

EL DEPORTISTA COMO PROTOTIPO DE ESTÉTICA PLÁSTICA

THE ATHLETE AS THE PROTOTYPE OF PLASTIC ESTHETICS

Desde la antigüedad el tipo atlético –estatura mediana o elevada, anchos hombros, tórax poderoso, extremidades inferiores potentes aunque esbeltas, cráneo elevado y cuello largo y grueso– ha sido considerado como ejemplo de estética masculina. En la Grecia Clásica, **Policleto, Fidias y Mirón**, buscaron sus modelos escultóricos entre los atletas participantes en los Antiguos Juegos Olímpicos. Asimismo los grandes maestros que vivieron a caballo de los siglos XIX y XX, **Rodin, Bourdelle y Maillol**, no dudaron en escoger como modelo un deportista, a la hora de representar el cuerpo desnudo de un hombre. En la obra de estos tres artistas, se encuentran tres esculturas con denominación deportiva: **El Atleta de Rodin, Heracles Arquero de Bourdelle y El Joven Ciclis-**

FIGURA 1.- El Atleta, Rodin (1901). Musée Olympique, Lausanne.

FIGURA 2.- El Atleta, Rodin (1904). Philadelphia Museum of Art.

**R. Balius
i Juli**
Prof. de la
UCAM

ta de Maillol. Son obras que, dejando aparte su innegable calidad, poseen un curioso anecdotario en relación con los personajes que sirvieron como modelo.

August Rodin (París, 1840 - Meudon, 1917) modeló **El Atleta** (bronce de 40 cm de altura) durante el año 1901. El modelo fue **Samuel Stockton White**, un adinerado joven americano de Pennsylvania que destacaba por sus notables cualidades anatómicas. Habiendo ingresado en el Cambridge College de Inglaterra, ganó la medalla Sandow destinada a premiar el hombre más fuerte y más perfectamente desarrollado del Reino Unido. En ocasión de un viaje a París se ofreció a **Rodin** que, admirando su físico lo aceptó como modelo, naciendo de esta manera **El Atleta**, también llamado **El Atleta Americano**, de acuerdo con el origen de **Samuel White**. La escultura

produce una impresión de potencia distendida, que contrasta con las actitudes tensas de otras obras masculinas de **Rodin**. El hecho ha sido interpretado como un cambio en la estética del artista, aunque también puede pensarse que a un modelo profesional le es difícil o imposible adoptar una posición relajada o indiferente que, tan fácilmente puede lograr el deportista, acostumbrado a concentrarse antes de realizar un esfuerzo. El año 1904, **Samuel White** volvió a posar para **Rodin** en una nueva versión de **El Atleta**, en la cual la cabeza está girada hacia el lado izquierdo del espectador, mostrando una menor fortaleza muscular. Posteriormente **White** impulsó la creación de un Museo Rodin en Philadelphia que contiene una colección muy importante de obras, entre las cuales se encuentran las dos versiones del **Atleta Americano**.

De todas la esculturas de **Emile-Antoine Bourdelle** (Montauban, 1861 - Le Vésonet, 1929), **Heracles Arquero** es la más célebre y la que le proporcionó en el año 1910 su primer triunfo. **Bourdelle** modeló la obra en 1909, en grandes dimensiones, realizado

FIGURA 3.-
Heracles Arquero,
Bourdelle (1909).
Musée Olympique,
Lausanne.

después numerosas versiones y estudios de diferentes tamaños. El ejemplar en bronce que posee el Museo Olímpico de Lausanne, fue fundido en 1921, aunque la obra original es de 1909 y su altura con el zócalo es de 71.5 cm. Para los estudios del **Heracles Arquero**, posó un comandante de coraceros que era un extraordinario atleta, llamado **Doyen Parigot**, militar que murió en la batalla de Verdún. Durante la realización de la obra, estaba apoyado sobre un mango de escoba a guisa de arco, equilibrio difícil que únicamente podía mantener unos minutos, que anotaba puntualmente. Cuando la obra estuvo terminada sumó los tiempos, comprobando había posado nueve horas. Mientras **Bourdelle** trabajaba, la mayor preocupación del comandante **Doyen Parigot** era evitar cualquier parecido entre su rostro y el de Heracles, porque al ser militar de carrera no quería ser reconocido, temiendo el escándalo que podía causar su desnudez al ser exhibida públicamente. **Heracles Arquero** exalta la fuerza y la voluntad del hombre; es la imagen perfecta de un arquero en actitud de tensar el arco, en la cual participan todas las estructuras anatómicas. Es a la vez la representación de un héroe mitológico y la figura de un concentrado tirador de arco, participante en una importante competición deportiva.

El catalán del norte, **Aristides Maillol** (Banyuls de la Marenda, 1861-1944), fue hasta sus cuarenta años pintor y artífice de tapices, adscrito al grupo de los nabis, pintores nacidos durante la Gran Guerra, que se proponían regenerar la pintura (nabis en hebreo significa profetas). Hacia 1900 el trabajo de tapicería afectó la vista del artista y le obligó a dejar esta tarea y a dedicarse exclusivamente a la escultura, en la cual se había iniciado pocos años antes. **Maillol**, amigo de **Bourdelle** y de **Rodin**, llegó por instinto al neoclasicismo, esforzándose en crear obras bellas y a la vez simples, en perfecta armonía con un espíritu meridional, mediterráneo. En su obra logra elevar a la categoría de símbolo la realidad más cotidiana y próxima. Cuando su mecenas el conde **Kessler** le encargó en 1907 un desnudo masculino, comenzó a trabajar en **El Joven Ciclista** (bronce de 98 cm de altura), teniendo como modelo el corredor ciclista **Gaston Collin**. Terminó la obra en 1908, a la vuelta de un viaje a Grecia y la expuso en el salón de Otoño de 1909. No debe extrañar que Maillol escogiera un ciclista a la hora de modelar un cuerpo masculino y no tuviera ningún reparo en dar nombre deportivo a

FIGURA 4.- EL CICLISTA, MAILLOL (1907). MUSÉE MAILLOL, PARÍS.

la obra. El ciclismo a principios del siglo XX, constituía el deporte rey en Francia y los ciclistas eran considerados y posiblemente lo eran, verdaderos superhombres. Sin embargo, **El Joven Ciclista** de **Maillol**, por su aspecto parece escapar a esta concepción popular, posiblemente porque el artista quería con esta obra desmitificar la totalidad de su producción. En 1944, pocos meses antes de su muerte, exponía en L'Equipe, el conocido periódico deportivo francés, que le había solicitado unas líneas sobre su escultura deportiva: *«Nuestro tiempo ya no quiere dioses. Creo que yo únicamente podría seguir la naturaleza, pues en el estudio del cuerpo humano es posible encontrar una razón de belleza superior, uniendo la armonía de las formas a su equilibrio arquitectónico y llegar con esta actitud a la grandeza. ¿Lo he logrado?»*

Rodin, **Bourdelle** y **Maillol** crearon las piezas que hemos comentado en posiciones estáticas, aunque bien diferentes. **El Atleta**, en actitud relajada expectante, **Heracles Arquero** en situación de máxima tensión, mientras que **El Joven Ciclista**, muestra una relajación lánguida y distendida. Es evidente que ninguno de los tres artistas conocía la dinámica deportiva. Sin duda si **Rodin**, **Bourdelle** y **Maillol**, hubieran podido observar el movimiento y el ritmo, a veces frenético del deporte, posiblemente hubieran intentado trasmitirlos a sus obras.