

Universidad Politécnica de Cataluña
Arquitectura y Urbanismo

Tesis Doctoral

**“Hacia una espiritualización de la materia a
través de la arquitectura,**

estudio y aplicación del método eurítmico de Rudolf Steiner
como herramienta para la observación y creación arquitectónica,
en conversación con las de la modernidad.”

Autor: Consuelo Vallespir
Septiembre 2005

I.3. La observación y el proceso creativo en la Eurytmia, desarrollado por Rudolf Steiner, la forma en los sonidos del habla.

I.3.1 Presentación de la Eurytmia. Historia de la danza y de la Eurytmia. Poplawsky,

Desde Grecia al ballet clásico, Antiguamente, la comunicación comienza a través del movimiento.

En Grecia aparece el CHORUS (danza) circular, celebrada por todos en la ORCHESTRA (lugar de danza), más tarde algunos danzan y otros miran, aparece la audiencia en el teatro. Remanentes de estas danzas antiguas se encuentran en las danzas folclóricas que continúan hasta el nacimiento del ballet donde se desarrollan movimientos reglados, meticulosamente ordenados los que en el s. XIX, ya eran posiciones académicas y más tarde llegan a ser convención vacía.

De la nueva búsqueda de inspiración: Revitalización del ballet con Isadora Duncan, desde la Gracia antigua; con Loir Fuller innovando en forma y luces; con Ruth Denis desde su visualización musical. Ideas de Darwin y Froid impactan en las formas de danza, en la motivación humana, Mary Wigman y el método de Dalcroze “euritmics”, entrenaba con ritmos y atletismo y se centró en el expresionismo, Marta Graham buscó introducirse en el subconsciente con la música. Hay una frenética búsqueda de inspiración, remanentes de las danzas de los viejos misterios, danzas populares, artes marciales, movimientos mecánicos del robot, incluso se ve la vuelta de la estabilidad del ballet clásico.

Lory Smits, primera euritmista, El comienzo del arte de la euritmia fue la instrucción de Lory Smits, por Rudolf Steiner a pedido de su madre.

Resurgimiento de la danza, Rudolf Steiner con la Euritmia renovada introdujo un resurgimiento de la danza a la luz de los misterios antiguos

Entre el impresionismo y el expresionismo se encontraría el arte que renovaría la vida social y cultural.

Arne Klinborg

Los impresionistas parten siempre de la naturaleza exterior a través de cuya observación procuran captar las fuerzas formativas que actúan invisibles en los árboles, en el paisaje, creen que una manzana o un rostro tienen algo que decirles.

El cubismo deriva del impresionismo 1908, Picasso y Braque en España, contemplando caseríos descubrieron formas de extraordinaria armonía musical exentas de emoción.

Mondrian busca atrapar aquello que es efectivamente la realidad en la forma y movimiento de las ramas en sus estudios arbóreos, trata de penetrar en el amago de las cosas.

Con los expresionistas siempre surgen imágenes que no vienen del mundo exterior sino de lo íntimo del artista.

Dalí y Max Ernst son como una prolongación del expresionismo buscan la creatividad en el fondo inconsciente del hombre.

Por detrás de las 2 corrientes está la pregunta, ¿cuáles son las fuentes de la creatividad?

Kandinsky descubrió que también el espíritu puede ser fortalecido, Kandinsky se ocupó detalladamente con la Antroposofía de Rudolf Steiner. A través de ella le fue posible formar conceptos sobre lo que viene a ser propiamente el espíritu. Kandinsky consideraba ser el espíritu la fuente de la creatividad. Descubrió que así como el cuerpo, también el espíritu puede ser fortalecido y desarrollado a través de ejercicios regulares. También el artista que quiera avanzar conscientemente en dirección a las realidades espirituales necesita, así pensaba Kandinsky, de aprendizaje.

Viviendo en Berlín, Steiner participó del centro cultural de Europa. Hacía críticas de arte en el diario, presentó sus propias obras de teatro como otras. Dio conferencias sobre color, trabajó él mismo en obras de arquitectura, escultura, canto, etc.

De las fuerzas de la vida: Steiner funda la nueva Eurytmia -la nueva, pues la Eurytmia: belleza del ritmo, era ya una práctica griega- como un arte al modo que definió Goethe: "revelación de leyes escondidas de la naturaleza". Rudolf Steiner percibía formas, vibraciones en el habla como movimientos del reino etérico, el reino que da vida a todo, el reino etérico nunca descansa, sino que pulsa en movimientos ordenados, cambiantes donde existe la ley de la metamorfosis. Todo en la naturaleza habla y la eurytmia acompaña esta pulsar, espiralar, estas son con las fuerzas de vida con las que la eurytmia supera la gravedad en el organismo humano.

Al hacer visible el habla, la eurytmia muestra el aspecto del trabajo del poder formativo de la fuerza de vida de cada sonido del alfabeto. La Eurytmia nace de la unión de las fuerzas de vida existentes en el hombre y en la naturaleza, viene a ser como la síntesis de expresionismo e impresionismo, esto es, su equilibrio.

De la relación del proceso creativo del Goetheanum con la Eurytmia, Steiner se refirió al edificio que construye en Dornach, el Goetheanum, como la casa de la palabra y habló de una conexión especial con la eurytmia en el programa del edificio. Pero en un nivel mas profundo, él expresó que había “creado sintiendo” las formas del edificio, desde la misma inspiración interna de la cual nació la Eurytmia. Después del incendio del primer Goetheanum, el de madera, Rudolf Steiner construyó el Eurytmeum y el Schreinerei, los que constituyeron pasos previos a su segundo Goetheanum en cemento.

Del desarrollo de la Eurytmia de R. Steiner: 1914, primera escuela de eurytmia. 1941, es prohibida por los nazis. 1960, expansión de la eurytmia,

1914- primera escuela de eurytmia- 1919- primera presentación en Zurich: alemán inglés francés y ruso- 1919- tournée de eurytmia por Europa aparecen nuevas escuelas de eurytmia- 1924 R. Steiner dio dos cursos sobre Eurytmia, dio conferencias y expandió su aplicación incluyendo la Eurytmia terapéutica y la pedagógica.- 1925 muere Steiner. 1941- la Eurytmia fue oficialmente prohibida en Alemania pues su impulso espiritual estaba en oposición al nacional socialismo nazi. 1960- la Eurytmia se expande con grandes compañías de palco en Europa y Norteamérica.

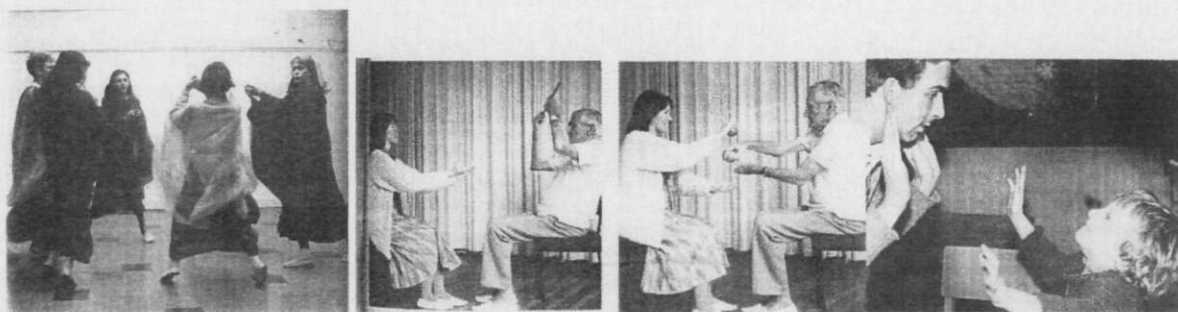

Descripción de una presentación de eurytmia, En una presentación de Eurytmia el palco está vacío y su único ornamento son los trajes largos de seda y velos transparentes sobre los hombros y brazos de los eurytmistas, como también las luces de colores cambiantes reflejadas en los vestidos y velos según la atmósfera deseada.

Los euritmistas se desplazan casi sin obedecer a las leyes de gravedad, como espectadores esto nos quita el propio peso y respiramos relajados, y a través de la expresión de brazos y manos con movimientos armoniosos experimentamos el movimiento de lo etérico vivo, el velo crea formas como de nube, que se disuelven para crear otras, este flujo de movimiento no se quiebra hasta que los euritmistas salen del palco.

De la Euritmia en el mundo moderno, El arte de la Euritmia nació desde un conocimiento moderno del mundo espiritual, y ha encontrado lugar también en el campo de la educación, como en el de la terapia, la Euritmia lucha con los malos hábitos de la vida moderna, edad post electrónica, donde encontramos empobrecida la sensibilidad por el lenguaje. Pérdida de habilidad rítmica y atención corta tipifican a los niños y adultos de hoy, cosas que afortunadamente la Euritmia puede contrarrestar.

I.3.2. Primeras indicaciones de R. Steiner para el estudio de la euritmia, Lory Smits

Durante una conversación que Clara Smits tuvo con R. Steiner, este le preguntó sobre su hija Lory: Clara le contó que Lory debería ahora (puesta que su marido acababa de fallecer) tomar una profesión, y ella le mencionó que Lory adoraba moverse y tal vez podría estudiar para enseñar gimnasia “Mensendiek”.

Steiner respondió con las a menudo citadas palabras: “si, uno puede ser por supuesto un buen teosofista y hacer gimnasia “Mensendiek” paralelamente, pero las dos cosas no tienen nada en común entre ellas. Uno podría sin embargo basar ese trabajo en la teosofía, y yo estoy dispuesto a mostrar a su hija como”.

Clara Smits fue capaz de responder, pues ella ya había estado ponderando si las fuerzas etéricas humanas podrían ser estimuladas y fortalecidas a través de movimientos rítmicos, de modo que se iniciase un proceso curativo. Este pensamiento le apareció después de haber escuchado una conferencia en particular de Rudolf Steiner en 1910 “La

metamorfosis del alma". Cuando ella le comentó sus reflexiones, R. Steiner le contestó afirmativamente y también le dijo que este nuevo arte del movimiento envolvería moverse con la palabra hablada en vez de música. La Eurytmia comienza solo con habla y más tarde se desarrolla la eurytmia tonal.

Esta afirmación sorprendió a Clara Smits del mismo modo que todavía sorprende a la gente hoy el oír sobre el arte del "habla visible". Para ayudarla a entender la conexión con el habla, Rudolf Steiner le mostró algunos párrafos de su libro "Memoria Cósmica". En este describe la recíproca acción del lenguaje rítmico, movimiento rítmico y actividad del alma humana existentes ya en tiempos más tempranos, como una expresión de lo que es específicamente humano. En este pasado lejano y distante, había sabias sacerdotisas que actuaban en concordancia con los grandes guías de la humanidad.

Cuando estas mujeres estaban en un cierto estado superior de sueño, los secretos de la naturaleza se les desvendaban, y ellas recibían impulsos para sus acciones. Para ellas todo estaba lleno con alma y actuaban llevadas por voces internas, o por lo que les contaban las plantas, animales, piedras, viento y nubes, el crujir de los árboles y así por delante. Así lo vivía dentro de tales mujeres pudo transformarse en un tipo de lenguaje de la naturaleza. La fuerza del pensar se transformó en una fuerza audible de sonido. El ritmo interno de la naturaleza sonaba de los labios de mujeres sabias.

Otros se juntaban alrededor de ellas, sintiendo la expresión de poderes superiores en sus sentencias como cantos. No puede haber pregunta de significado en aquello que era pronunciado.

Sonido, tono y ritmos eran sentidos, así ellos podían tener un efecto de ennoblecimiento sobre las almas humanas. Podríamos decir que de esta manera fue primeramente despertada la vida de las almas. Los misteriosos ritmos que habían sido oídos en la naturaleza eran imitados por nuestro propio movimiento de los labios. Desde entonces uno se sentía unido a la naturaleza y con los poderes trabajando dentro de ella."

R. Steiner explicó a Clara Smits que no solo el "alma" vino a la humanidad de esta manera, a través de estas danzas rítmicas llamadas por los tonos y ritmos de las sabias sacerdotisas, las primeras semillas para los órganos del habla pudieron ser formadas en una humanidad que era, en ese tiempo, todavía incapaz de pronunciar palabras.

Clara a menudo habló a su hija Lory sobre esta importante conversación: de cómo R. Steiner había dicho que había en realidad un nuevo tipo de movimiento basado en los movimientos del cuerpo etérico, como ella había sentido correctamente algo que él había hecho tiempo querido traer al mundo, como R. Steiner había cada vez más sentido esto como indispensable, como esto es necesitado porque hay cosas tan profundas que no pueden ser expresadas en palabras. Este nuevo arte se necesita porque hay cosas que requerirían de los que escuchan un casi inconcebible nivel de concentración, el nuevo arte puede comenzar, hablando directamente a otras facultades en el ser humano. Luego verdades espirituales serían entendidas.

"El primer ejercicio práctico fue dado por Rudolf Steiner de inmediato: dígame a su hija que camine aliteraciones: un fuerte y de alguna manera golpeado paso en las consonantes aliteradas y un gesto suave cuando esta consonante está faltando. Ella debería recordar que tales aliteraciones aparecieron solo en el norte, esto es en tierras donde hay mucho viento. Ella debería imaginar un bardo, caminando a lo largo de la orilla del mar en una tormenta, con su lira en la mano. Cada paso es una acción, es una batalla y una victoria sobre la tormenta. Y luego toca sus cuerdas y une su canto con el sonido de la tormenta".

A través de esta conversación ocasionada por tal golpe doloroso del destino, nuevas y más brillantes perspectivas gradualmente se abrieron para Clara y Lory Smits.

Clara volvió a Dusseldorf. Siguieron semanas de la más seria expectación. Rudolf Steiner estaba ocupado con conferencias, pero él sugirió que las dos mujeres se encontraran con él en enero de 1912 en Kassel. Allí tuvieron la oportunidad de oír conferencias de especial relevancia para ellas. “Cristianismo esotérico” y “La misión de Christian Rosenkreutz”.

En el 29 de enero, Rudolf Steiner dio a Lory su primera clase. Sorpresivamente, no le pidió hacer ni un simple movimiento, no vio ni siquiera un nuevo gesto del nuevo arte del habla visible. En cambio se le dieron las siguientes instrucciones:

Conocer el cuerpo humano, especialmente los huesos, articulaciones, músculos y ligamentos necesarios para el movimiento. Sería mejor el uso del “Atlas de anatomía para artistas”.

Mirar la escultura griega lo más posible, originales, copias o solo reproducciones. Sin embargo ella no debería nunca tratar de imitar los gestos.

Leer lo más posible sobre danzas de templos griegos.

Hablar sentencias usando solo una vocal y al mismo tiempo observar exactamente que pasa en la garganta. Luego bailar.

Escribir con su pié, el pié izquierdo con escritura refleja.

Buscar los seis dibujos del ser humano sobre una base de formas geométricas en el libro De Philosophia accultam por Agrippa Von Nettesheim. Similares a las posturas del cuerpo que dibujó Leonardo da Vinci, inscritas en círculos y cuadrados. Imitarlas exactamente, saltando rápidamente desde la primera a la siguiente y así sucesivamente.

Aprender dos danzas de círculo. La primera: siete personas caminan lentamente en un círculo. Cada una de ellas está siendo envuelta en un círculo por una persona por medio, simultáneamente. La segunda un número de personas están en un círculo, opuestas unas a otras en pares. Ellos siguen la forma de la lemniscata, el ocho, al lado opuesto, encontrándose en el medio. Cada par comienza un poco mas tarde que los de adelante, así es que solo un par se encuentra cada vez.

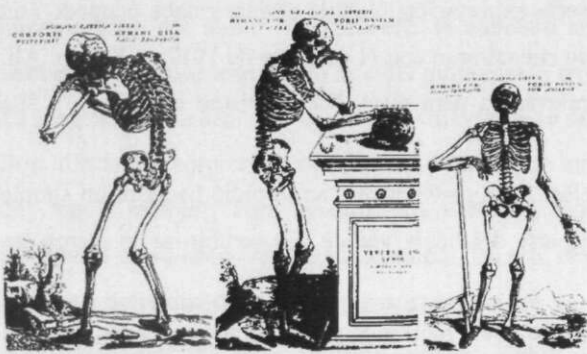
“Luego Rudolf Steiner abrió un libro: nos mostró una reproducción de una figura que parecía definitivamente egipcia. Era el Apollo o el “joven de Tenea”, arcaico temprano, pero todavía fuertemente influenciado por el antiguo período egipcio. Particularmente la posición de los pies era egipcia. Estaba enteramente amarrado a la tierra, con el peso del cuerpo soportado igualmente por los dos pies. Esto nos apuntó Rudolf Steiner como el aspecto esencial. Lo llamó el “elemento puramente humano”, y “si otro impulso no hubiera tomado a la humanidad, habríamos tenido que quedarnos siempre en un lugar, como plantas. Pero luego un nuevo impulso tomó, causándonos una rebeldía contra tal existencia amarrada a la tierra”.

Ahora Rudolf Steiner nos mostró otra figura, esta vez una griega pura. Era el Apollo Sauroktonos de Prexisteleas, el “Matador de Lagartijas”. Rudolf Steiner nos mostró como un impulso diferente había tomado a la figura, y ahora el pie de atrás se había liberado de la gravedad a través de la contracción de la existencia amarrada a la tierra, así todo su peso fue trasladado al otro pie, y se podía ahora mover libremente.

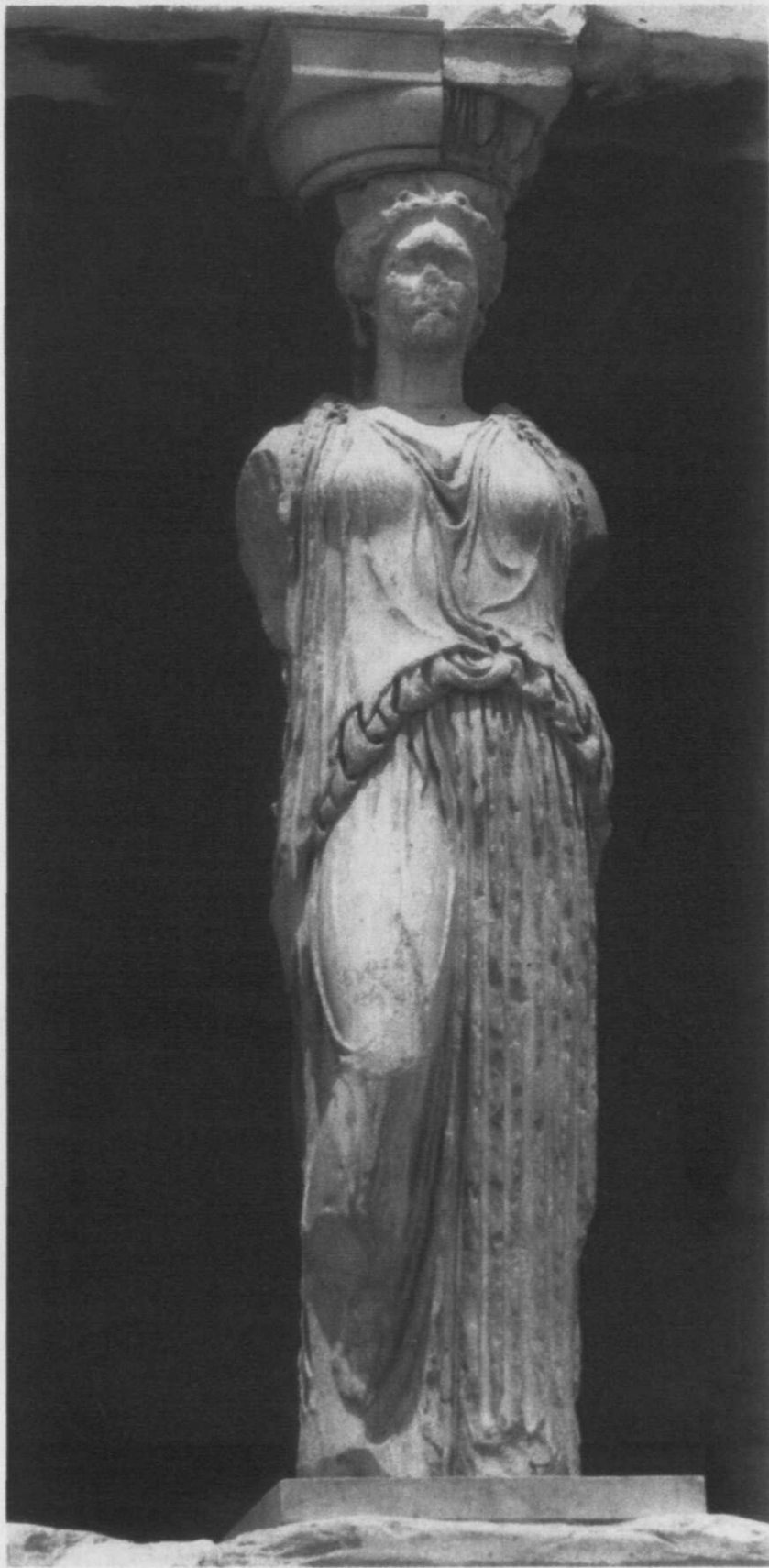
“Ahí esta el famoso, “pié en el aire” griego, el cual en realidad aparece a través de la actividad del otro pié al ser removido, liberado de la tierra”.

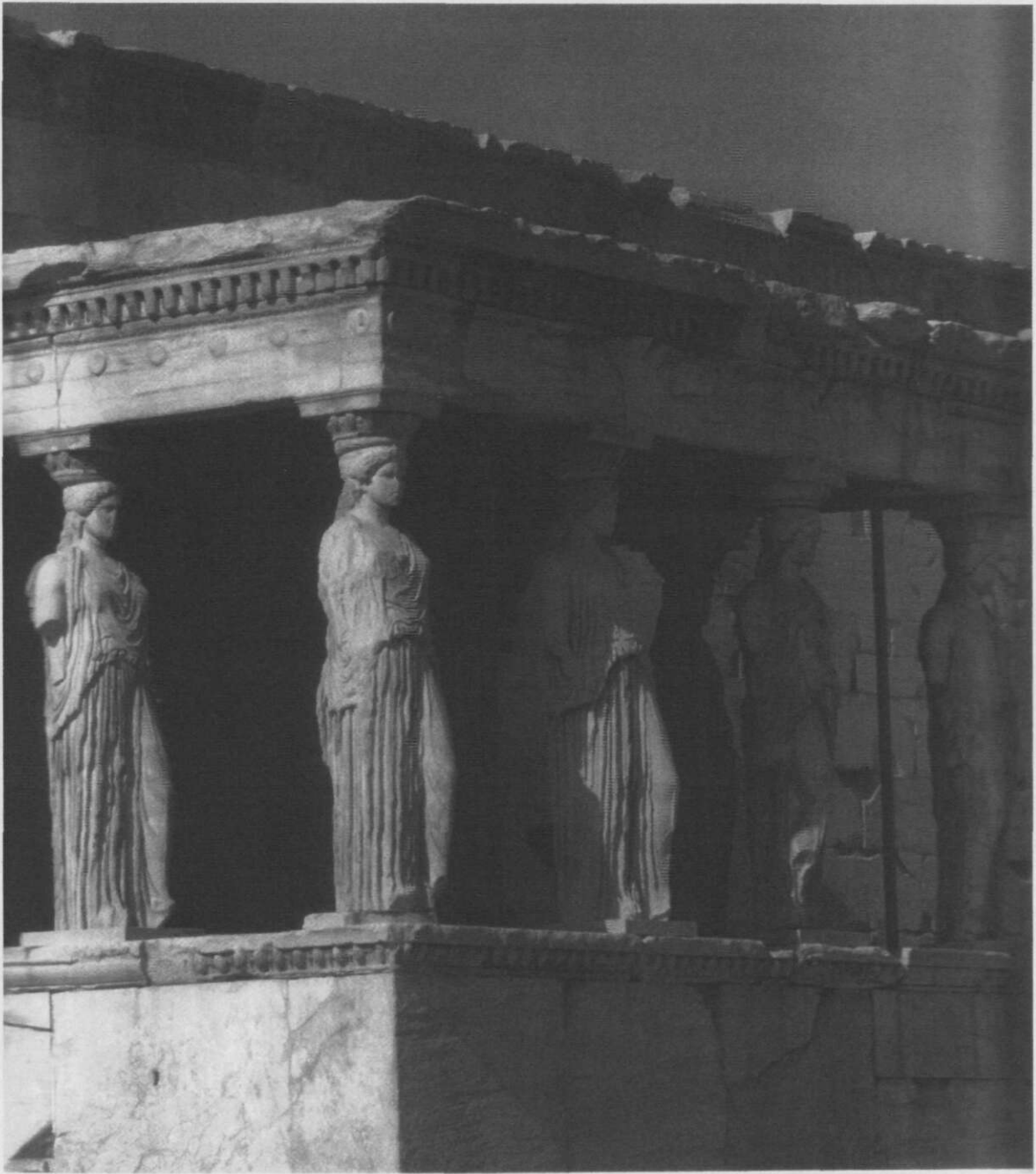
Para continuar la formación de Lory, Rudolf Steiner sugirió que viniera en julio a Munich, al ensayo de la presentación de sus Dramas de Misterio”

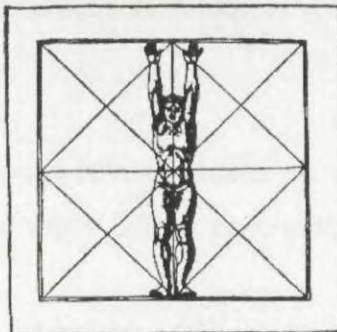
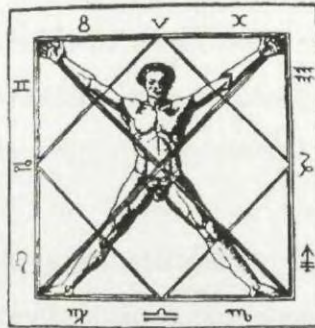
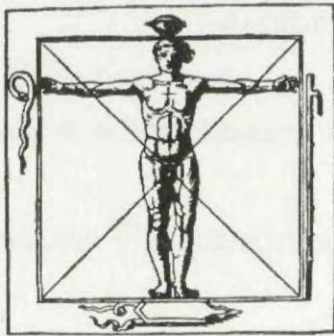

I.3.3. "Speech Eurythmy" -Euritmia del Habla-, La Euritmia definida por Rudolf Steiner

De la naturaleza de la Euritmia: se encuentra en la naturaleza del ser humano,
 "El desarrollo sano del ser humano lleva consigo una apreciación y entendimiento natural del arte.

La naturaleza de la Euritmia se encuentra en la naturaleza del ser humano.

En la euritmia se expresa el habla, un producto independiente producido por el propio ser humano que no encontramos en ninguna parte de la naturaleza.

Las formaciones sonoras del habla proceden de los movimientos definidos en la estructura y forma de la laringe y sus órganos adyacentes.

Cada sonido hablado describe una cierta forma en el aire que uno no ve pero cuya existencia puede ser presupuesta, es posible pensar en estas formas retenidas, fijas. Cuando pronunciamos cualquier palabra en particular en voz alta, por ejemplo árbol o sol, producimos una forma bien definida en el aire.

Una imagen formada en el aire al pronunciar todo el alfabeto de la “a” a la “z”, crearía la forma del “cuerpo etérico” humano, el cuerpo de las fuerzas de vida, que es el vehículo de las fuerzas de crecimiento, nutrición y memoria, el cuerpo etérico está en continua actividad y movimiento.

Todas las cosas son una parte de nosotros, Así aquello a lo cual damos el nombre de “árbol”, es una parte de nuestro propio ser etérico, todas las cosas en el mundo son una parte de nosotros.

La actividad del cuerpo etérico es representativa de experiencias internas del alma, en la naturaleza de los sentimientos, que son experimentados en el alma humana, el hombre es siempre algún sentimiento: admiración, miedo, agresividad...

Cuando pronuncia el sonido “A” el hombre imprime en el aire una parte de si mismo, imprime los procesos que trabajan en su cuerpo etérico con el sentimiento de la cualidad de la admiración.

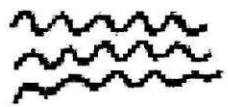

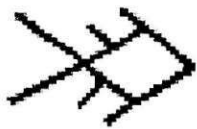

Metamorfosis de ciertas formas fundamentales, Todo lo que está presente en el ser humano es una metamorfosis de ciertas formas fundamentales: por ejemplo la laringe es una metamorfosis del útero, en ambos damos nacimiento al hombre, con uno, a través de la palabra, al hombre etérico, con el otro, al físico, se puede ilustrar lo dicho con el quiebre de la voz de los jóvenes justo en la fase de la pubertad.

Esencial en nuestra actividad creativa son el respeto y la reverencia por la palabra, al tener la conciencia de la relación de la palabra con la génesis del hombre.

La vocal, La vocal nace de una experiencia del alma.

La consonante, Los sonidos consonántales son imágenes de aquello que está afuera de nuestro propio ser. Las consonantes imitan las formas externas, imitación que ha llegado incluso hasta la forma de la letra actual, por ejemplo, la forma creada por el sonido B en el aire es como de un abrigo, una protección, la B es como una casa. La escritura del lenguaje se ha desarrollado desde imágenes descriptivas hasta la abstracción de estas imágenes en las letras.

	<u>PICTURE</u>	<u>MEANING</u>	<u>IDEOGRAPH</u>
7.		MAN	
8.		SON	
9.		-INFANT	
10.		CORPSE	
11.		SACRIFICE	
12.		PROTECTION	

<u>MEANING</u>	<u>MESOPOTAMIA</u>	<u>EGYPT</u>	<u>CHINA</u>
1. WATER			
2. FISH			
3. BIRD			
4. MOUNTAIN			
5. ENCLOSURE			

De la forma nacida de movimientos primordiales. Esto es lo que realmente descansa detrás de la Eurythmia, la forma del ser humano ha sido creada desde el movimiento, a nacido de esas formas primordiales que estaban continuamente tomando forma y luego desvaneciéndose. El movimiento no procede de la quietud, por el contrario: aquello que está en estado de quietud se origina en el movimiento.

El movimiento. Alrededor de nosotros, hay movimiento, una forma cambiante infinita, todas estas posibilidades vienen del universo y dan al hombre su firma fija.

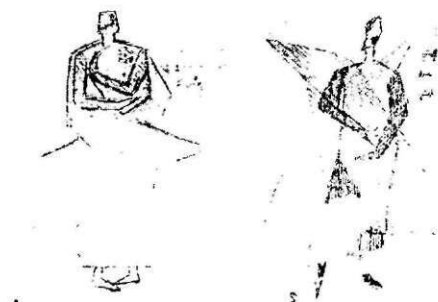
Los dioses harían movimientos y como resultado de estos movimientos nacería la forma humana.

En Eurytmia en realidad estamos volviendo a movimientos primordiales, más especialmente desde que hace uso del ser humano como su instrumento.

La Eurytmia y el arte no pueden ser aprendidos en forma convencional. La eurytmia no puede ser aprendida en forma convencional, pues acerca el ser humano a lo divino, lo mismo se aplica a todas las artes.

Las distintas lenguas describen distintas cosas en un mismo objeto, decir Kopf (alemán) alude a la forma, testa (italiano) alude al testimonio.

El eurytmista debe sentirse contenido por los sonidos y conocer su naturaleza. Es importante para el eurytmista sentirse contenido por los sonidos y conocer su naturaleza para que sus movimientos sean permeados por su sentimiento y estar consciente ejercitando la atmósfera o colores del sonido expresado en movimiento

Tarea de la Eurytmia llevar el habla a la expresión visible. También es la tarea de la Eurytmia llevar el elemento plástico del habla a la expresión visible, los sonidos de soplo, como por ejemplo H, CH, J, SCH, S, F, W, V, etc. permiten a la respiración fluir libremente hacia afuera, se entregan, producen lo opuesto a cualquier cosa definida. En los sonidos de fuerza como por ejemplo D, T, B, P, G, K, M, N, etc. la corriente de respiración es controlada interiormente y es liberada más conscientemente, afirman así nuestro propio interior. Los sonidos de fuerza producen el efecto de líneas afiladas.

El sonido de vibración de la corriente respiratoria R, se presta particularmente bien a la imitación de algo que gira y se revuelve.

El sonido de la onda L donde la lengua tiene que imitar una tormenta en el mar.

Los sonidos vibratorio y de onda expresan algo que tiene movimiento inherente dentro de sí.

La forma debe devenir fluida. El arte de la escultura solo expresa lo que en el ser humano se manifiesta como quietud, como silencio.

Hoy debemos avanzar al elemento de la voluntad del ser humano en movimiento, el organismo del ser humano tejiendo la palabra cósmica.

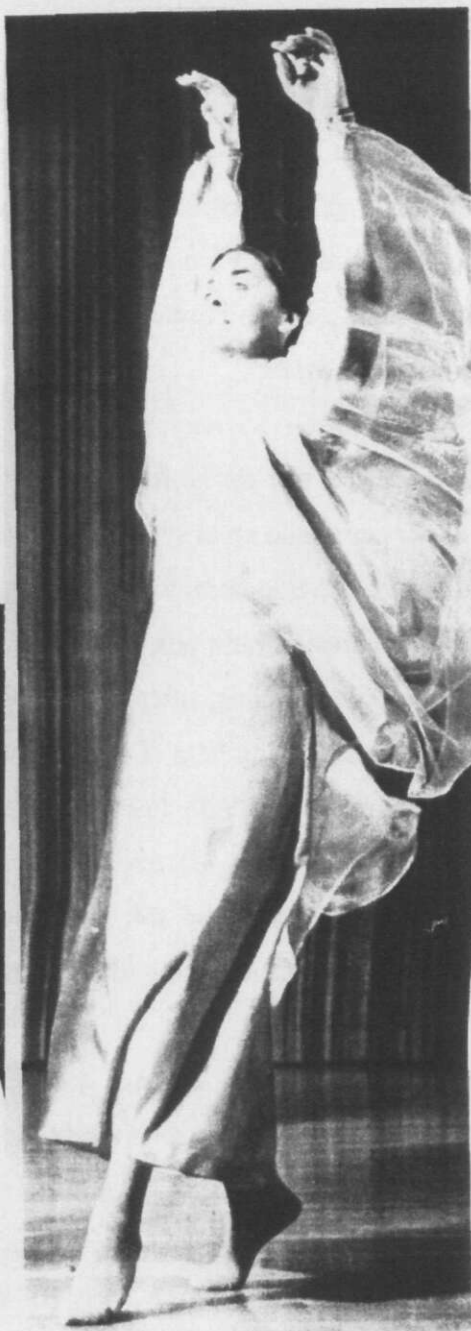
Uno siente que hoy la forma debe devenir fluida.

Cada forma en el hombre tiene sentido porque es capaz de pasar del reposo a un movimiento definido, del cual nació.

En Euritmia el hombre no es mas silencioso como en la escultura sin que a través de su movimiento comunica innúmeros secretos.

La Euritmia trae movimiento a la forma congelada.

La Eurytmia solo puede ser entendida a través del sentimiento. La Eurytmia fue creada enteramente desde el sentimiento solo puede ser entendida a través del sentimiento.

Aquello que vive en la organización humana como alma y espíritu deviene una manifestación visible a través de la eurytmia, artísticamente es como si lo audible pueda ser transformado en lo visible, uno tiene el alma del hombre delante de los ojos.

Del carácter formativo de la palabra. Cuando la recitación aparece al lado del arte de los movimientos eurítmicos, debe desplegar su carácter formativo en toda su pureza, debe revelar lo que puede trabajar formativa y musicalmente en el lenguaje.

Es necesario que el alma del euritmista esté llena con arte. La Euritmia hace posible traer lo artístico como tal, en su esencia y en sus fuentes a una contemplación. Solo puede trabajar como artista euritmista quien creativamente desarrolla un sentido por el arte desde un llamado interior, un entusiasmo interior. Para poder traer a manifestación las posibilidades de forma en movimiento inherentes en la organización humana es necesario que el alma esté completamente llena con arte.

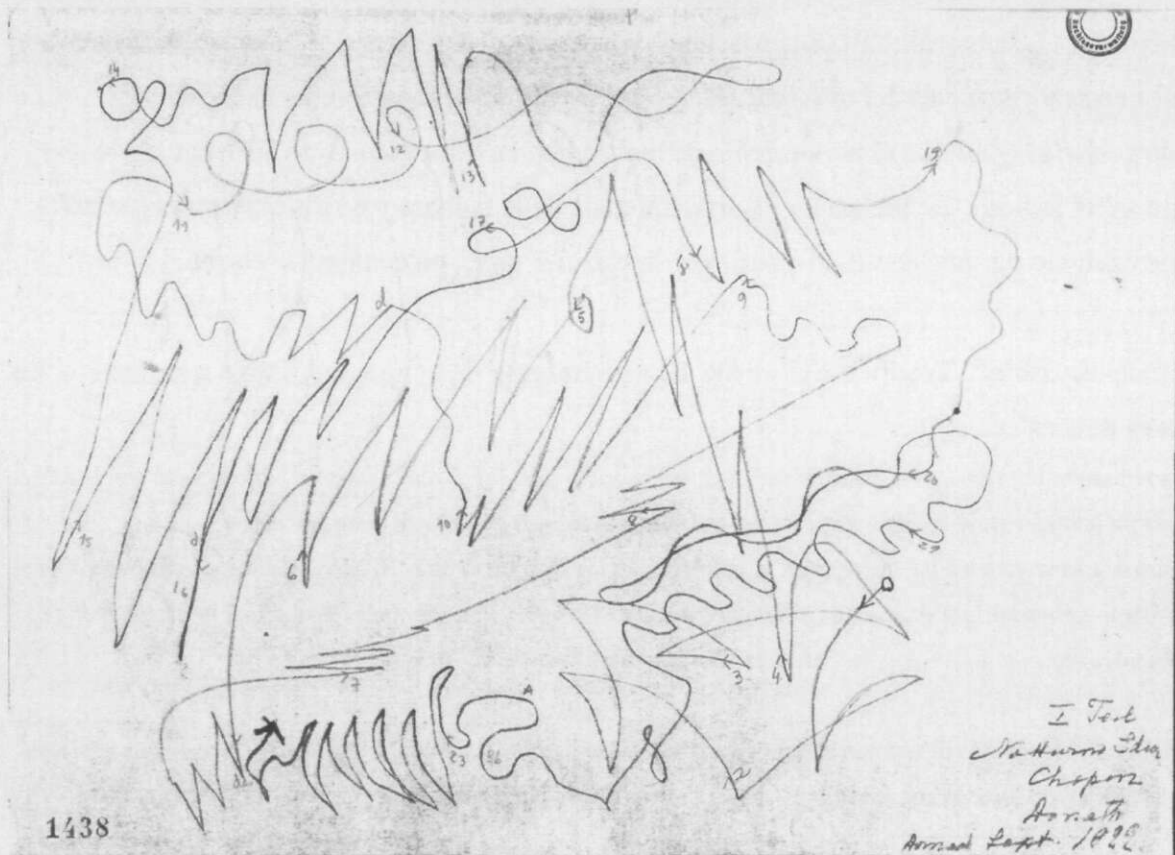
De la penetración en el ser de la formación de la palabra. Cualquiera que desee hacer Euritmia debe haber penetrado en el ser de la formación del habla.

El debe antes de todo, haberse aproximado a los misterios de la creación del sonido. En cada sonido es dada una expresión para una experiencia anímica. En los sonidos vocálicos es dada la expresión de un pensar, sentir, querer como propia revelación del alma. En los sonidos consonantes es dada la expresión para el modo en el cual el alma representa una cosa o proceso externo. Esta expresión del lenguaje es en general bastante inconsciente en el caso del habla ordinaria o común. A través de los movimientos eurítmicos algunos aspectos de las leyes internas del lenguaje, del alma, que son poco reconocidas en el tiempo presente, en que el hablar es la expresión de una fuerte actividad abstracta, pueden ser manifestadas visiblemente.

Del devotarse conscientemente al más pequeño detalle del texto. El euritmista debe devotarse al texto hasta el detalle más pequeño de modo que su performance realmente devenga la expresión propia de la vida del alma.

El euritmista solo puede dar forma al gesto en su totalidad cuando el mas pequeño detalle viene primero a la conciencia, de modo que pueda mas tarde devenir la expresión habitual del ser anímico.

El alma debe trabajar en la técnica.

De la valoración de la técnica en el arte. Desde la Eurytmia uno puede aprender a valorar la técnica del arte; desde la eurytmia uno puede empaparse verdaderamente con el modo en el cual la técnica debe poner de lado todo lo externo y ser completamente tomada por el alma. La gente que está activa en las diferentes esferas artística a menudo habla de cómo el alma debe trabajar detrás de la técnica, la verdad es que el alma debe trabajar en la técnica.

La estructura total del lenguaje, la cual se revela en gramática, sintaxis, ritmo, en figura poéticas del habla, en rima y formación de verso, también encuentra su realización correspondiente en Eurytmia.

El eurytmista no puede separarse de su creación artística y ponerla objetivamente en frente para gozarlo como puede hacer el pintor o el escultor sino que se mantiene personalmente dentro de su performance; Es visible en el eurytmista, si el arte vive o no dentro de él como un contenido divino del mundo.

El arte de la Eurytmia en su esencia visible debe ser manifestada por el cuerpo del eurytmista esto demanda del eurytmista una particularmente íntima e intensa relación con su arte.

I.3.4. Investigación de las tendencias formales de los sonidos y de los elementos de la naturaleza. T. Schwenk: “El caos sensible”, Marti: “Das Ätherische”, Johanna F. Zinke: “Luft Formen”. A través del movimiento del euritmista deviene visible en el espacio la palabra, que al igual que el movimiento de los elementos de la naturaleza, revela todo lo que existe sobre la tierra. Se presentan los movimientos de la palabra y de los elementos puestos en movimiento por los científicos, para ver lo que nos dicen en cuanto a la forma.

“El caos sensible”, Teodoro Schwenk. El movimiento del agua y del aire que genera las formas naturales.

“El movimiento impreso en los cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego, da la forma a la naturaleza y al hombre. La palabra humana acciona el movimiento del aparato fonador dando forma al elemento aéreo. La Euritmia hace visibles las formas que la palabra humana crea en el aire. Hace visible los gestos primordiales del alfabeto universal, que dan origen al hombre y a la naturaleza y con los cuales también el hombre da origen a sus obras de arte.

Las llamas del fuego nos muestran como el aire es receptivo a todos los impulsos formativos que actúan sobre él. Cuanto mas diversificados son los impulsos, mayor será la diferenciación del chorro de aire o de la llama.

La palabra, fuente de las formas. De todos los sonidos naturales, la voz humana, el lenguaje humano posee la gama más amplia de variaciones, de diversificación.

En él nos encontramos con todas las formas posibles; ¿no es acaso como si la naturaleza misma nos estuviese mostrando que el verbo es la fuente de sus formaciones mas infinitamente diversificadas?

El movimiento en lo sólido, lo líquido y lo aéreo. En tanto que lo sólido pertenece por completo al globo terrestre, lo aéreo está totalmente liberado de él y el agua se mantiene entre ambos, en el medio. El agua disuelve lo sólido y absorbe e incluye lo gaseoso.

Mientras que el aire tiene libertad de movimiento, lo sólido se mantiene completamente inmóvil. Aquí todavía se mantiene el agua en el punto medio entre lo sólido y lo aéreo, con una dinámica intermedia entre la agitación y la inmovilidad.

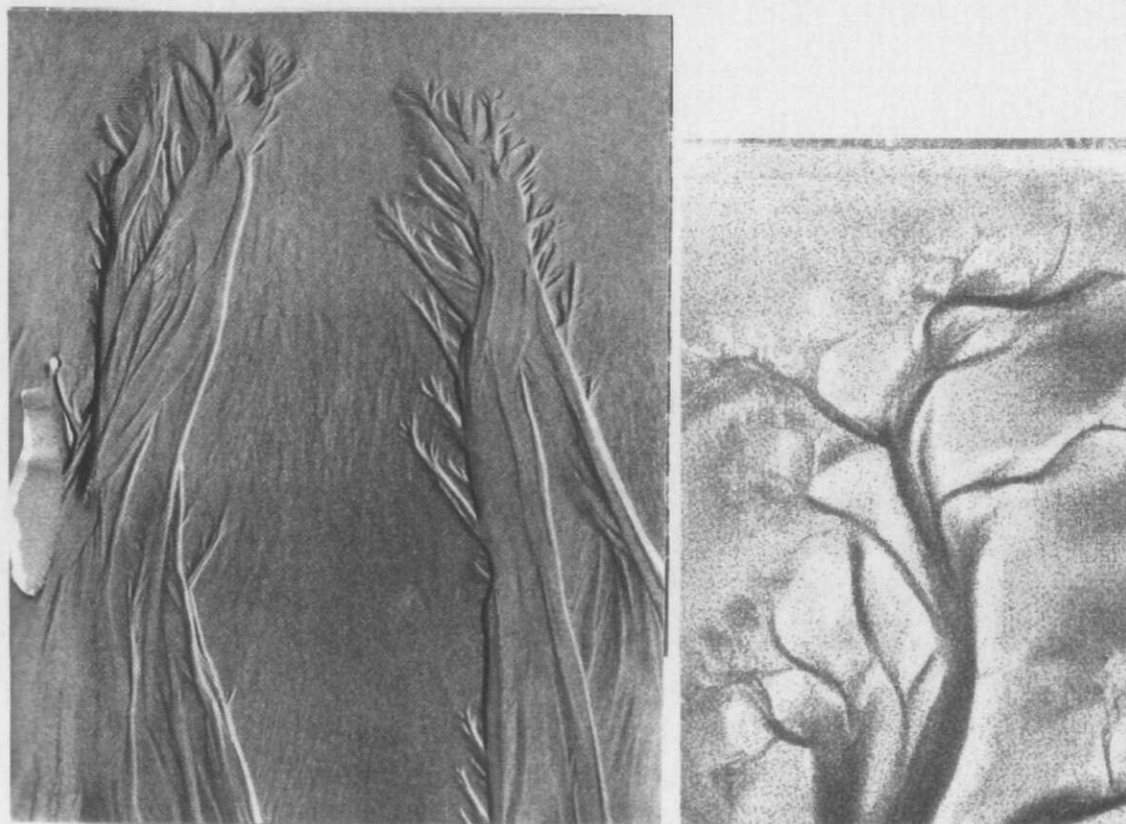
Mientras que para el agua es natural el repetir sin cesar el mismo juego por ejemplo alrededor de una piedra en un riachuelo, lo característico del aire es hacer constantemente algo nuevo, variar su dirección, su tamaño a menudo de manera imprevisible, por esto se le puede considerar el agente lleno de fantasía del viento, de las formaciones nubosas y de las inclemencias del tiempo. El aire responde espontáneamente con la dilatación y la contracción a los calentamientos y enfriamientos más débiles.

Entre la densificación y la pérdida de densidad, el aire tiene la capacidad de vibrar en ondas muy pequeñas que le convierten en el portador del mundo sonoro.

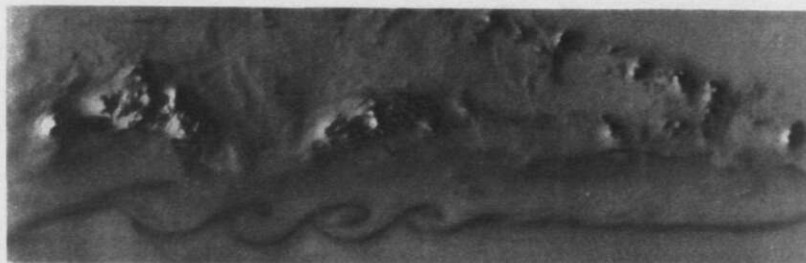
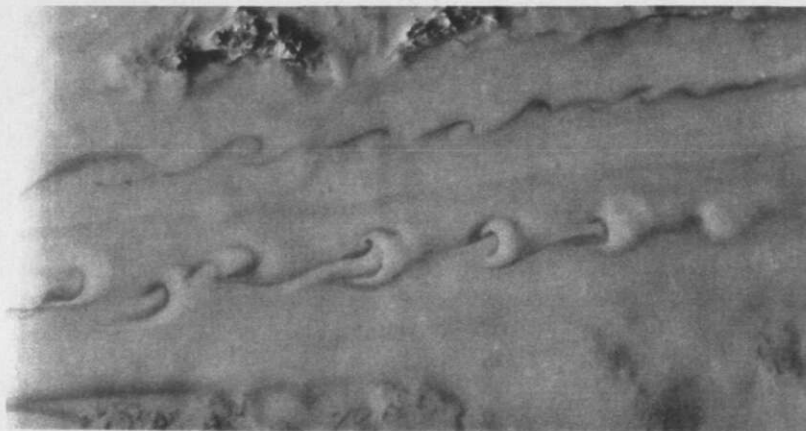
El vuelo de los pájaros y de los enjambres de insectos obedece a las leyes del aire hasta en su estructura corporal, ellos viven inmersos en el gran proceso respiratorio estacional de la atmósfera, así como en los descensos y ascensos de las corrientes de aire. Sus alas se mueven según estas leyes y la elasticidad de los músculos, en último análisis, no es más que una forma hecha carne de la elasticidad del aire.

De las leyes de los movimientos de los elementos. Las leyes de los planetas y constelaciones con su perpetuo orden matemático se manifiestan en las leyes del sonido, después siguen descendiendo al mundo líquido en el que se hacen mudas. Ahí entran en el campo de los fenómenos visibles bajo la forma de las leyes numéricas de la materia y de las formaciones orgánicas. Estas son las fuerzas del cosmos que descienden y que se imprimen en el mundo terrestre por medio del aire y del agua. Veremos en "Cimatics", experimentos que muestran líquidos tomando formas definidas al ser excitados por vibraciones sonoras.

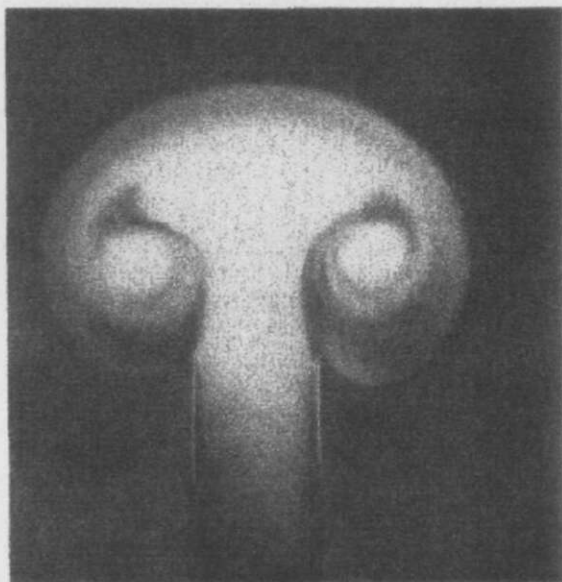
En todos los grados de este descenso el movimiento es siempre en sí un instrumento del que se sirve lo espiritual para actuar en los elementos. Tanto en el agua como en el aire se crean formas, pero son los movimientos los que las engendran."

En marea baja o sobre la arena o el fango quedan impresas estas formas ramificadas.

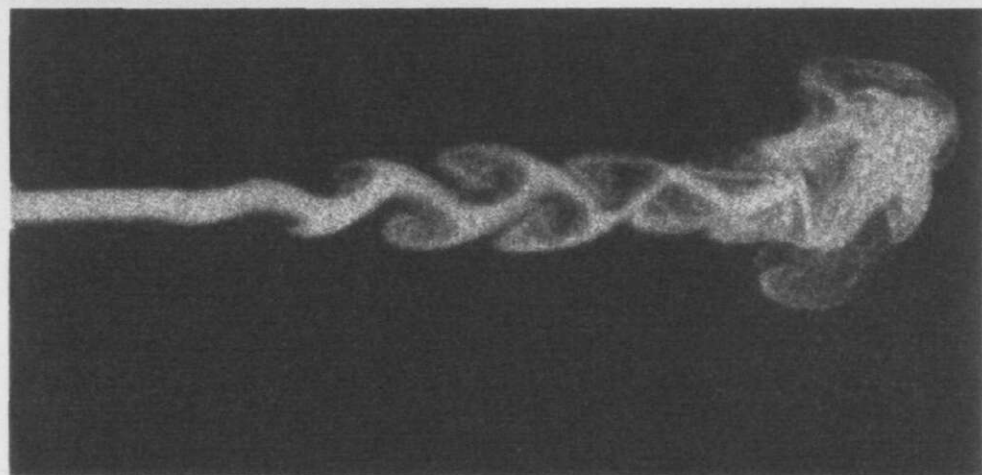
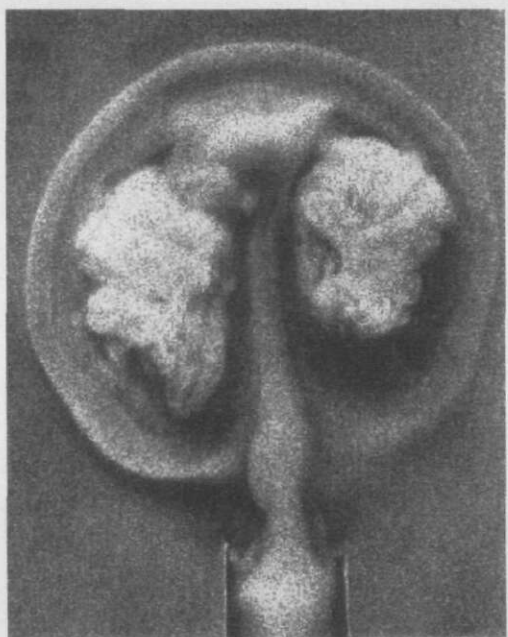

Cadena de remolino tras un obstáculo en un río revuelto.

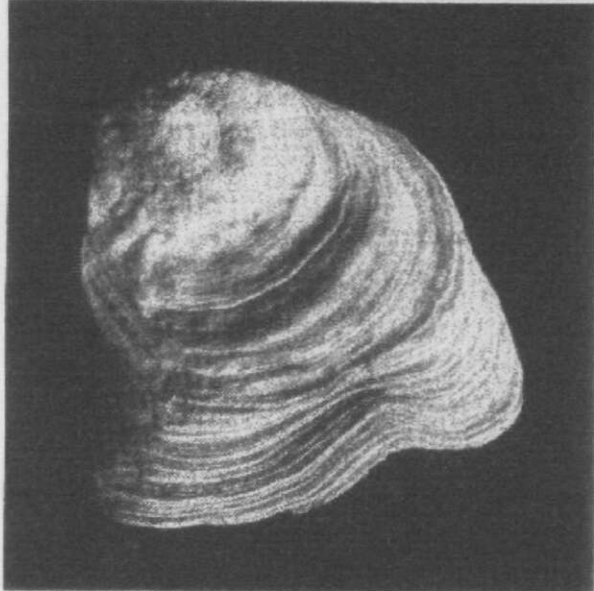
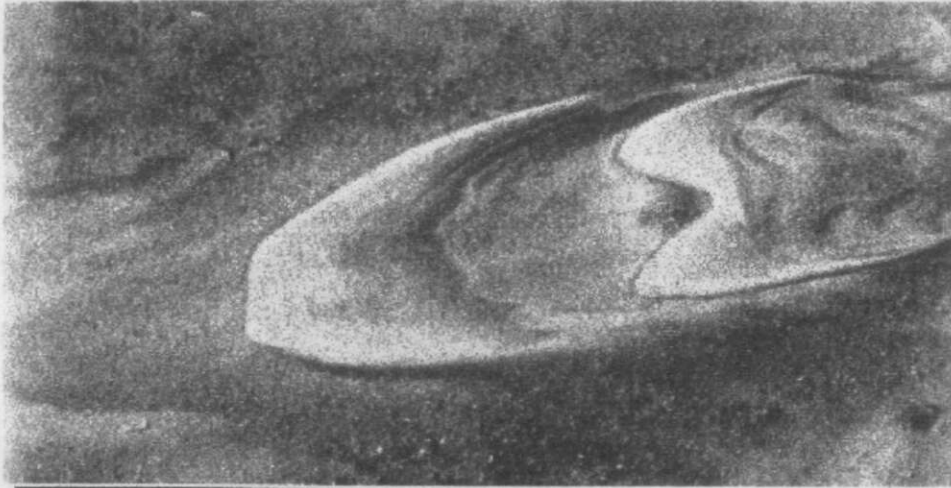

Desembocadura de un hilo de líquido bajo la superficie de aguas en calma en dos estadios sucesivos.

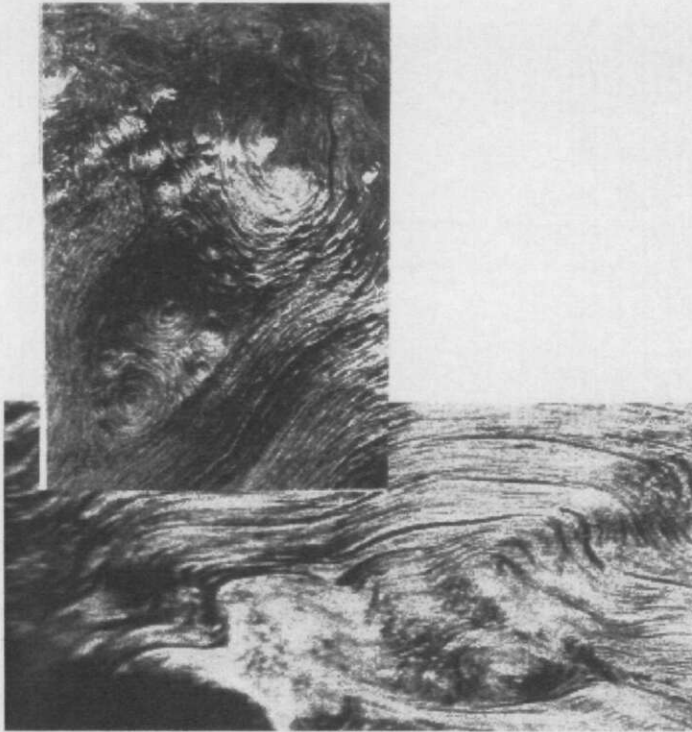

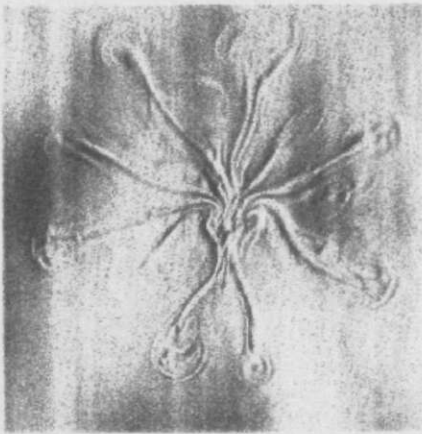
Aquí son prefiguradas varias formas orgánicas en estado de movimiento puro formas de transición entre el agua en movimiento y el agua inmóvil.

Las aguas limosas saliendo por una abertura plana se van sedimentando en capas finas en formas de lenguas.

Madera de olivo, vetas sobre el tronco.

Cuando una gota de agua cae sobre el agua en calma da origen a una forma estrellada.

Remolino efectuado bajo el agua, demarca la superficie de espiral entre el agua y el aire aspirado, esta concha expresa el dinamismo del remolino.

Marti, "Das Ätherische", sobre los elementos y los éteres,

"El concepto griego de la naturaleza estaba basado en el reconocimiento de los cuatro elementos y un quinto era agregado, el éter. Aristóteles definió el éter como: **"Aquello que es diferente de tierra, agua, aire y fuego, es eterno y se mueve eternamente"**.

La idea de éter vivió mas tiempo que la de los elementos y no fue abandonada hasta el siglo XX. Los anti-tipos, otras entidades del mundo, tomaron su camino en el foro científico y aplicaciones prácticas, estos son electricidad, magnetismo y la fuerza en que está basado el fenómeno atómico.

R. Steiner desarrolló el conocimiento de los éteres, como éter calórico, éter de luz, éter tonal, éter de vida, revelando su naturaleza esencial, sus relaciones con el cosmos y con el mundo y su génesis.

¿Qué es éter? Es distinto de tierra, agua, aire, fuego, pero continúa en conexión con ellos, en conformidad con leyes naturales.

Los elementos y los éteres nacieron en pares, el éter calórico con el fuego, el éter de luz con el aire, el éter tonal con el agua, el éter de vida con la tierra. Los elementos no se pueden encontrar en ningún lugar como principio puro y simple.

Las estrellas son originadoras de la diferenciación de las sustancias desde la indiferenciación potencial de los elementos. Marte crea el hierro, sol el oro, etc.

Cuando miramos el cuerpo de un hombre, un arbusto de rosas, o un ciervo no solo encontramos diferentes sustancias, sino también una multitud de formas y figuras, la forma individual de una persona, del oído de la nariz, pié o de la pezuña, de la hoja y la floración. ¿De dónde vienen esas formas, de los elementos, de las sustancias? Los elementos son el factor potencial para que las sustancias vengan a existir, pero no tienen en ellos poderes formativos.

Las fuerzas formativas de las sustancias individuales son descritas en química, física y cristalografía, allí claramente se muestra que las sustancias al cristalizar, pueden tener formas específicas, sin embargo los resultantes son completamente diferentes de aquellas del cuerpo humano, el arbusto de rosa, etc. ¿Cuál es entonces el origen, qué hace el arquitecto?, el dibuja los planos y diseña las formas de la estructura, las cuales erigen los trabajadores, con los materiales del edificio, así el cuerpo etérico da forma y construye el cuerpo físico.

El cuerpo etérico es al mismo tiempo un cuerpo de fuerzas formativas. Hay que distinguir los éteres de las fuerzas formativas, ningún éter aparece desnudo, siempre está revestido en una fuerza formativa, las fuerzas formativas están relacionadas con las fuerzas de las estrellas. Las estrellas estimulan las fuerzas formativas en el etérico, el que luego lleva las formas al físico. Si las estrellas fueran directo a lo físico crearían sustancias.

La totalidad de estas fuerzas es la Palabra. R. Steiner descubrió e informó sobre los sonidos individuales de la palabra y descubrió la relación de los sonidos del habla humana a las estrellas, todo esto puede ser completamente experimentado a través de la Eurytmia la cual deviene la llave al mundo de las fuerzas formativas. Los movimientos eurítmicos son movimientos del cuerpo etérico hechos visibles por el cuerpo físico del euritmista, el cual mientras esta presentando Eurytmia, sigue al cuerpo etérico, en todas sus formas, como si se hubiese deslizado dentro de él.

A través de la eurytmia y en menor grado a través de las artes de la palabra y del tono, es posible hoy en día atrapar las fuerzas formativas individuales y encontrarlas de nuevo en la naturaleza.

Una ciencia de la naturaleza futura no será posible sin este conocimiento. Todas las formaciones de las plantas, las formaciones de las hojas, de la floración, fruto y todas las formas de animal y hombre, la forma externa, la formación de los ojos, piel, riñones, etc. en cada detalle de la forma del agua, de la ola, la gota, devienen claros y visibles como modelos de acción y forma de las fuerzas formativas. En la formación de fruta, de glomérulos, de los ojos, se muestra la fuerza del sonido « B », en la formación de una hoja, de un lago, se muestra el sonido « M », Estas son indicaciones que en realidad necesitan atención directa para tener la posibilidad de diferenciación de las fuerzas formativas individuales y poder reconocerlas por sus efectos.

Se conocen 90 elementos. Hay 12 y 7 fuerzas formativas, que son las fuerzas del zodíaco y de los planetas relacionados a la tierra.

Las sustancias, que no son los cuatro elementos puros, nacen de las estrellas físicamente, las fuerzas formativas nacen de las estrellas etéricamente. En los seres de la naturaleza forma y sustancia están unidos, son sustancias transformadas (rosa, cuerpo humano), lo que en su propio reino es pura fuerza y movimiento aquí deviene forma y descanso. Las formas de un ciervo, la concha de un caracol son fuerzas formativas en quietud. Encontramos:

Etérico-Fuerza Formativa-Proceso

Físico-Forma-Sustancia

Si yo tengo delante de mí una persona, o la hoja de una rosa, o un riñón, puedo mirarlo desde el punto de vista de fuerza formativa, de forma, de sustancia, de procesos. Cada vez descubro a algo diferente sobre ellos.

Cuando uno habla de cuerpo etérico o cuerpo de fuerzas formativas, esto es tener dos miradas de la misma cosa. Esta regla se aplica: “El pensamiento tiene que guiar la observación de acuerdo con la naturaleza de las cosas” (Steiner, sobre Goethe, naturwissenschaftliche).

El entendimiento Goetheanista de la Antroposofía está basado en una visión fundamental de esencia y apariencia, experimentamos realidad a través de percepción sensorial y pensamiento. Los sentidos nos dan la apariencia en percepción sensorial, la esencia, al principio, la atrapamos como idea. En nosotros la idea tiene una cualidad pictórica, en la naturaleza es activa como esencia, son necesarias habilidades cognitivas superiores: imaginación, inspiración, intuición, para vivirlas como esencias.

Las entidades que están por debajo del umbral de los sentidos son electricidad, magnetismo y poder atómico. Los elementos y los éteres se comportan como opuestos, como positivo y negativo.

Primer par de opuestos: Aire y Éter de Luz. (Presión-Succión)

El aire se percibe como llenando los espacios, entre las cosas, mientras la luz es percibida sobre las cosas, separando, construye el alrededor de las cosas, un borde de luz, color.

El aire conecta las cosas, como por ejemplo en una pieza: luz separa las cosas, las hace distinguibles unas de otras. Si estamos en una pieza cerrada o estamos fuera, estamos siempre en una esfera de luz y color alrededor de nosotros, como por ejemplo, paredes, cielo, etc. dentro de este espacio luz, crea distancias, condiciones de espacio : aquí , allí, atrás, al frente.

Cuando sale el sol no solo las cosas devienen visibles sino que el espacio se hace mayor. Luz y espacio son inseparables.

En relación al espacio el aire es pasivo, el aire llena el espacio a su disposición, es contenido y no crea un borde. El espacio no es un receptáculo preexistente sino que es una idea deviniendo visible a través de la separación de las cosas.

El aire por sí mismo es sin dirección, sin estructura, es caótico, de ahí la expresión gas (Chaos griego). La luz es estructurada, tiene dirección, irradia desde la fuente a la periferia, como los rayos de visión van desde los ojos en líneas rectas. La característica mas propia del aire es su elasticidad, puede ser estirado y comprimido.

Aire existe, se puede diluir todo lo que uno quiera y se mantiene en cohesión. Presión es la polaridad de la tensión, es dirigido desde afuera hacia adentro. El opuesto de presión es succión. Succión sería la cualidad de la luz, como presión es la del aire, la luz causa a las florescencias girarse hacia el sol, las germinaciones de la papa en un sótano oscuro son succionadas por un poco de luz entrando.

El aire desde todos lados presiona hacia la tierra, es centrípeto, el éter de luz succiona sobre la tierra “periferapétalis”, de todos lados hacia el cielo, este hecho deviene visible en el crecimiento de las plantas.

Segundo par de opuestos: Agua y Éter Tonal, (División-Unión)

El agua es continua, consistente todo el tiempo, lo opuesto de consistencia es discreto, errático, separado. La música solo existe por virtud de sus intervalos, distancias, simultaneidad y secuencia. La música desaparecería si todos los tonos sonaran juntos. La música está basada en una fuerza que separa y todavía mantiene su relación.

El juntarse es una característica del agua, se puede ver en un mapa en los cursos de los ríos, una imagen opuesta es la del árbol, desde un tronco se separan, desde el tronco se dividen en ramas y hojas, etc. El árbol completo ha

crecido desde la savia, desde el líquido, este líquido se separa por la actividad del éter tonal en las fuerzas de crecimiento separando lo que es uniforme y dejándolo crecer aparte. El agua extingue la multiplicidad, es una masa, el tono separa en número y relaciones numéricas. Desarrollo de distancias, fracciones, pares, multiplicación, división. Uno puede sumar y restar.

El agua es densa, el problema levedad-peso pertenece al reino agua-tono y no como se piensa a menudo al reino del aire-luz.

El éter tonal puede ser reconocido con todas sus características por sus actividades químicas, armonía en relaciones y medidas, crea orden.

Tercer par de opuestos: Tierra y Éter de Vida, (Materia-Proceso)

Los sólidos son rígidos, el éter de vida crea lo opuesto, movilidad interior, el cual debe ser diferenciado de mero movimiento y también de lo líquido. Conectado con el concepto de rigidez encontramos el de impermeabilidad, el éter de vida es una fuerza de propia permeabilidad, de íntima integración, no rechaza sino que absorbe, esta es la base para la asimilación. Éter de vida sana restaura, pierna sólida se quiebra y el éter de vida la restaura, un gusano partido en dos, pasa a ser dos gusanos restaurados, el pasto cortado se restaura y crece. En suma, el éter de vida da vida e individualiza de manera que la organización puede desarrollar aquello que está encerrado bajo la piel, lo que la conforma como una unidad, una misma forma y estructura, el éter de vida forma cuerpos vivos. El espacio se puede originar desde un plano infinitamente distante o desde un punto central. Estos dos espacios se ínter penetran uno en el otro, el origen de uno es el final del otro. Se comportan uno con el otro como positivo- negativo.

Los éteres se relacionan a los elementos como activo a pasivo, de esta manera se llega al concepto de proceso y materia, tenemos que distinguir por ejemplo el sílice y el proceso de la sílice, el oro y el proceso del oro.

Cuarto par de opuestos: Fuego y Éter Calórico, (Presente-Tiempo)

Calor según Rudolf Steiner es « movimiento intenso », calor trae tiempo a existencia, el éter calórico dirige el mundo de las apariencias. Hace a las cosas venir a existencia y lleva más lejos su desarrollo y los lleva a la madurez. Calor es el nacimiento del tiempo, fuego es su muerte, son como futuro y pasado ínter penetrándose en el presente.

Los elementos tienen una tendencia hacia el centro. Los éteres hacia la periferia. El centro de la tierra es el centro de los elementos. El cosmos alrededor, la esfera celeste, es la fuente periférica de los éteres.

Como fuerzas universales los éteres disuelven la forma, ellos no la construyen, ellos no son fuerzas formativas.

Las fuerzas formativas etéricas, como los éteres, también vienen desde la periferia, pero no desde la periferia entera, sino que vienen de lugares específicos de la periferia, desde el sol, desde las estrellas.

Si nos ponemos en frente a un árbol de tilo, considerando los conceptos aquí expuestos, podemos ver que: el árbol tiene una medida y espacialidad que son efecto y manifestación del éter de luz, las ramas artísticamente ordenadas de la copa revelan el éter tonal, el éter de vida es la razón de que las ramas, las hojas, las raíces, formen un todo, el hecho de que el árbol tiene 70 años y de que de flores en un momento justo revela la actividad creativa del éter de calor. De la misma manera uno puede mirar a un animal o a un ser humano.

Éter calórico-tiempo-madurez de la fruta, éter de luz-espacio-separa las cosas, éter tonal-armonía-organiza, éter de vida-unidad-vida ».

Experimentos para hacer visibles los sonidos del habla, con calor, frío, humo, etc.

“Luft Formen”

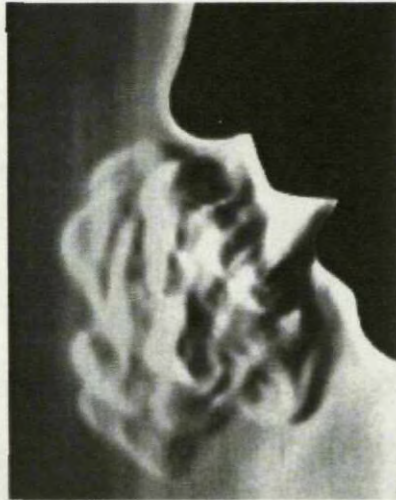
“La laringe tiene todas las formas de movimiento posible, (Schwenk). En el funcionamiento de la laringe encontramos todas las formas de movimiento posibles. Si examinamos la estructura de la laringe y sus órganos anexos, observamos que este conjunto está poco diferenciado en cuanto a la forma, pero en cambio sus posibilidades motrices son de una variedad inmensa.

Auténticas figuras aéreas nacen con cada palabra. El aire que era amorfo todavía al salir del pulmón, se vuelve completamente diferenciado al abandonar los órganos de fonación. Ha sido dividido hasta el mas alto grado de sutilidad en ondulaciones, vibraciones, torbellinos: se ha convertido en una estructura completa en continua metamorfosis, es la movilidad tan compleja del órgano de fonación la que ha transformado el movimiento indiferenciado del aire en un rico conjunto de figuras, aquí la riqueza interior del alma humana se vuelve perceptible físicamente, pues son auténticas figuras aéreas las que nacen con cada palabra. Podemos hacer visibles esas formas aislando ciertas fases del movimiento perpetuamente cambiante que tiene lugar en la laringe y realizándolas en el exterior de forma experimental.

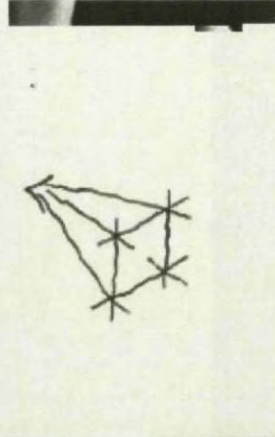
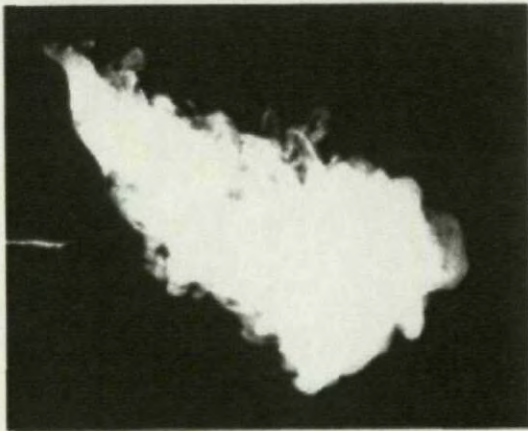

Imagen de la voz

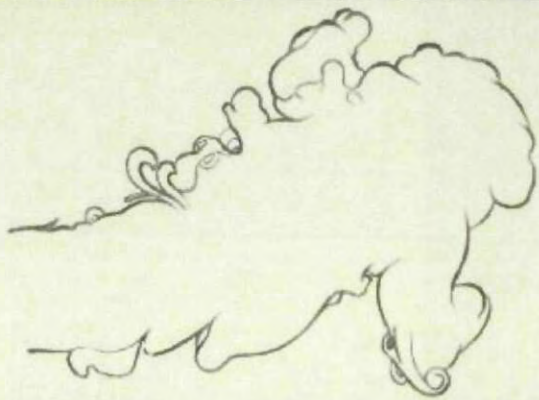
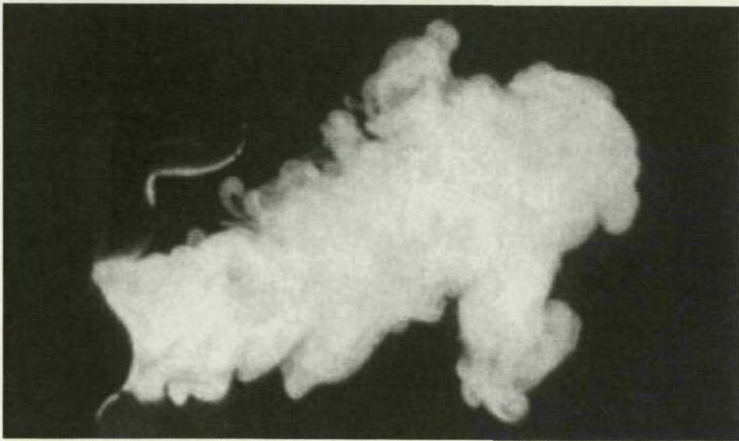
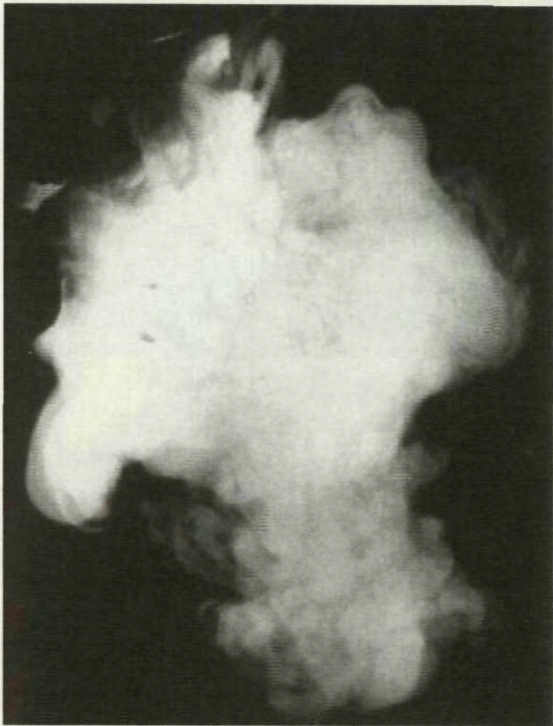
Vokal A

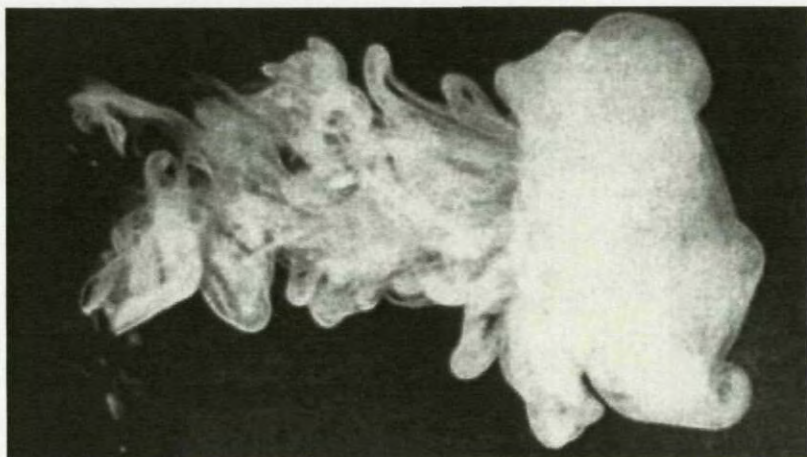
A

E

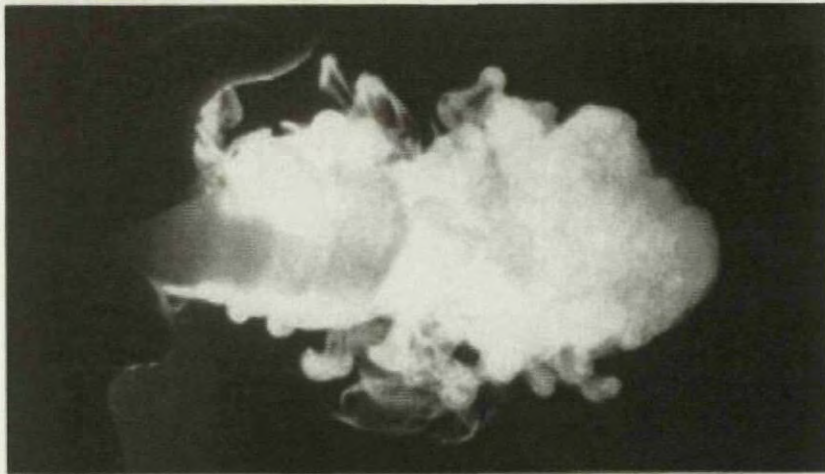
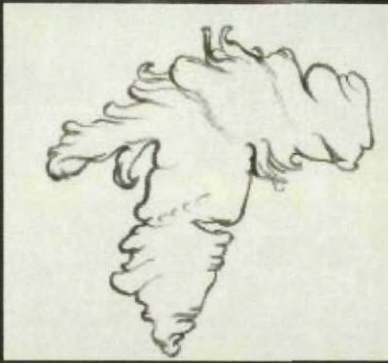
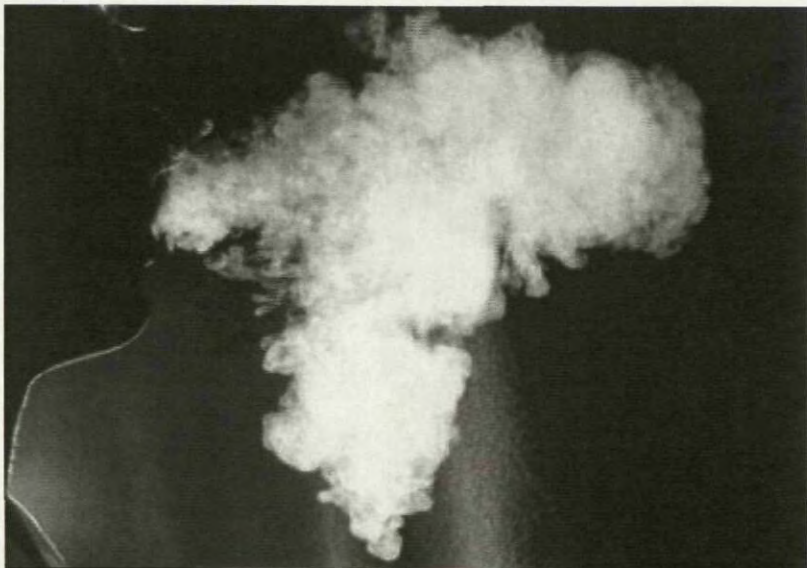
EU

Ü

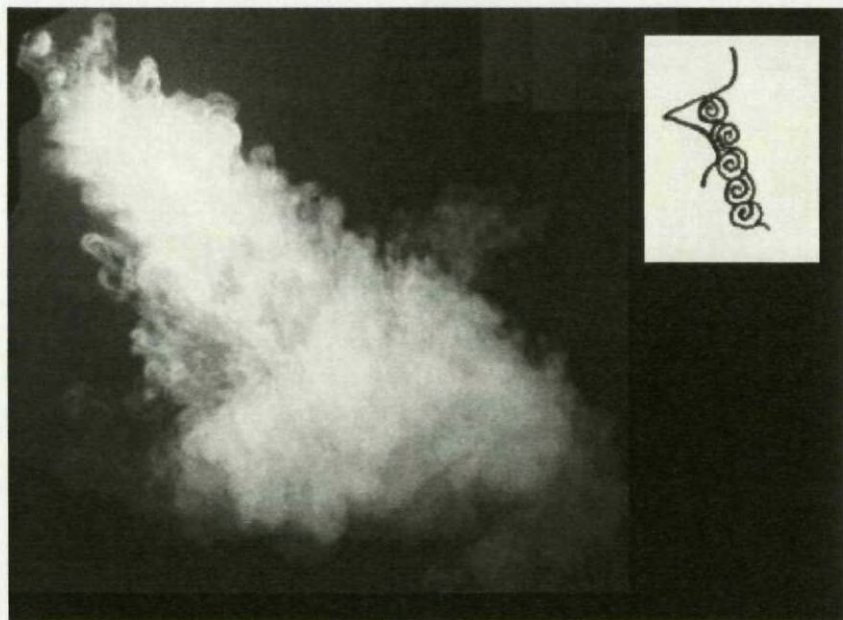

P

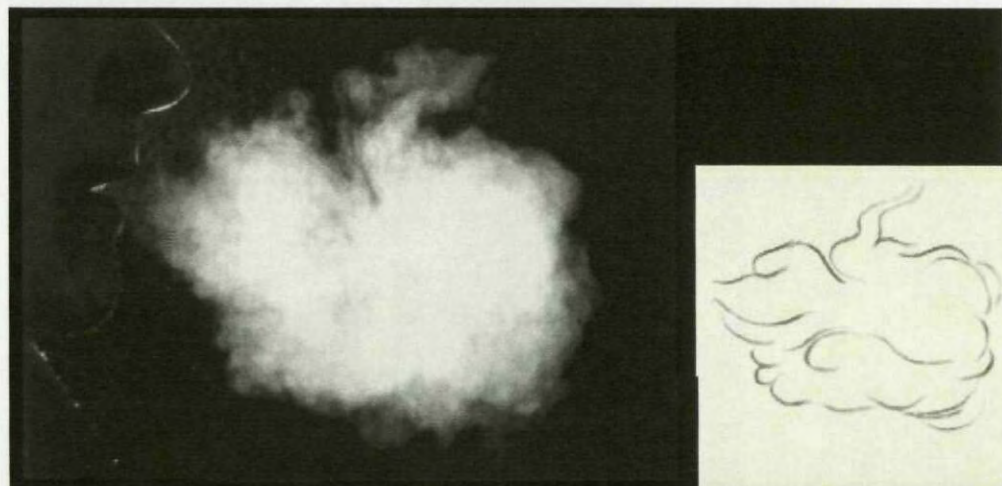

K

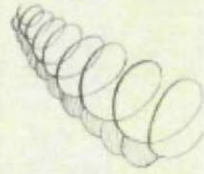

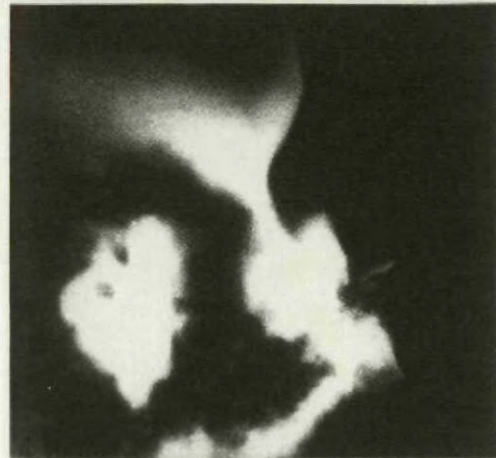
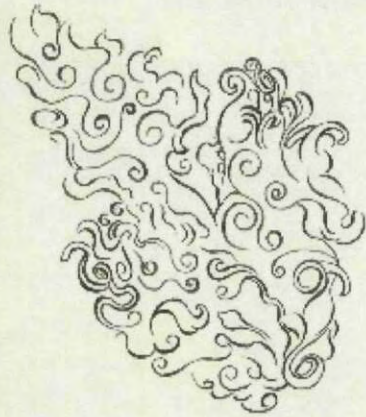
R

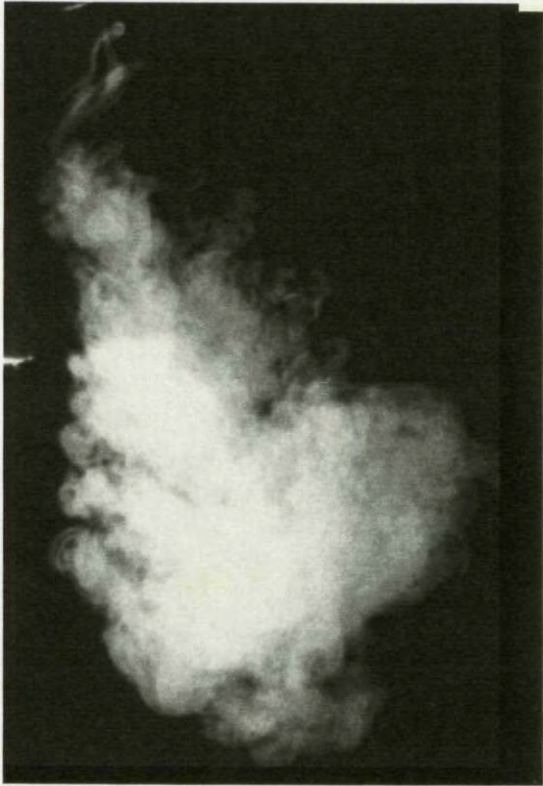
H

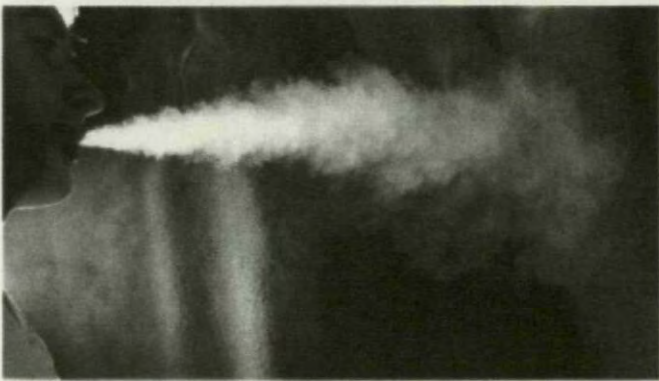
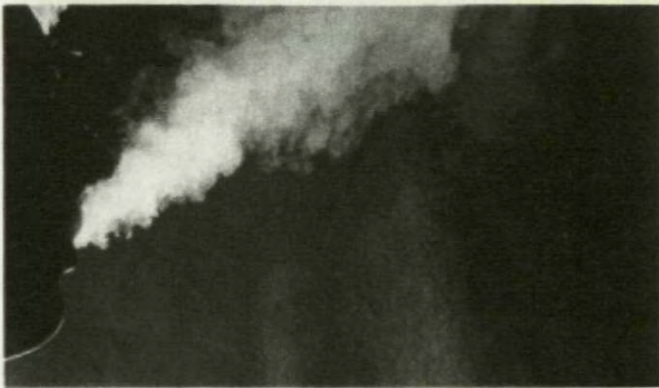
N

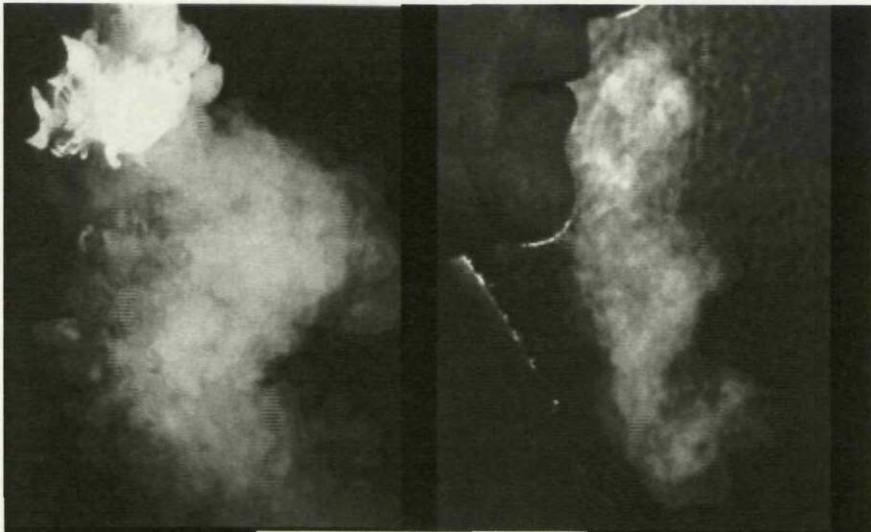
R

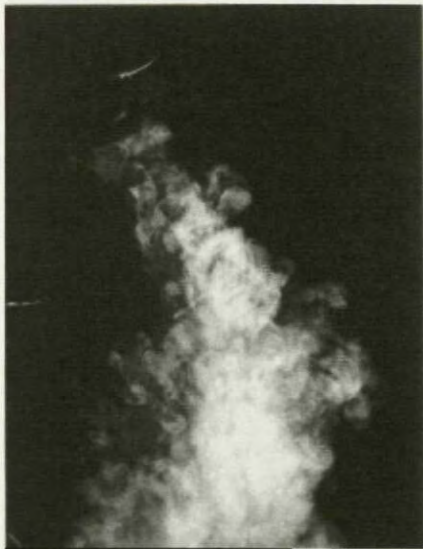
J

W

S

S