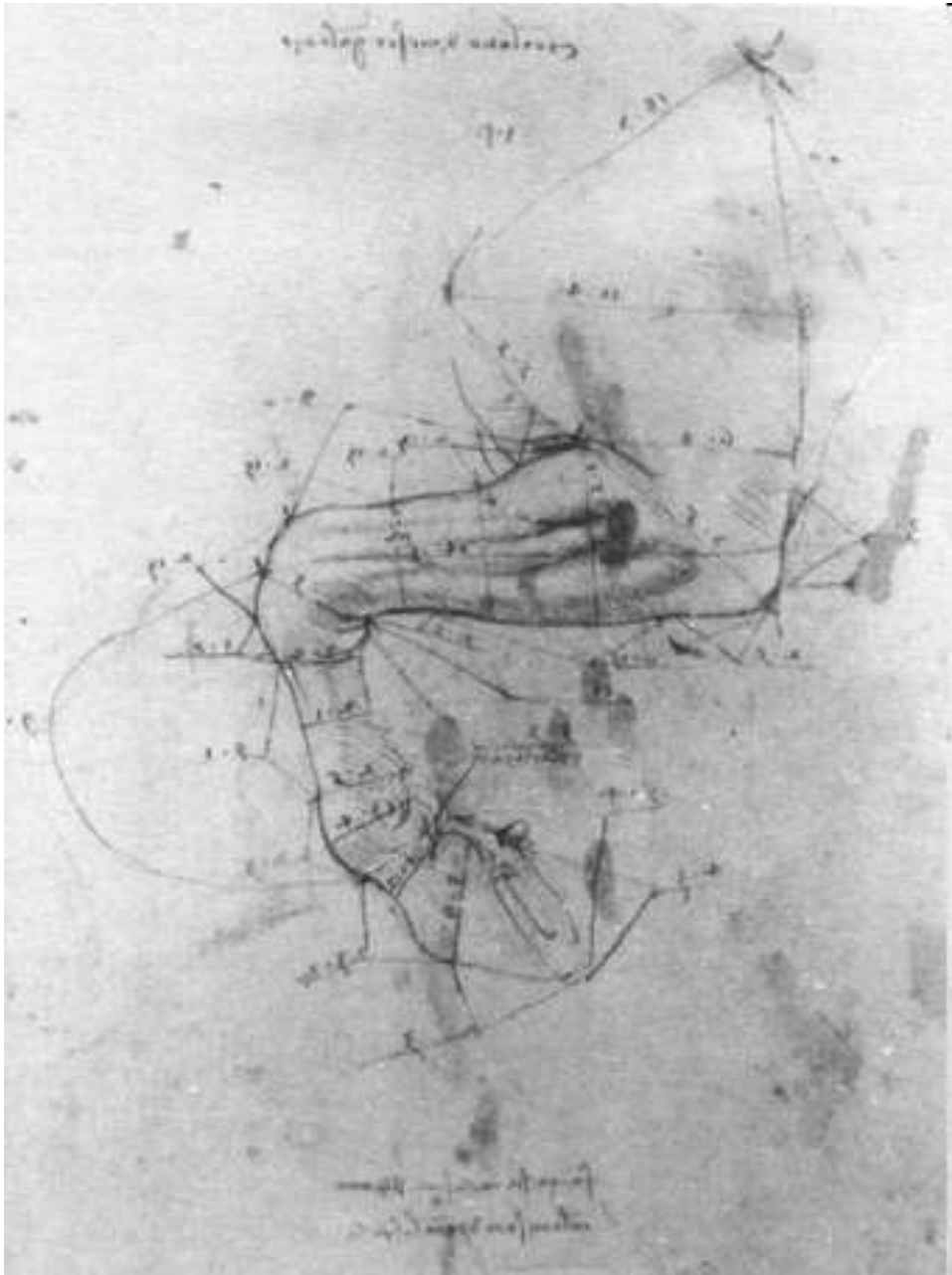
Proporción

Canon

Módulo

P R O P O R C I Ó N

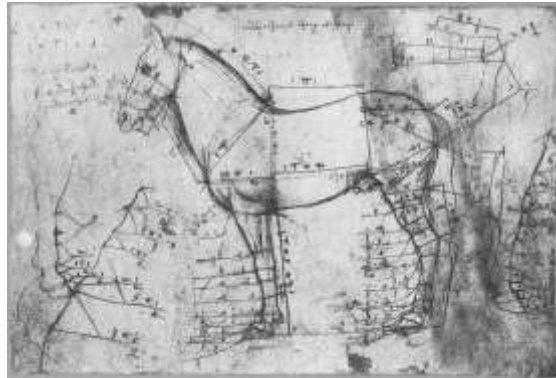
PROPORCIÓN

pro portione, proportionem ; según la parte.

Relación comparativa entre elementos similares (factores)

Relación en cuanto a magnitud cantidad o grado de una cosa con respecto a otra o de una parte con el todo. Esta correspondencia se articula y sistematiza en términos matemáticos, en nuestro caso , en segmentos articulados como representación o elementos de expresión artística.

Correspondencia de medida de partes entre sí y de ellas con el todo.

Proporciones estéticas:- Aquellas utilizadas con fines ergonómicos o antropométricos (arquitectura y diseño), estéticos, (arte) y representacionales.

Proporciones estéticas objetivas.- Aquellas que representan elementos de la naturaleza. Estas relaciones proporcionales se extraen directamente de la observación del hecho natural y directa del modelo. Su aprehensión tiene un carácter intuitivo y experiencial, vivencial.

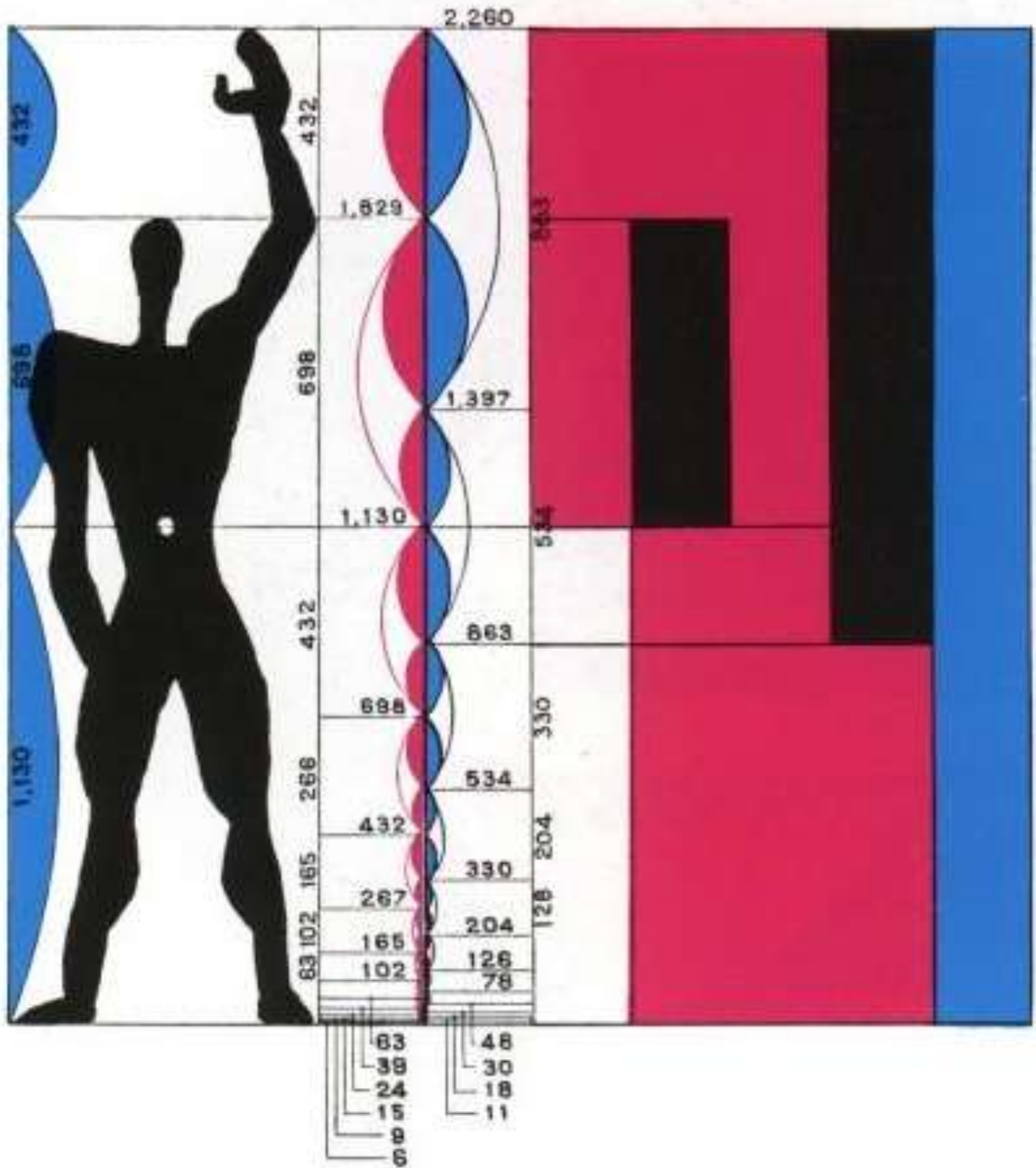
Proporciones estéticas técnicas.- Son aquellas que , extraídas o deducidas de las proporciones estéticas objetivas se establecen como norma para ser aplicadas directamente en la reproducción artística del cuerpo humano. Son por tanto proporciones establecidas en relación a la representación del objeto.

Proporciones estéticas expresivas.- Relaciones de magnitud marcadamente antinaturales que se jerarquizan por el artista en función del carácter simbólico que se le otorga a la forma.

Proporción estructural.- La que permite el establecimiento de relaciones simples 1: 2 , 1: 8, 3:4, ... fácilmente perceptibles mediante la intuición y formuladas desde las matemáticas. Se construyen así esqueletos constructivos de configuraciones métricas, que permiten dibujar líneas que regulan espacialmente las composiciones basadas en formas geométricas simples, exentas o relacionadas entre sí, con el fin de facilitar su lectura intuitiva.

CANON

CANON

Gr. Kanon regla o precepto

En nuestro caso; norma concreta que establece las proporciones ideales del cuerpo humano con vistas a su reproducción.

Tiene siempre un carácter utilitario (*ej: estatuaria monumental egipcia*)

Sistema de medidas tal que tomando una parte se puede deducir el todo y a la inversa; una parte puede ser deducida de la totalidad : regla de justa relación

El canon tiene un carácter convencional e histórico, por ese motivo evoluciona.

En él están implícitos mecanismos derivados de las economías del deseo.

Citaremos sólo los más conocidos; el egipcio, el griego desde Mirón a Zeuxis;

Vitrubio, Alberti, Leonardo, Durero, Rafael, David, Le Corbousier.....

El canon no sólo es utilizado para la representación del cuerpo, sino para la construcción de todo lo que tenga que ver con él.

Sus unidades, módulos, son aceptadas en la vida diaria, siendo los objetos que se realizan con ellas cercanos a nosotros, aprehensibles, comprensibles y útiles.

Diferenciar entre canon artístico, canon natural y canon antropométrico.

canon antropométrico

Se construye según la media obtenida de comparar una parte de la población.

El primer antropómetro fue Quetelet que ayudó con su metodología a confeccionar los cánones de Langer, Schadow, Geyer, Fritsch y Richer (7 ½).

Los cánones que articulan su modulación en las proporciones 7, 7 ½ y 8 pertenecen a este ámbito científico. Se suele tomar como módulo la cabeza o la columna.

Canon de 7 y ½ : Estandar. +-170 cm. Tipo medio de Richer. Canon de Langer

Canon de 7 y 3/4 : Óptimo. +-1,75 cm. Tipo normal. Canon de Fritsch

Canon de 8 : Heroico. + 1,80 cm. Tipo heroico de Richer, Geyer y Schadow.

canon natural

El intrínseco a cada individuo derivado de su conformación única

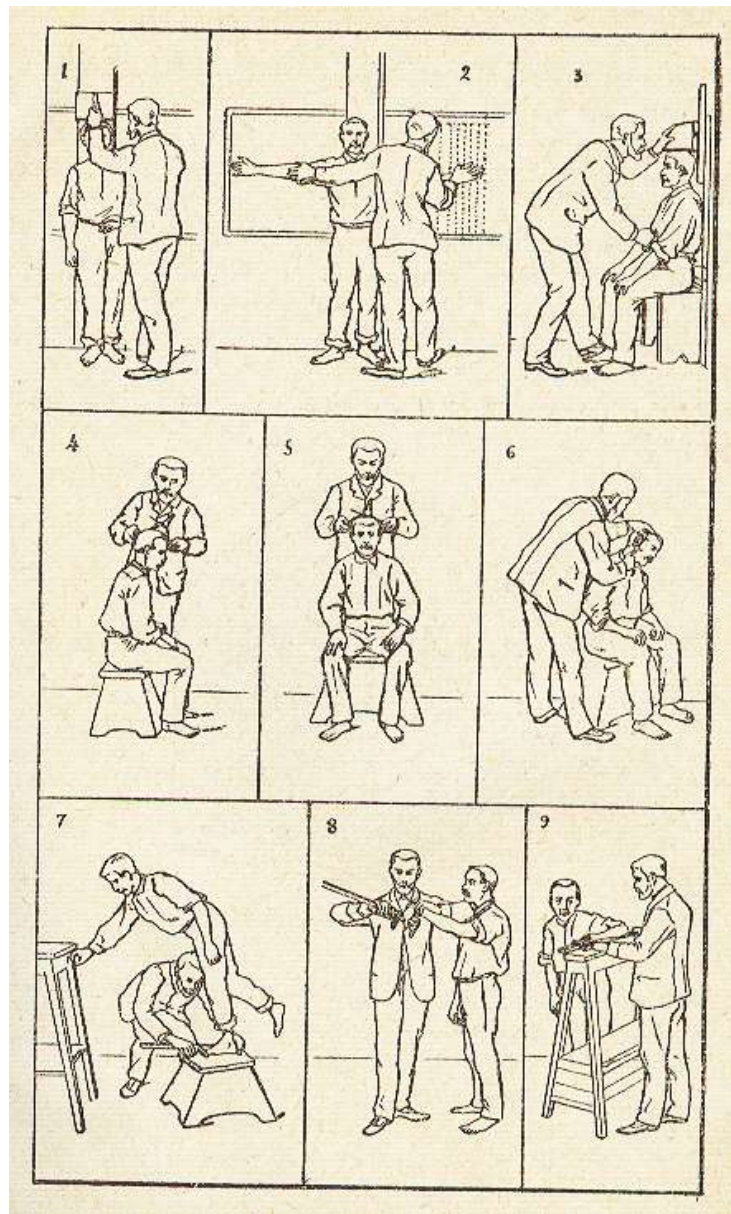
canon artístico

El derivado de la representación de cada momento histórico del

cuerpo humano en el arte. Este está sujeto a aspectos como la funcionalidad,

la sociología o la imaginación y define ante todo modelos y estrategias de representación

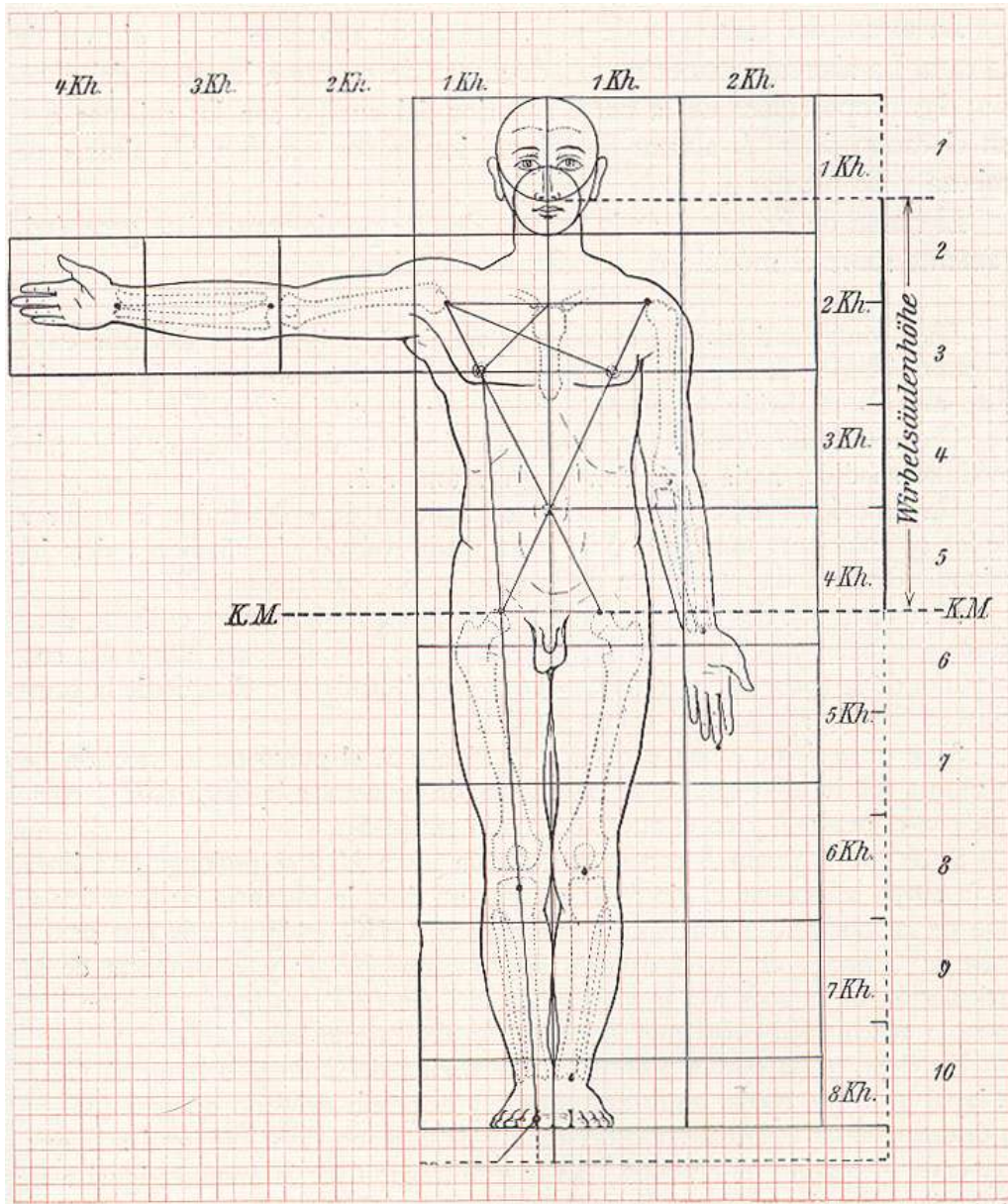

**TIPOS
DE
CANON
ANTROPOMÉTRICOS**

CANON DE 7 ½

canon de Richer y Langer

Tipo medio rechoncho.

Hasta 170 cm

La altura del cuerpo se compone de 7 ½ cabezas = 10 caras

La envergadura (brazos abiertos) excede en media cabeza a la altura.

La segunda altura de cabeza coincide con los pezones y la tercera con el ombligo

Los brazos (ancho) miden $\frac{3}{4}$ de altura de cabeza

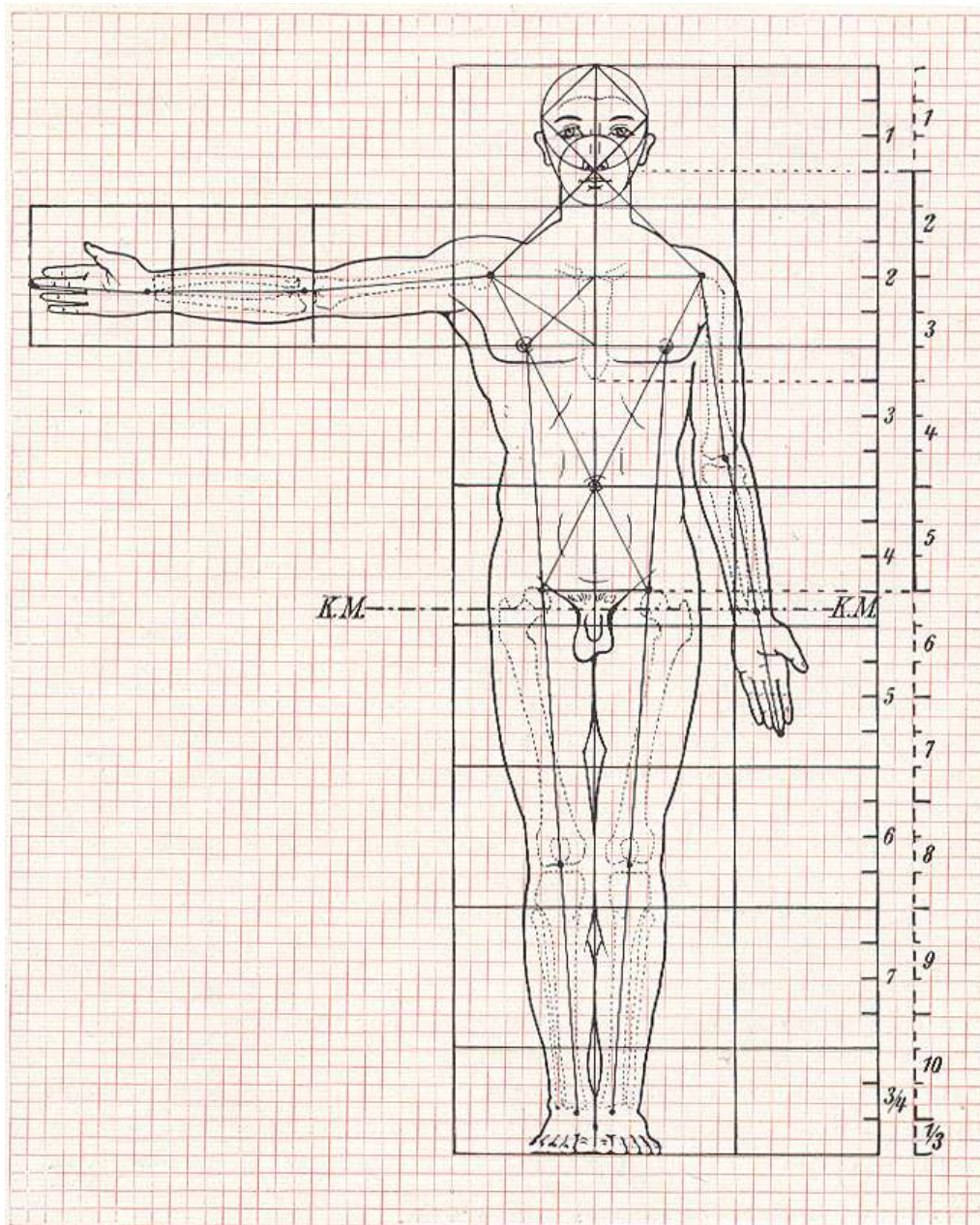
Las piernas $3 \frac{3}{4}$

La columna vertebral es $2 \frac{1}{2}$ la altura del cuerpo

CANON DE $7\frac{3}{4}$

canon de Fristch y Merkel

Tipo normal de mediana corpulencia

Hasta 175 cm de altura

La altura del cuerpo es de $7\frac{3}{4}$ cabezas = $10\frac{1}{3}$ caras

La envergadura excede en $\frac{1}{4}$ de cabeza la altura del cuerpo

Los brazos tienen $3\frac{1}{4}$ alturas de cabeza como longitud

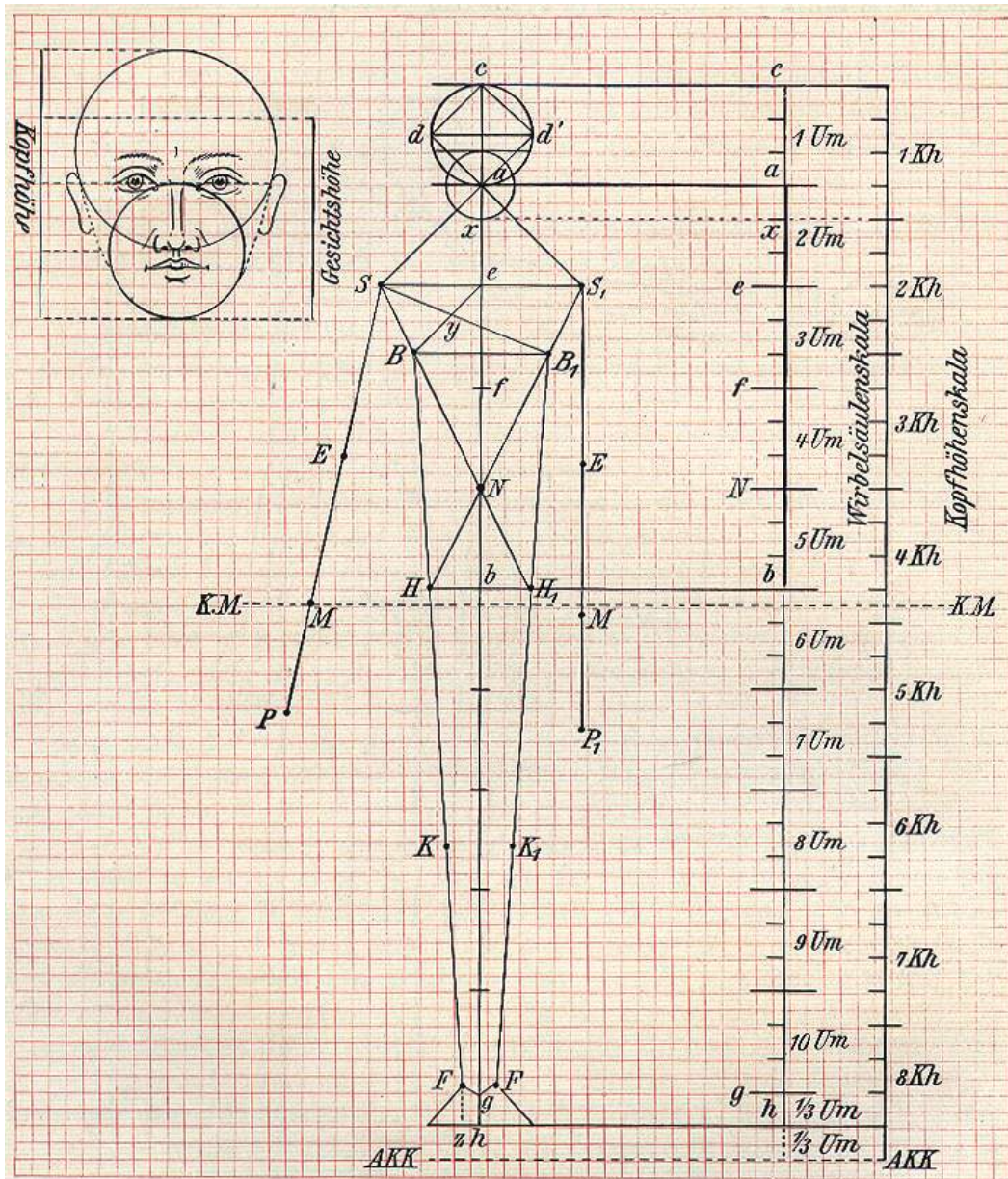
Las piernas 4 cabezas de longitud

Este canon puede construirse geoméricamente

sobre el módulo de la columna vertebral

CANON DE 7 $\frac{3}{4}$
 canon de Fristch y Merkel
 Modelo geometrizado

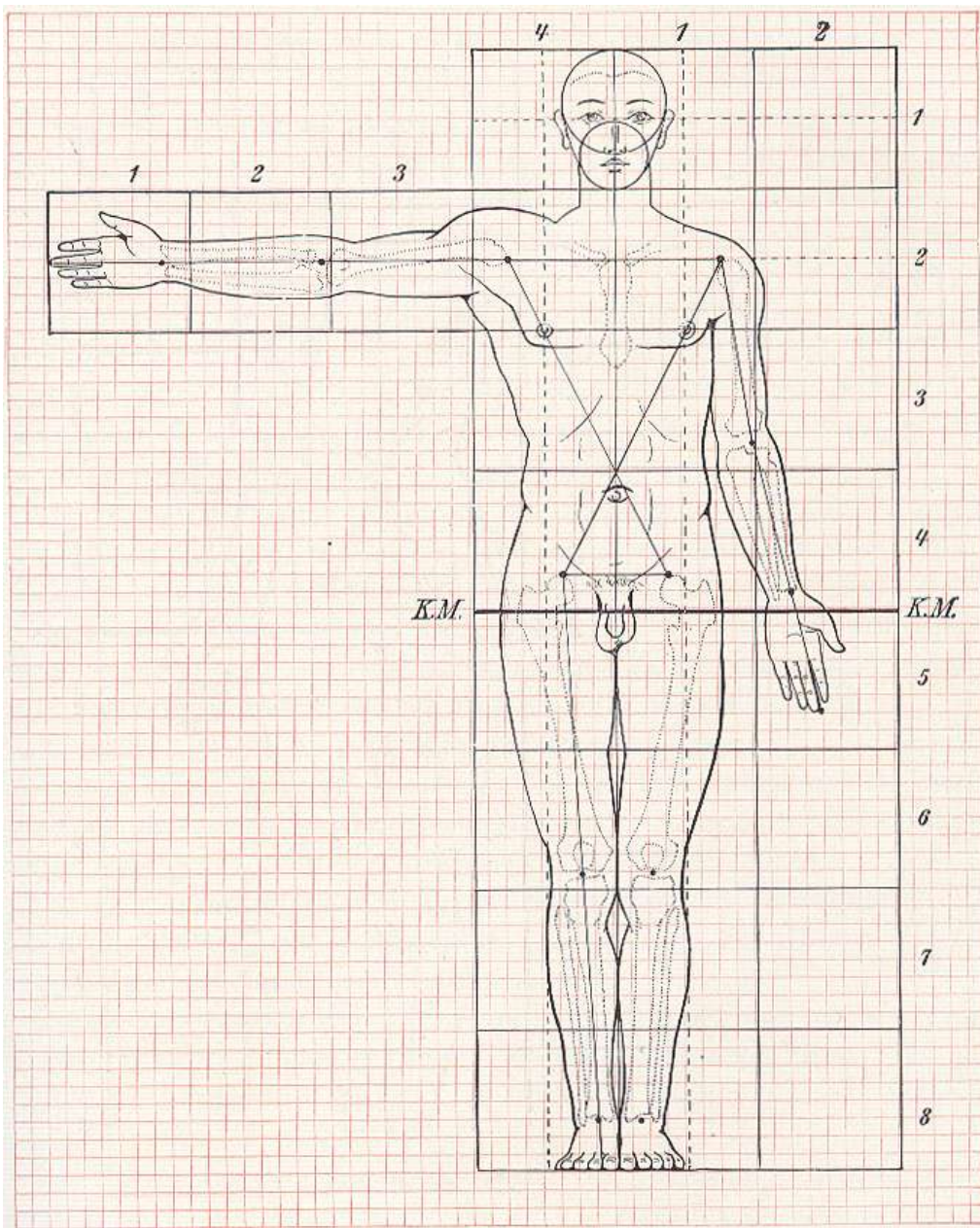

- La altura de la cabeza es igual a la distancia entre los pezones
- El centro de la figura es la equidistancia entre B B1(pezones)
- En las extremidades el módulo
- ((ab) = columna vertebral) coincide con las articulaciones
- En la mano pm* = borde superior de los huesos del carpo
- En la rodilla pm = borde inferior de la rótula
- En el pie pm = Superficie superior del astrágalo
- Pm* = punto de medición

CANON DE 8

canon de Richer y Geyer

Tipo ideal

Más de 180 cm de altura

Canon habitual de taller hasta el siglo XX

La altura del cuerpo es de 8 cabezas = $10 \frac{2}{3}$ caras

La envergadura es igual a la altura del cuerpo

La parte superior puede construirse igual que

en los dos cánones anteriores (Modelo de Fritsch)

El ombligo está por debajo de la tercera altura

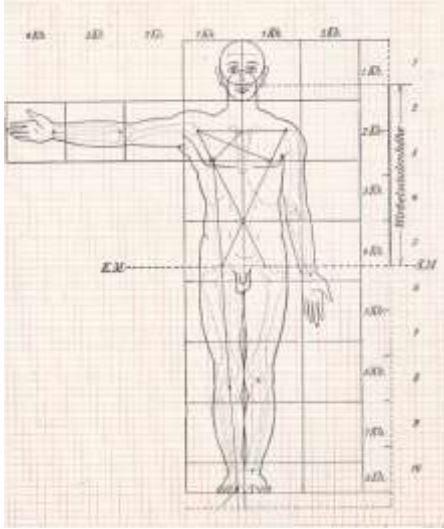
Los brazos (longitud) = $3 \frac{1}{4}$ alturas

Las piernas = $4 \frac{1}{4}$

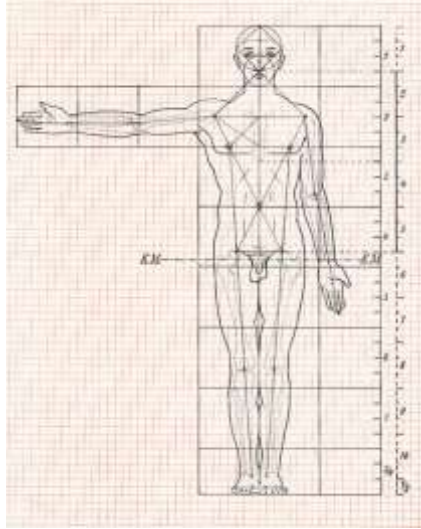

Resumen

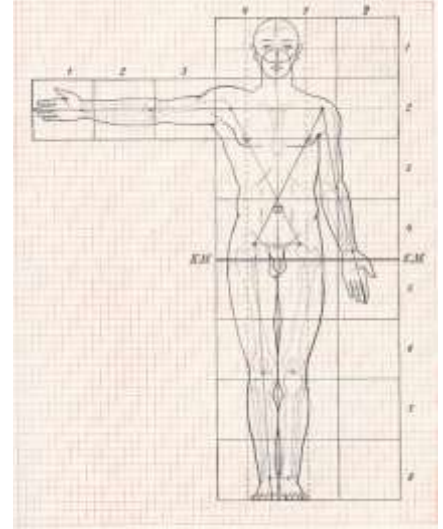
Cánones antropométricos definidos durante el siglo XIX

CANON DE 7 ½
canon de Richer y Langer

CANON DE 7 ¾
canon de Frisch y Merkel

CANON DE 8
canon de Richer y Geyer

Tipo medio rechoncho.
Hasta 170 cm
7 ½ cabezas = 10 caras
La envergadura excede en media cabeza a la altura.
La segunda altura de cabeza coincide con los pezones y la tercera con el ombligo
Los brazos (ancho) miden ¾ de cabeza
Las piernas 3 ¾
La columna vertebral es 2 ½ la altura del cuerpo

Tipo normal de mediana corpulencia
Hasta 175 cm de altura
La altura del cuerpo es de 7 ¾ cabezas = 10 1/3 caras
La envergadura excede en ¼ de cabeza la altura del cuerpo
Los brazos tienen 3 ¼ alturas de cabeza como longitud
Las piernas 4 cabezas de longitud
Este canon puede construirse geoméricamente sobre el módulo de la columna vertebral

Tipo ideal
Más de 180 cm de altura
Canon habitual de taller hasta el siglo XX
La altura del cuerpo es de 8 cabezas = 10 y 2/3 caras
La envergadura es igual a la altura del cuerpo
La parte superior puede construirse igual que en los dos cánones anteriores (Modelo de Frisch)
El ombligo está por debajo de la tercera altura
Los brazos (longitud) = 3 ¼ alturas
Las piernas = 4 ¼

CANON ARTÍSTICO

CANON ARTÍSTICO SIMBÓLICO

CANON ARTÍSTICO MODULAR

CANON ARTÍSTICO SIMBÓLICO

Aquel cuyos sistemas de medidas vienen determinados por componentes sociológicos, religiosos o culturales ajenos a la observación directa del cuerpo. Es decir, aquellos cánones que se establecen en sí mismos como discursos o formas de los mismos.

El módulo se sigue construyendo por funcionalidad mientras que las relaciones proporcionales son simbólicas, habitualmente alegóricas.

Estas formas se construyen por semejanza o metáfora y su articulación genera alegorías y discursos.

Podemos encontrar ejemplos de ello en la anatomía oriental (conjunto de fuerzas), la primitiva (Sin relación con la naturaleza exterior : antinaturales-expresionistas), o la hindú.

ANATOMÍA HINDÚ

TIPOS DE FIGURA

Nara = Humana

Krura = Terrible

Asura = Demoniaca

Bula = Infantil

Kumara = juvenil

CANON

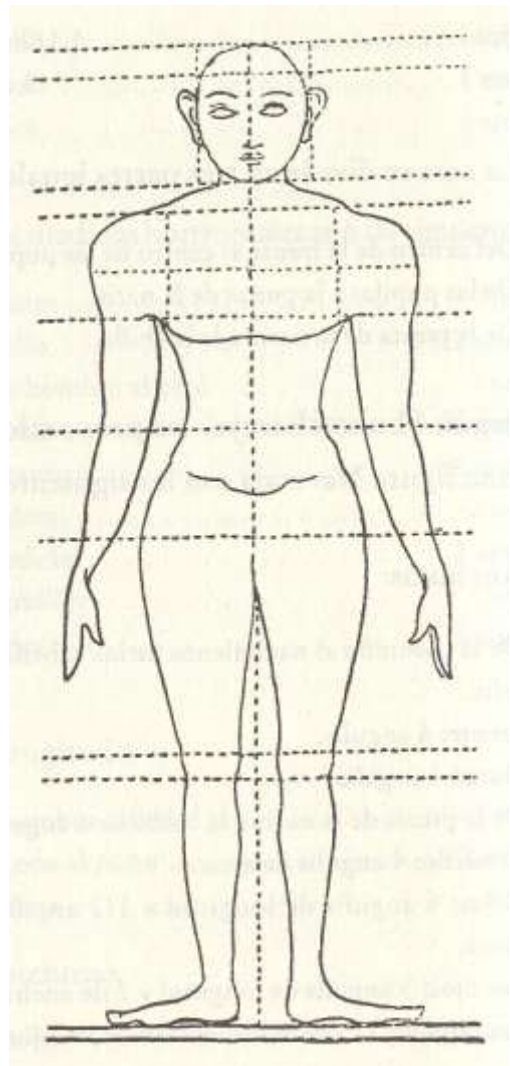
10 talas

12 talas

16 talas

5 talas

6 talas

La anatomía artística hindú no hace referencia a los huesos o los músculos,
Sino que generaliza las formas tomando ejemplos en la naturaleza.

Pájaro aguzanieves

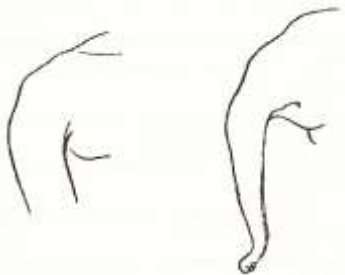
Ojo de cierva

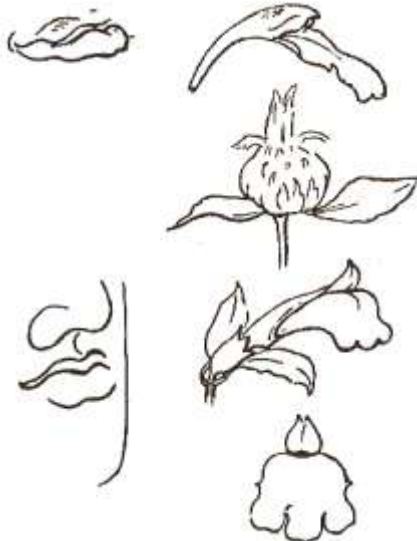
Loto

Oreja como buitre

Hombro como elefante

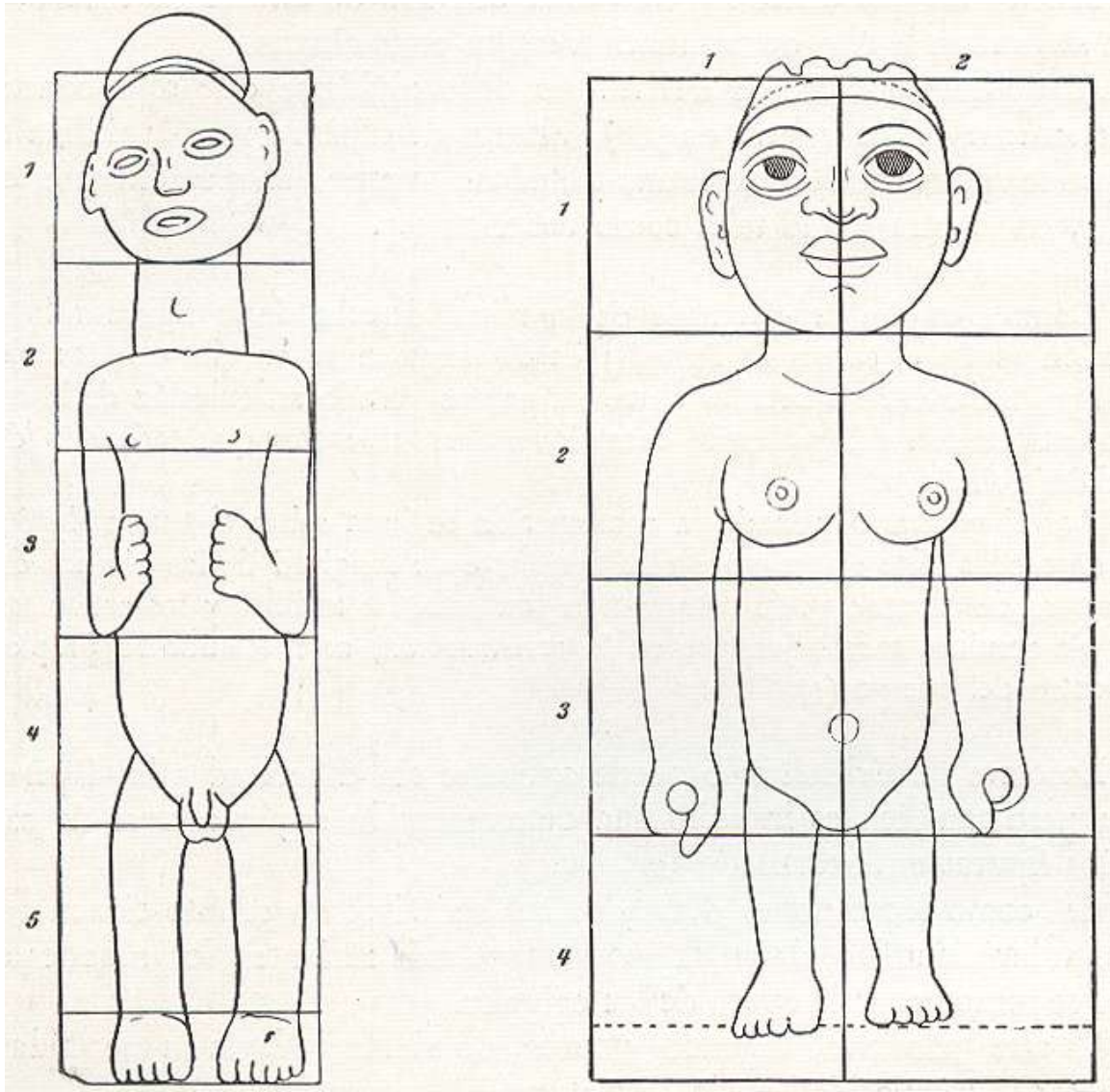
Labios como

el fruto del Bimba

o

la flor del dragón

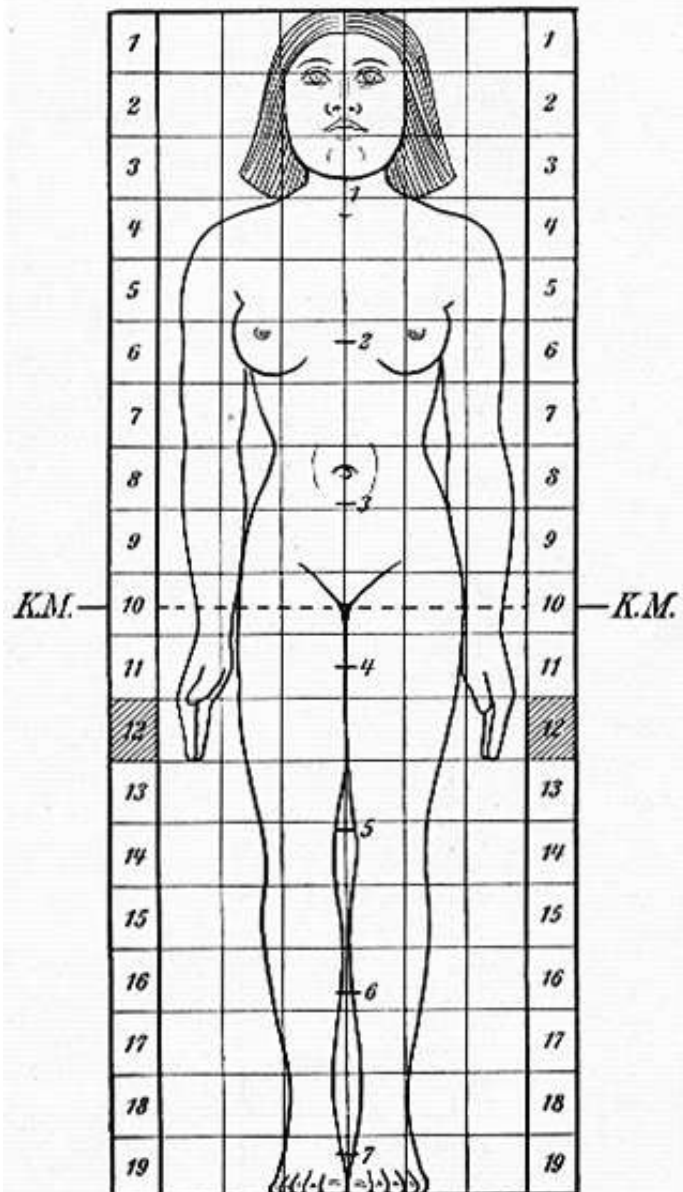

La anatomía artística
 primitiva es antinatural
 carece de referencias
 o de finalidades productivas
 se dirige directamente
 a la expresión.

CANON ARTÍSTICO MODULAR

El primer canon artístico modular lo encontramos en la escultura egipcia. Su finalidad era facilitar el trabajo a los arquitectos, los cuales podían solicitar distintas partes de las estatuas a diferentes escultores sin alterar las medidas. Los estudios de Lepsius han sido ampliados y puestos al día por Inversen quien ha demostrado que la base del canon egipcio se encuentra en la figura humana de pie y que las proporciones de ésta se hallan en las medidas de la mano y del brazo, es decir, de **los miembros corporales que producen y crean las cosas**. Inversen ha probado que cada lado de un cuadrado de la cuadrícula egipcia es siempre igual a un puño, o sea, a la anchura de la mano, medida sobre los nudillos, incluyendo el pulgar. El puño viene a ser, por tanto, el módulo de todas las proporciones.

Cuadrícula egipcia elaborada a partir de la medida del puño. La figura se deforma en virtud del canon de la época.

El antebrazo con la mano extendida que aparece con tanta preeminencia en la estatua sedente de Zoser fue la base de otra capital medida egipcia: el cúbito pequeño, igual a la distancia que media desde el arranque del antebrazo por dentro (no desde el codo, sino desde el hoyo del lado contrario) al filo de la uña del pulgar. El cúbito pequeño fue la base del Canon antiguo, que establecía la altura del hombre desde la planta del pie hasta la mitad de la frente, en cuatro cúbitos pequeños, equivalentes a 18 puños (o cuadrados de la cuadrícula) o a 6 pies (el pie = 3 puños o cuadrados).

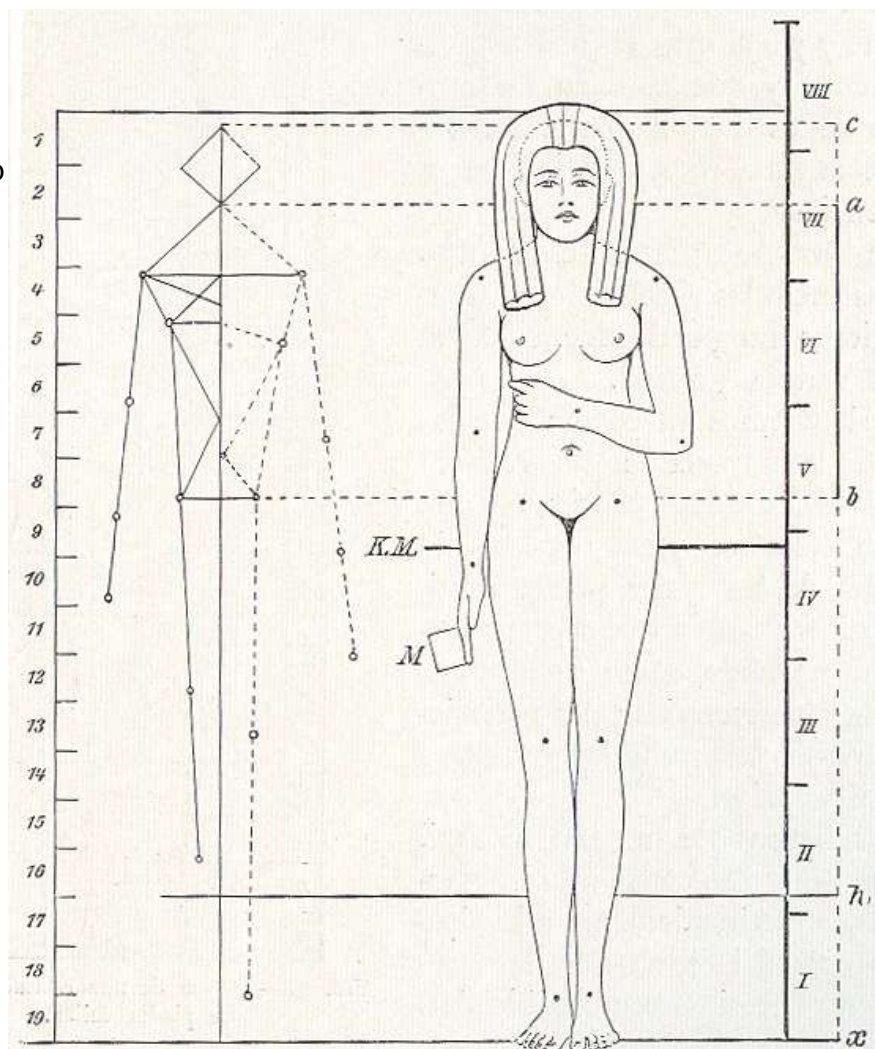
Las divisiones del cúbito pequeño se conocen exactamente por varas de medir y por la descripción de Herodoto (111, 149), quien lo equipara al cúbito griego, dividido de un modo semejante.

Es importante observar que tanto los egipcios como los griegos aplican medidas humanas a las obras humanas, mientras que nosotros nos expresamos en metros, una medida que no lo es.

Son muchos los arquitectos modernos entre ellos Le Corbusier, que preconizan el retorno a las proporciones fundadas en el hombre.

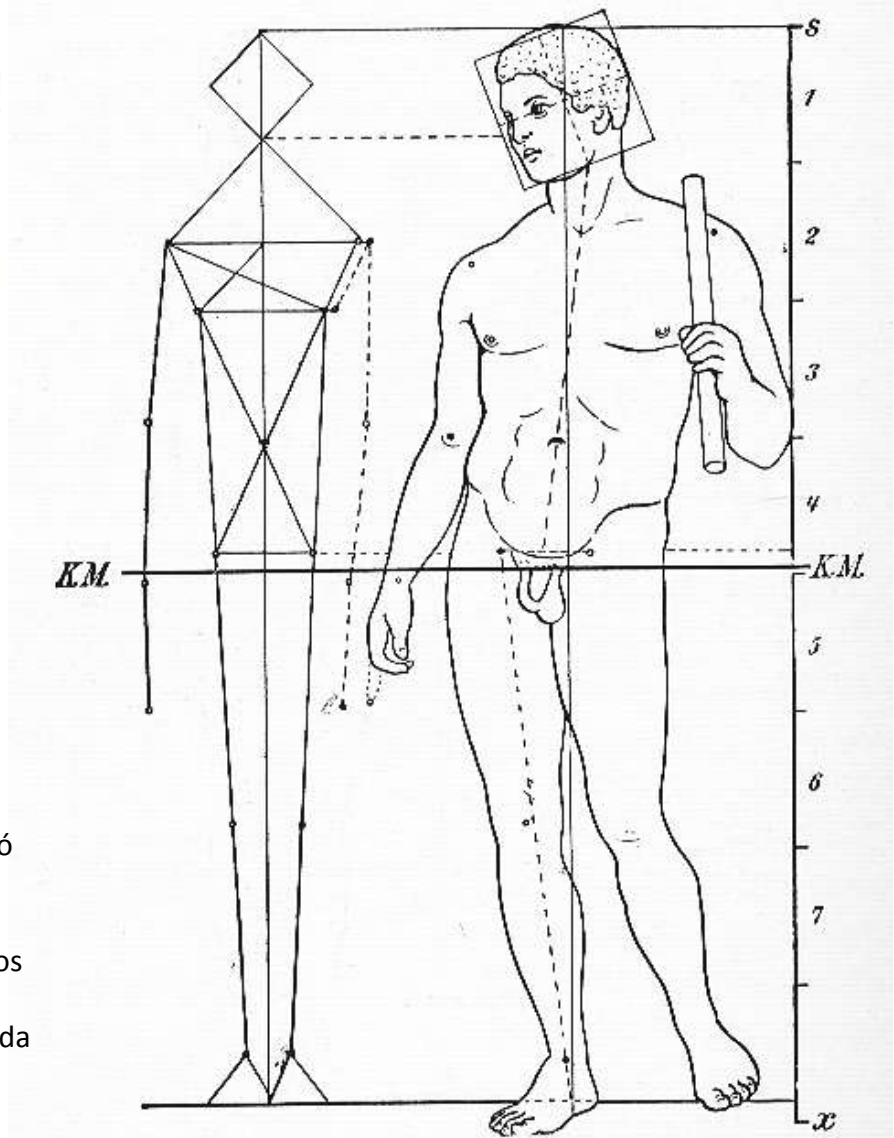
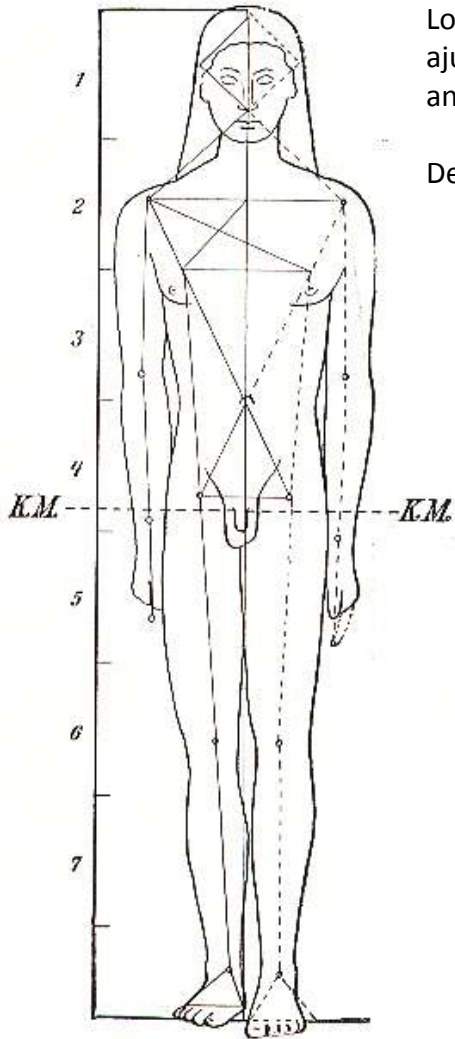
Las deformaciones que se aprecian en la figura, piernas largas y tronco corto, la alejan del modelo Antropométrico de $7\frac{1}{2}$

Será este el modelo que pase a Grecia como origen de los cánones artísticos modulares

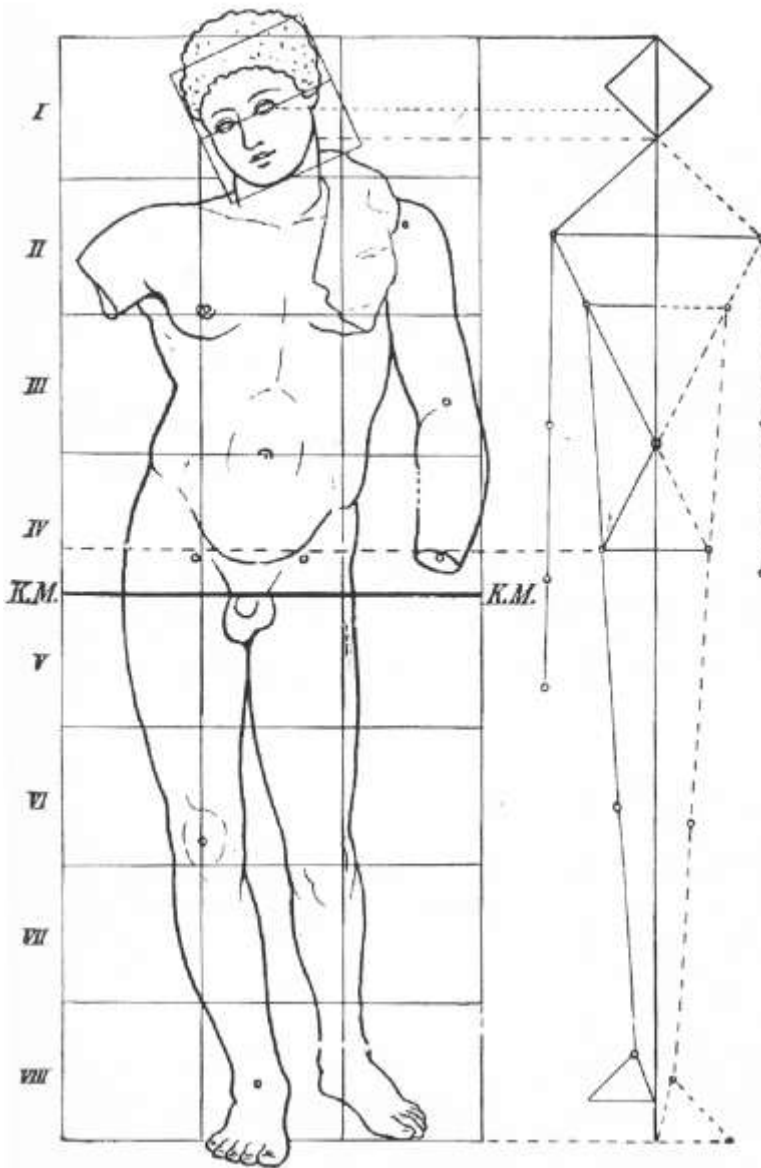
Los primeros cánones griegos se ajustan perfectamente al modelo antropométrico de $7\frac{1}{2}$

Del mismo modo al modelo ideal de Fristch

Este canon evolucionó hacia el de $7\frac{1}{3}$ denominándose por los autores clásicos canon de Policleto. Esta medida es la usada por Fidias para las figuras del Partenón.

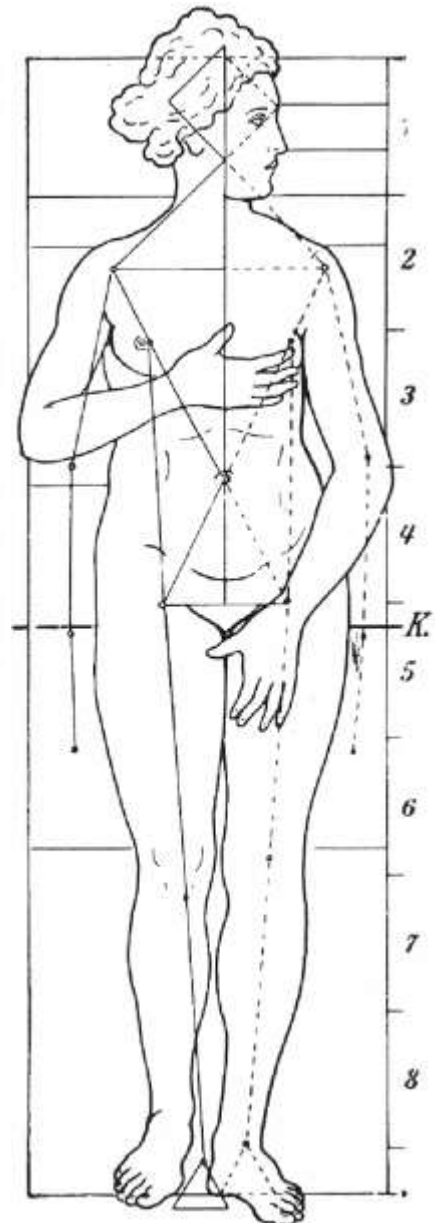

Canon de Praxiteles

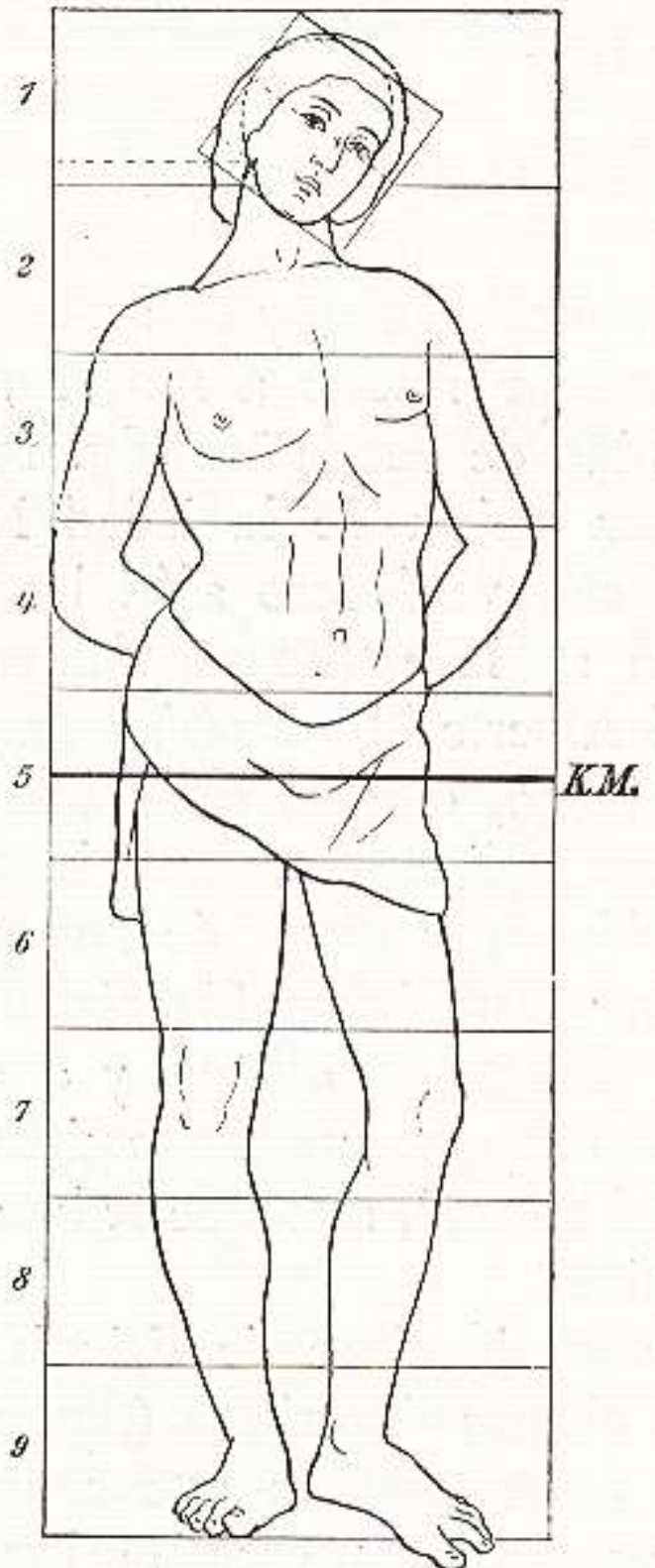
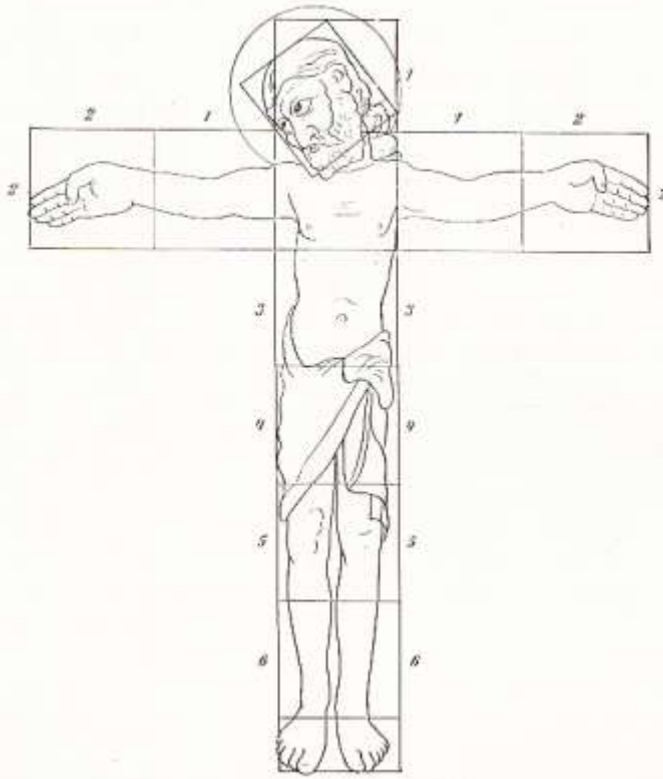
La evolución hacia el canon de 8 Fue realizada por un discípulo de Policleto, Eufanor, y reseñada por Vitrubio y Plinio.

Las figuras de Praxiteles están cinceladas bajo estas medidas.

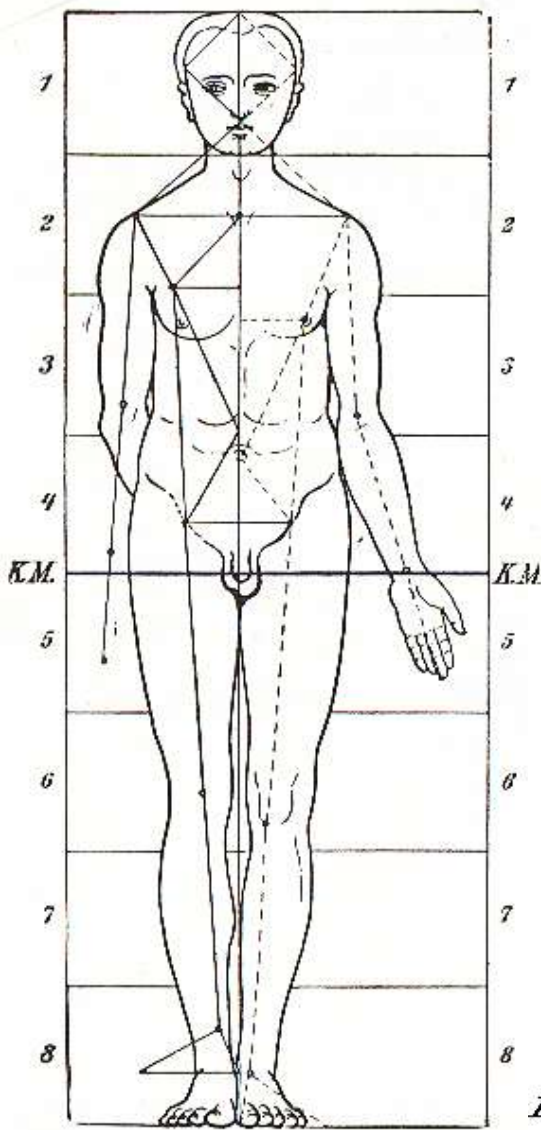
El canon de la Venus de Medicis es un ejemplo claro del uso subjetivo y expresivo de las medidas. Junto a obras canónicas aparecen otras absolutamente amaneradas.

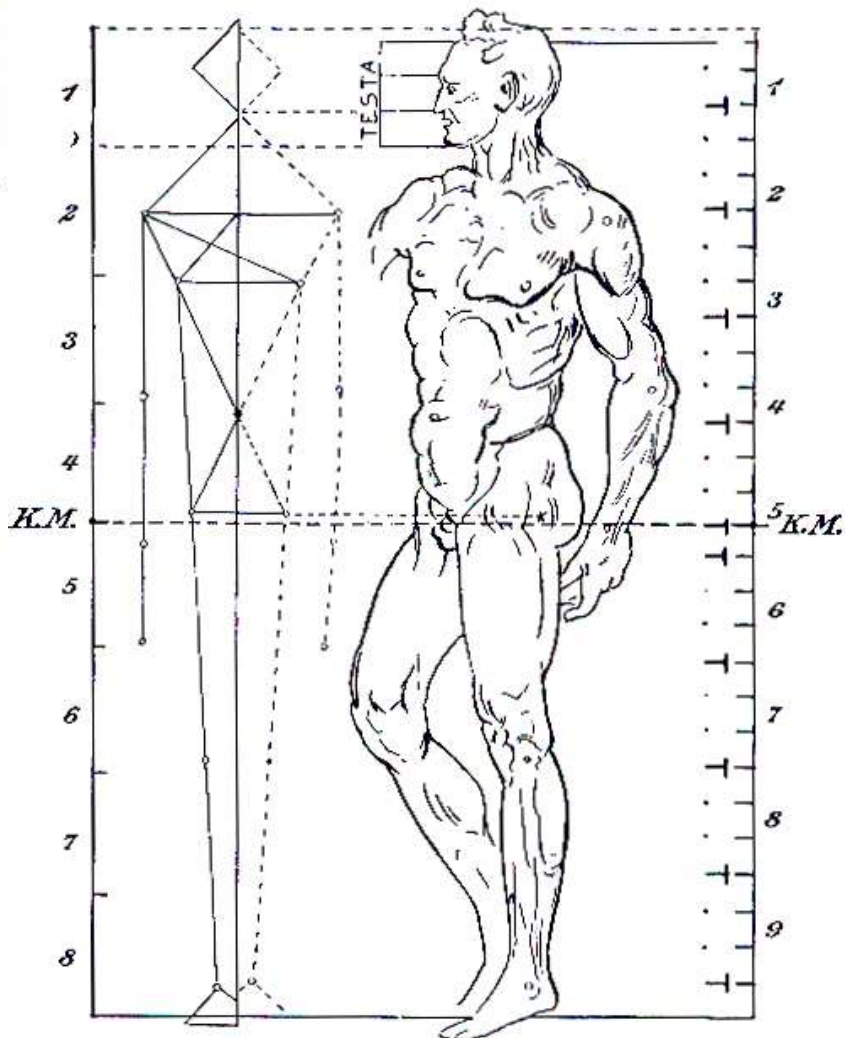
El canon medieval evoluciona desde el primitivismo expresivo del Cristo de Echternach al maneramiento de 9 alturas del San Sebastián de Boticelli.

El canon de Miguel Angel, heredero de la tradición clásica Se extendía de manera proporcionada hasta las 8 alturas o más.

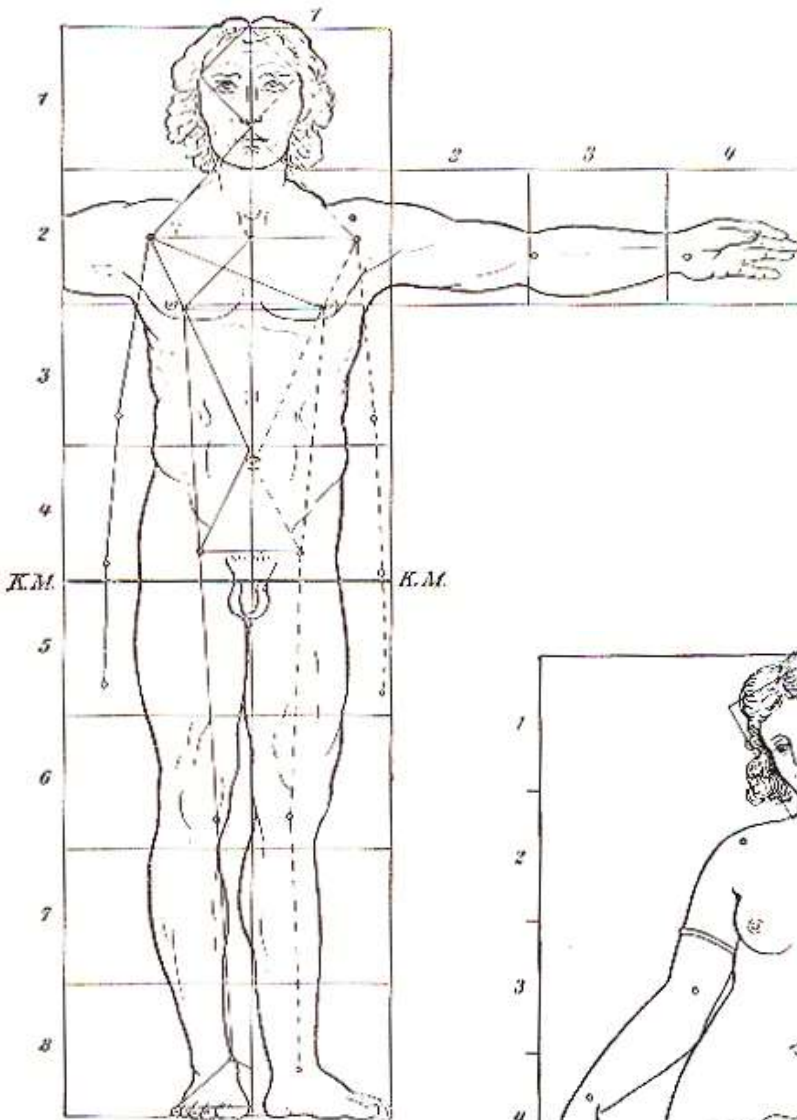
Este modelo fue conservado en las enseñanzas de la academia hasta muy entrado el siglo XIX.

Alberto Durero es el primer artista que sistematiza y publica un canon artístico.

Aunque este se construía a partir de la observación de la naturaleza, su aplicación seguía siendo ideal, dado que mantenía el canon de 8 alturas que pudo observar en las esculturas clásicas en su viaje a Italia.

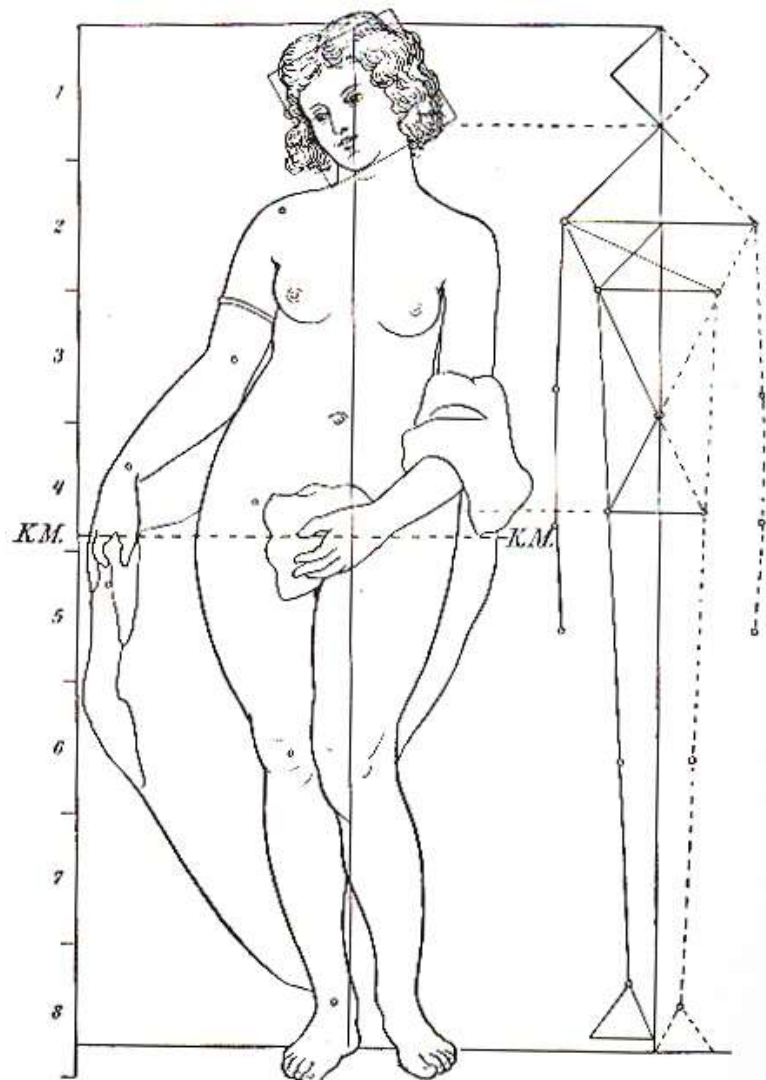

El primer canon artístico de la modernidad desarrollado a partir de estudios antropométricos es el de Leonardo.

También de 8 alturas concuerda en casi todo con los modelos más actuales de Frischt.

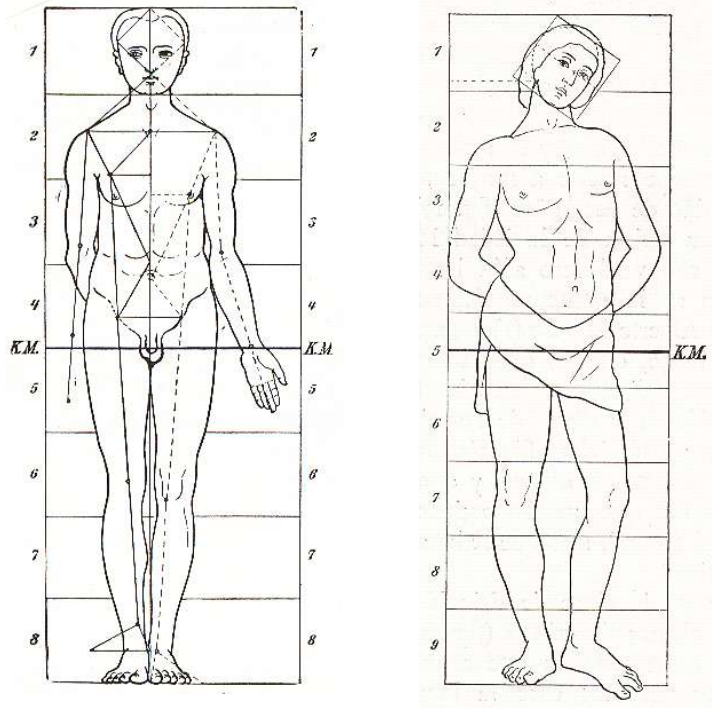
Los cánones académicos del XIX: Cousin, Gerdy y Salvage no parten del natural sino que toman el de Leonardo como origen.

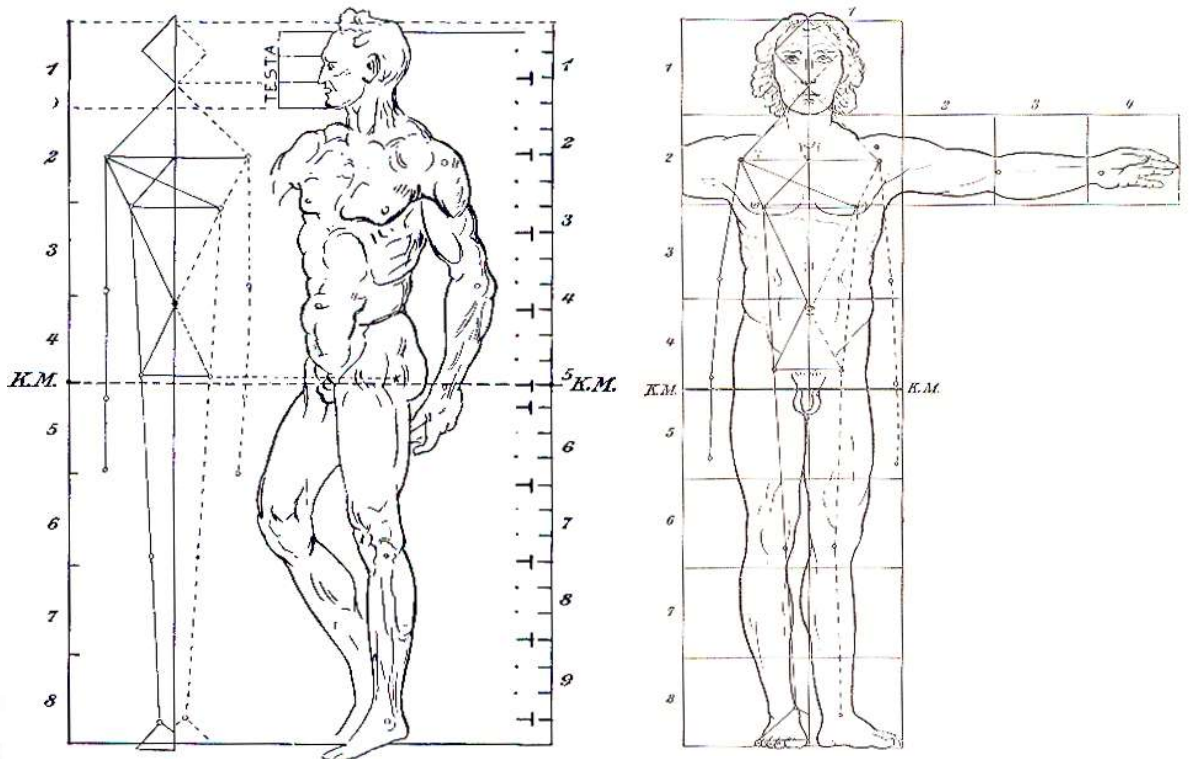
Uno de los últimos cánones reelaborados con éxito a partir del de Leonardo es el de Rubens.

Canon gótico

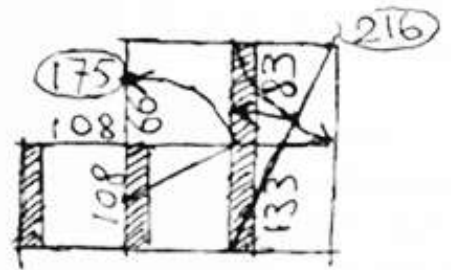
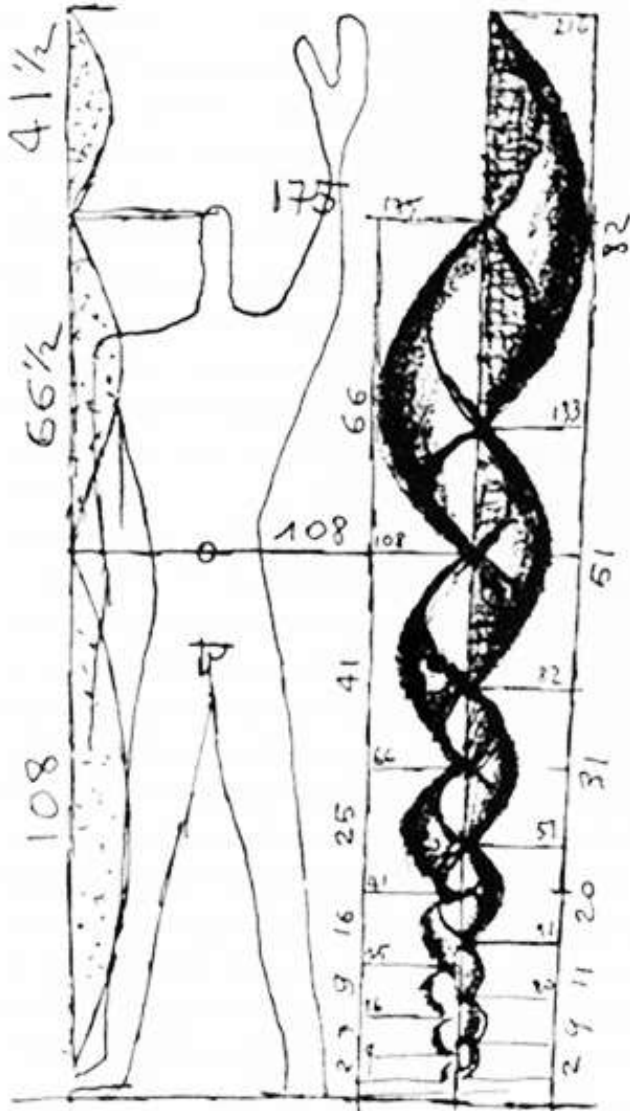

Canon renacentista

Canon artístico modular

El modulator de Le Corbusier

à bord du Cargo
"Vernon S. Hood"
Le 6 janvier 1946
LC

Uso externo e interno del modulator
en arquitectura

Bibliografía

Aranzadi; Telesforo. ***Antropometría***. Manuales Gallach. s/f. Barcelona

Le Corbusier. ***El Modulor. Ensayo sobre una medida armónica a la escala humana aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica***. Poseidón. 1961. Buenos Aires

Stratz, C.H. ***La figura humana en el arte***. Salvat editores. s/f. Barcelona

Marsch; Reginald. ***Dibujo anatómico artístico según las obras de los grandes maestros***. Gustavo Gili. s/f. Barcelona

Plasencia Climente; Carlos. ***Las proporciones humanas y los cánones artísticos***. U.P.V. 2007. Valencia

