

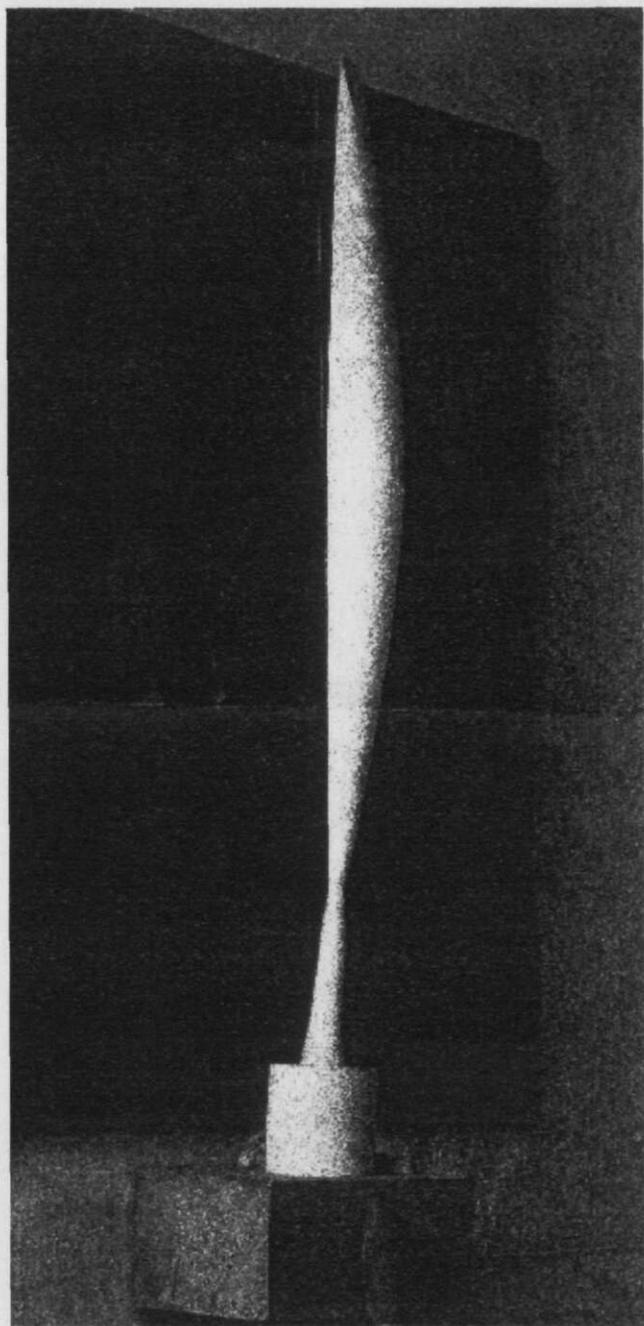
Universidad Politécnica de Cataluña
Arquitectura y Urbanismo

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 , Ts, verticalidad y levedad. Rudolf Kaesbach: Brancussi: conectada con baptisterio, equilibrio entre centro y hacia adelante. Casi no toca la tierra, controla la expansión, el ser del pájaro, meditación, el contacto con la tierra es mínimo, **CH,N,I**

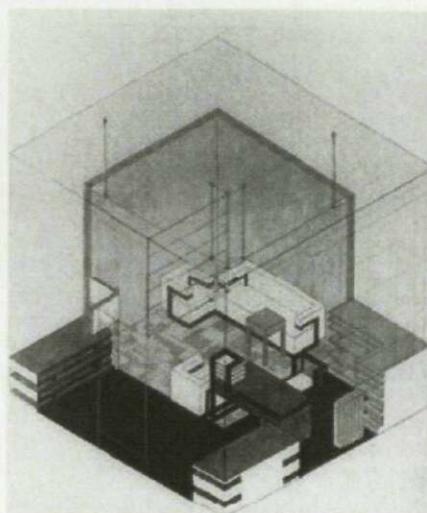
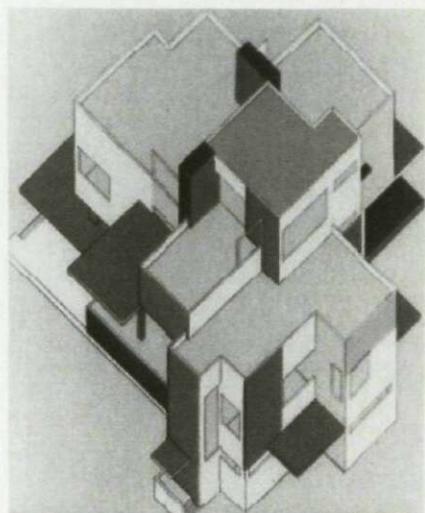
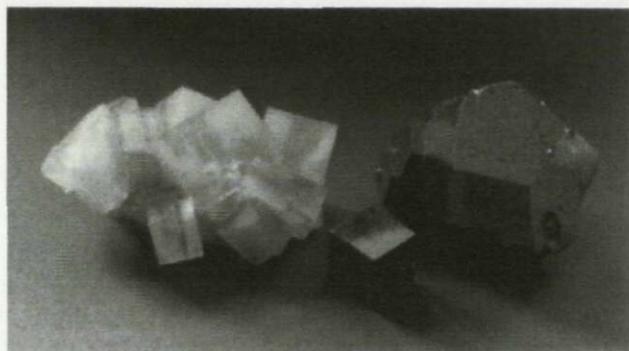

H, S, F se esta inflando expandiendo como un globo, no tiene peso, vuela, suave y continuo

D, K, N amarrado, discontinuo, contraído, separado y puntiagudo-anguloso

Expresión de los sonidos en algunos ejemplos de la arquitectura:

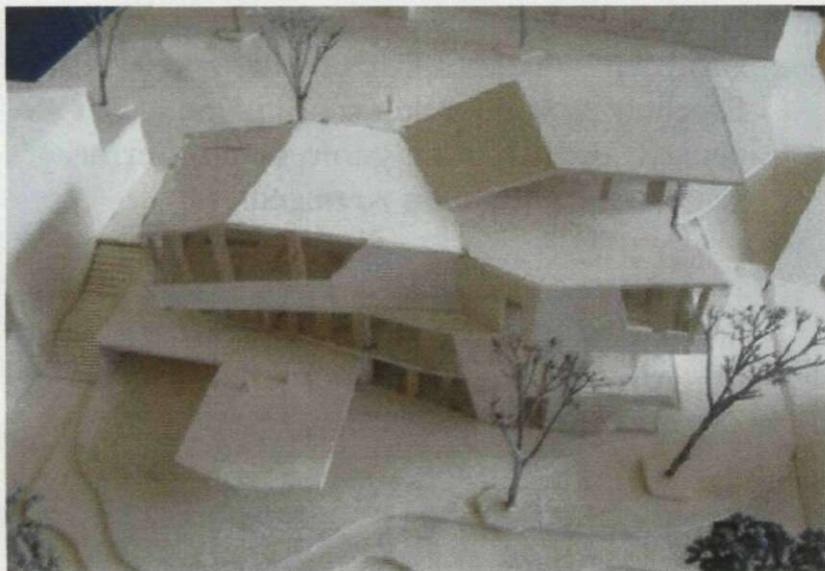

K, D, corte y estabilidad

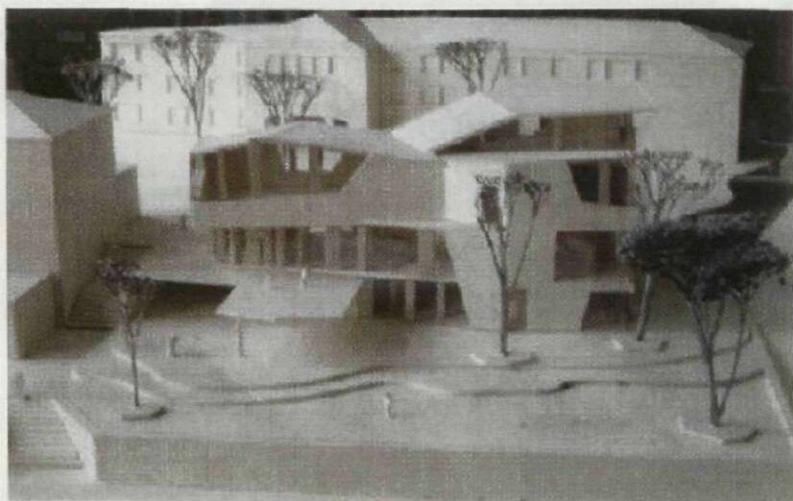
Proyecto nuevo edificio, colegio Uhlandshöhe

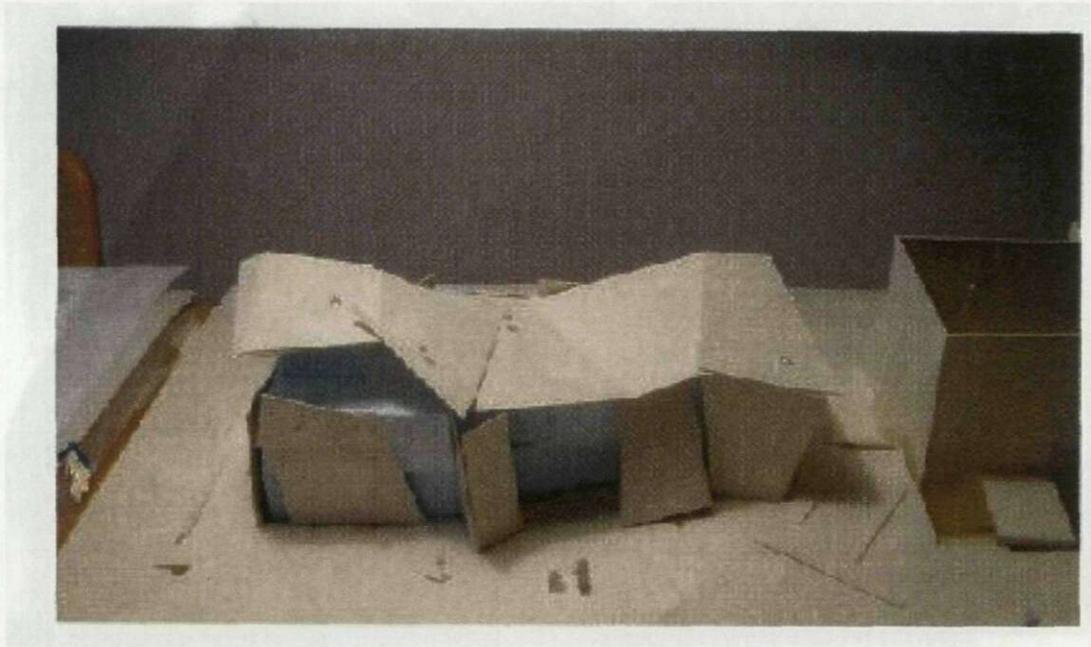
K, P, con forma desde fuera

M, interpenetrado

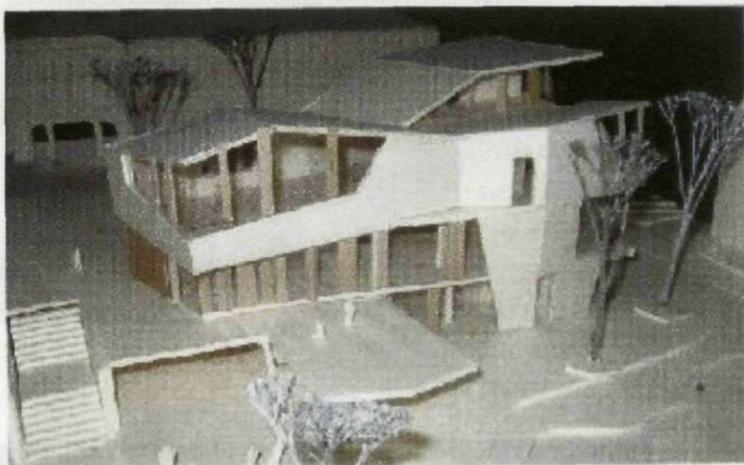
CH permeabilidad, **D** estabilidad

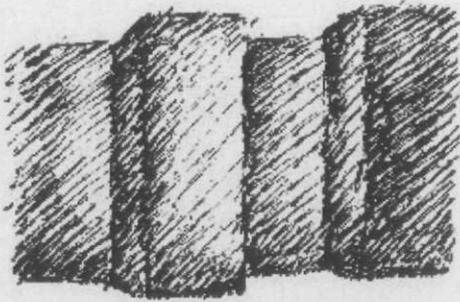
F, Ts dirección, levedad

G, se abre desde dentro

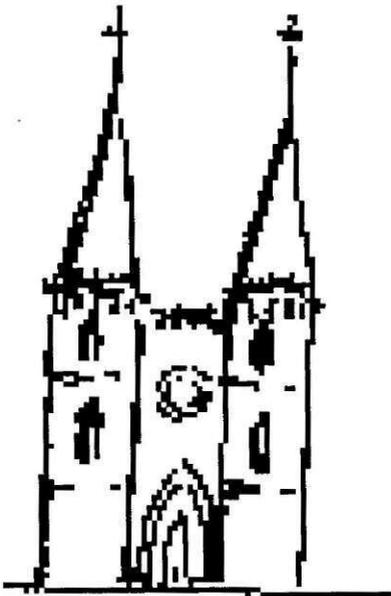
I, una vertical pilar

D-plano, **M**-movimiento, **B**-interior

B protección

U, paralelismo

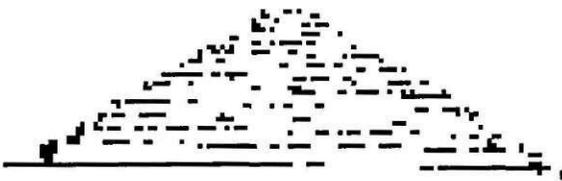
B protección, **H** expansión

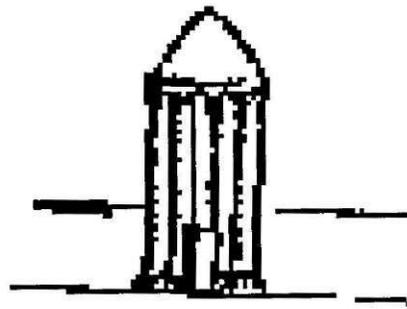
M permeabilidad

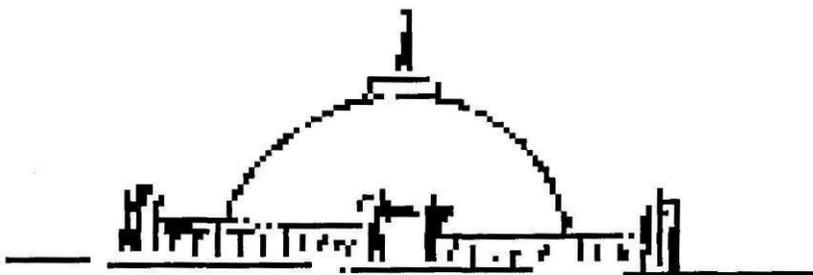
D estabilidad, G abriendo espacio

A abertura hacia la tierra, D estabilidad

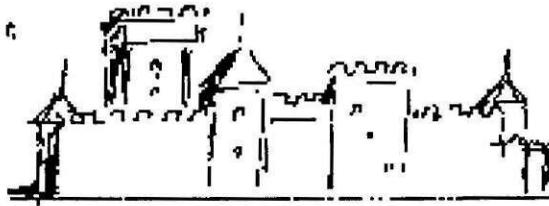
U Paralelismo

H,B,D: expansión, protección, estabilidad

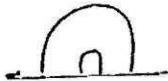

B abrazo, **I** indica con puntas

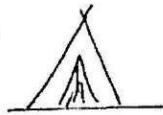

D llega a un límite estable

1.

2.

B protección, **A** abertura a la tierra

3.

4.

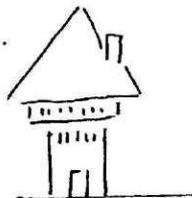

V envolvente, **B** protección

5.

6.

1

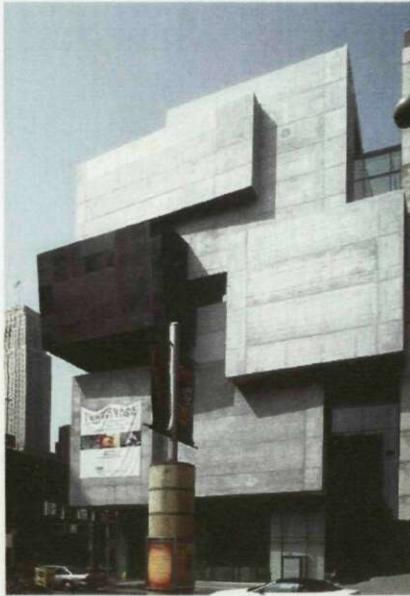
B protección, **Ts** levedad

Zaha Hadid, tendencia hacia K, N, Ch, Z, E, **corte, retiro, levedad, continuidad con resistencia, separación**

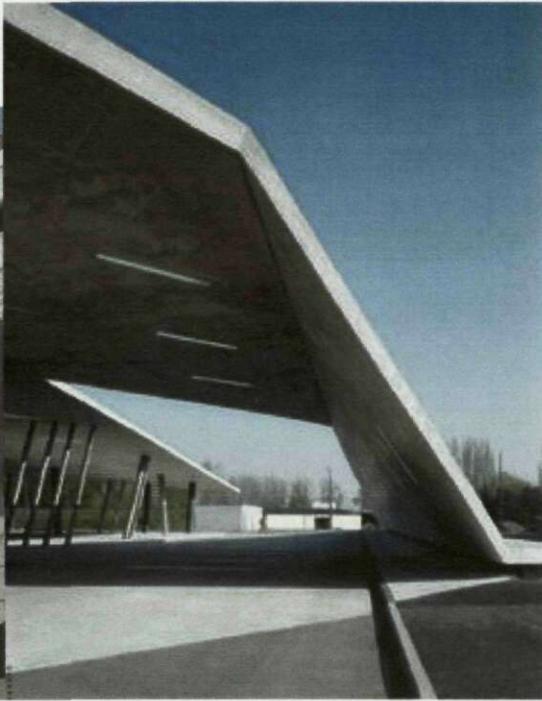
Su arquitectura se caracteriza por agudeza y levedad

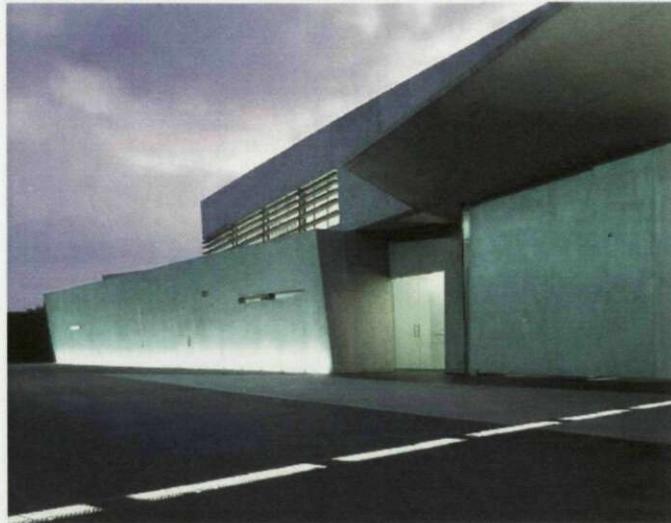
K-corte, G-se abre, Ch-permeable, M-intercambia, Z-exacto

D demarca

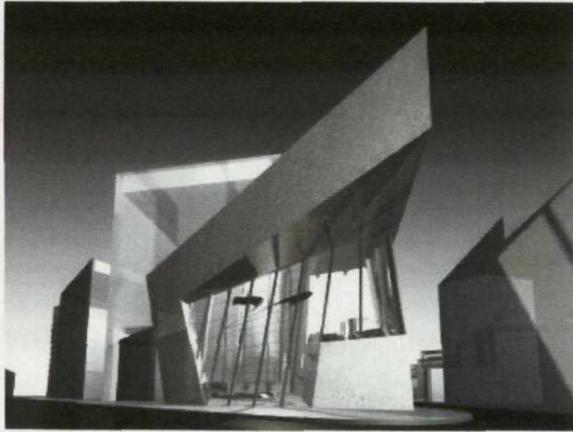
M permeabilidad

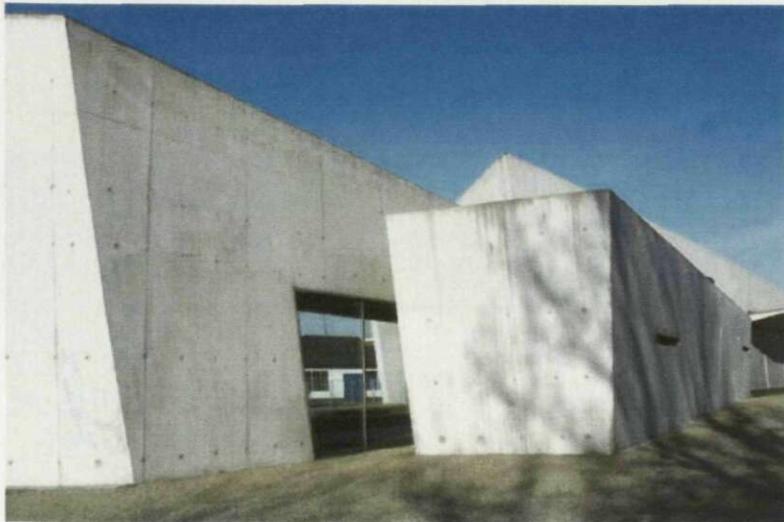
G espacio entre, **D** horizonte de llegada

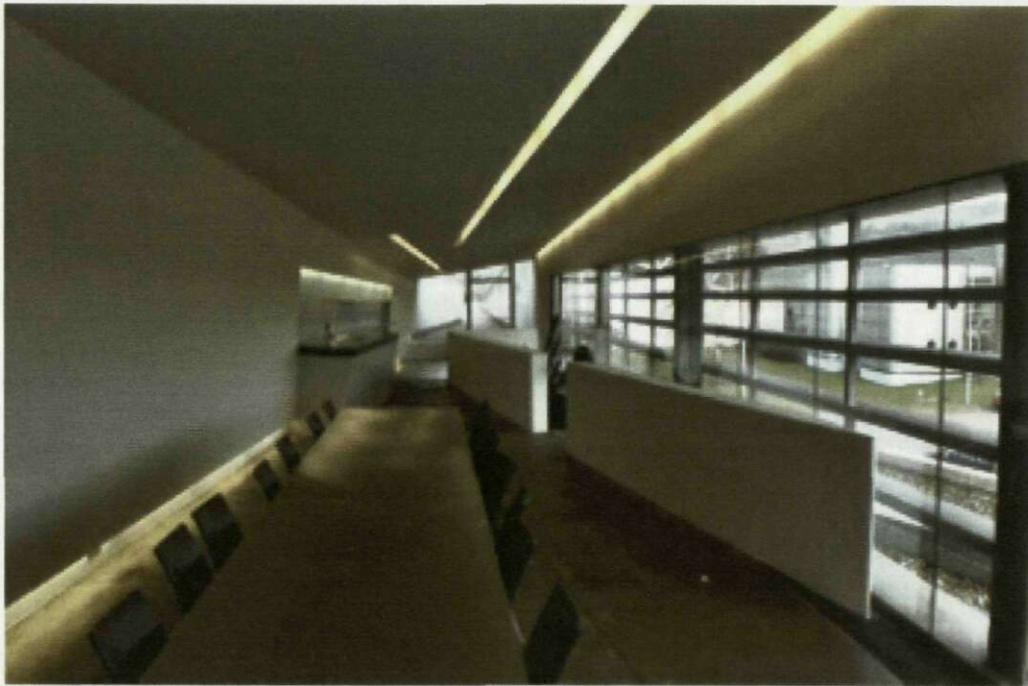
E cruces

N retrocede

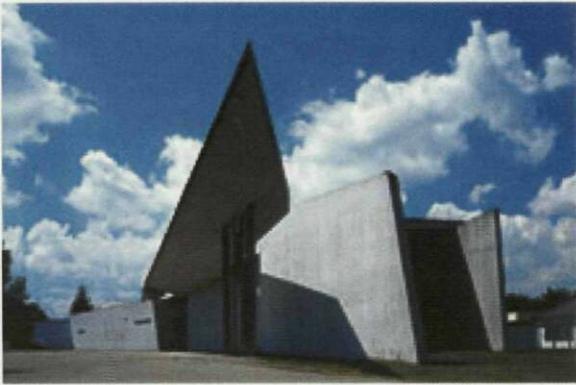
D estabilidad

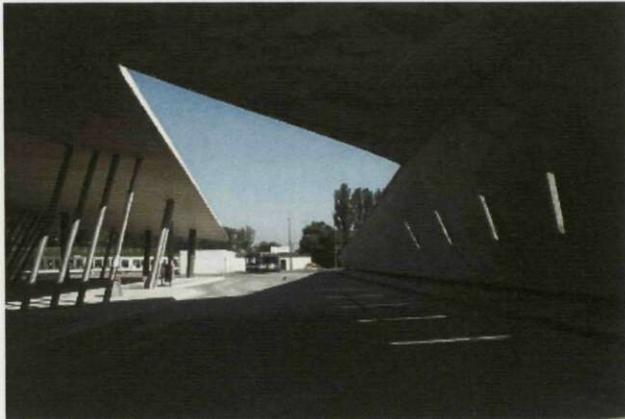
S continuidad.

K cortes, **N** retrocede

F dirige, K corta, N separa

Z .precisión, E cruce, K corte

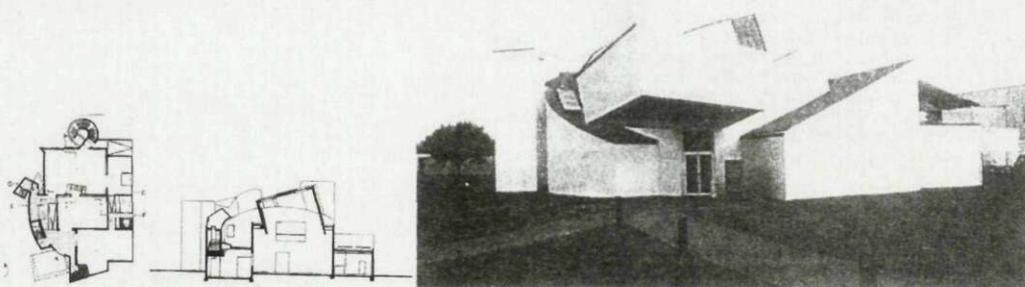
S continuidad

Frank Gerhy , tendencia hacia R giro, G se abre paso, K quiebres

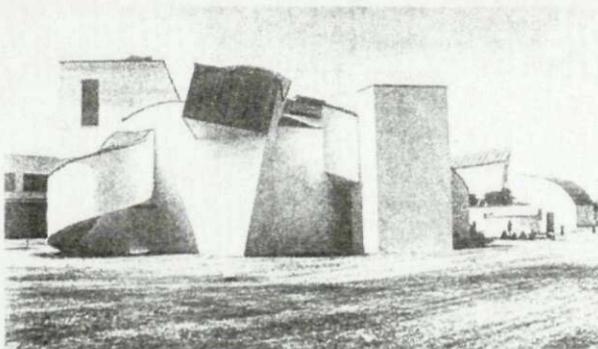
Su arquitectura se caracteriza por el giro y la interpenetración

R giro, Tsch elevación en espiral

K-cortes, D-estabilidad, G-se abre paso

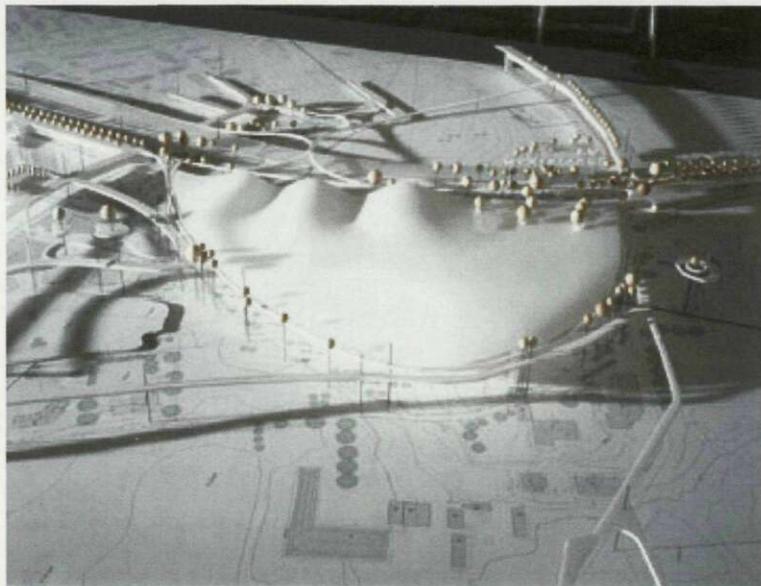
R-giro, D-estabilidad, M-entretrejado

Renzo Piano, tendencia hacia **I** levantar, **F** expandir, **V** membrana, **B** abrazo

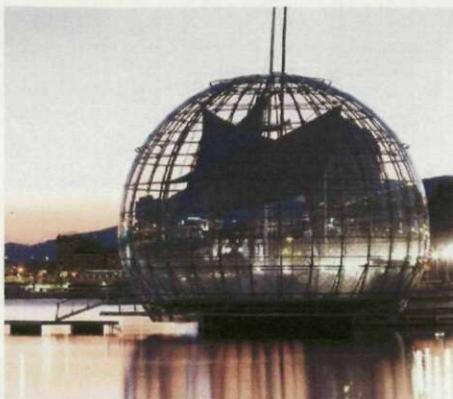
Su arquitectura se caracteriza por la continuidad y expansión

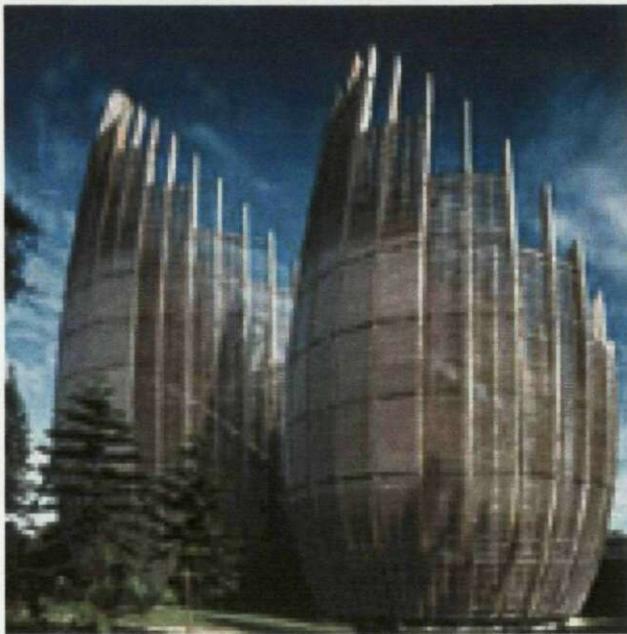
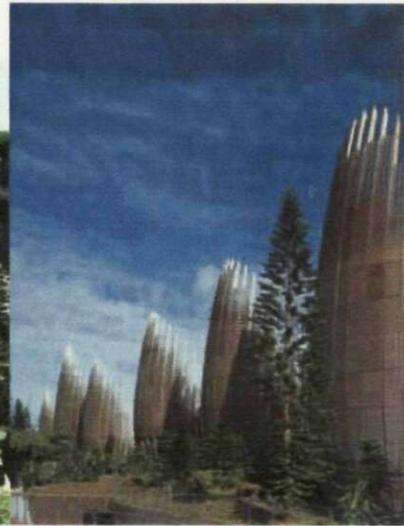
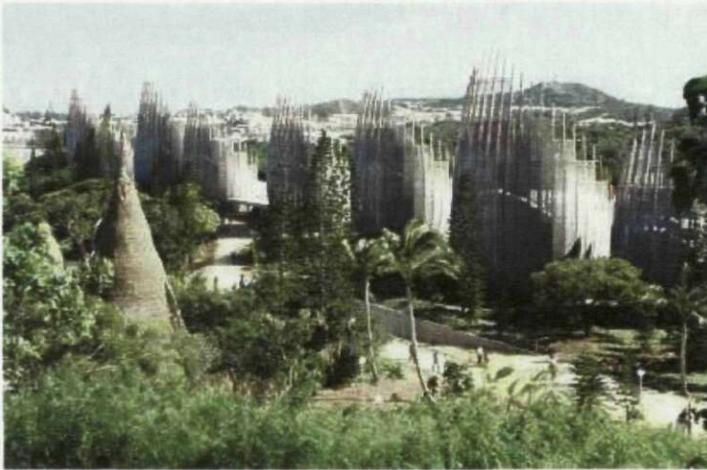
F expansión y dirección

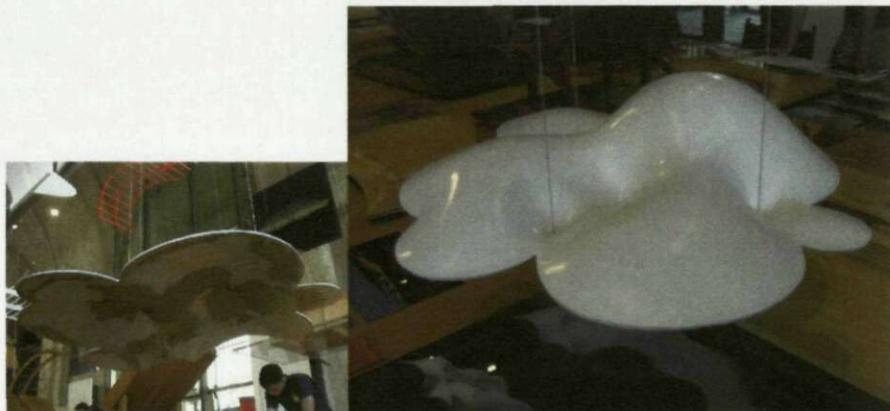
V envolvente continúa

O interior

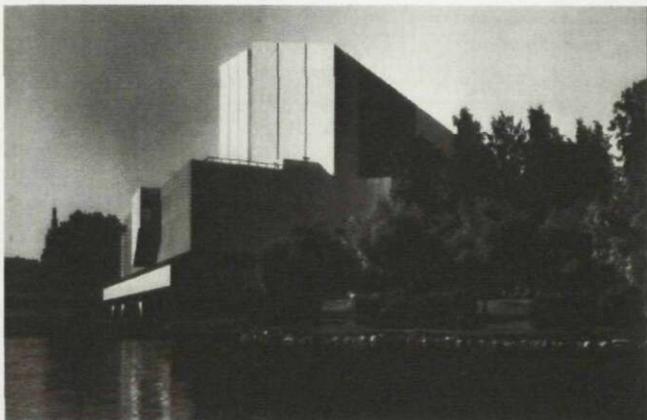
B interior contenido por un gesto que abraza, **I** verticalidad, **F** se expande desde el interior

H expansión indefinida, **V** manto continuo

Alvar Aalto, tendencia hacia la **D** estabilidad, **K** bordes precisos, **S** continuidad.

Su arquitectura se caracteriza por estabilidad y dirección

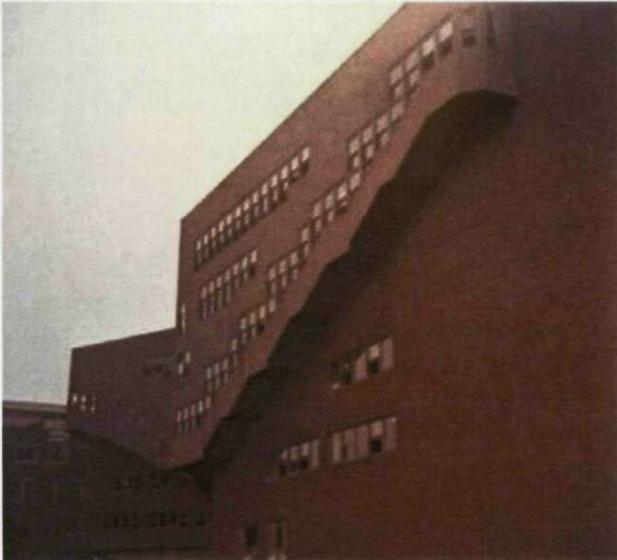
D estabilidad masa

D estabilidad-horizonte, **F** diagonal ascendente

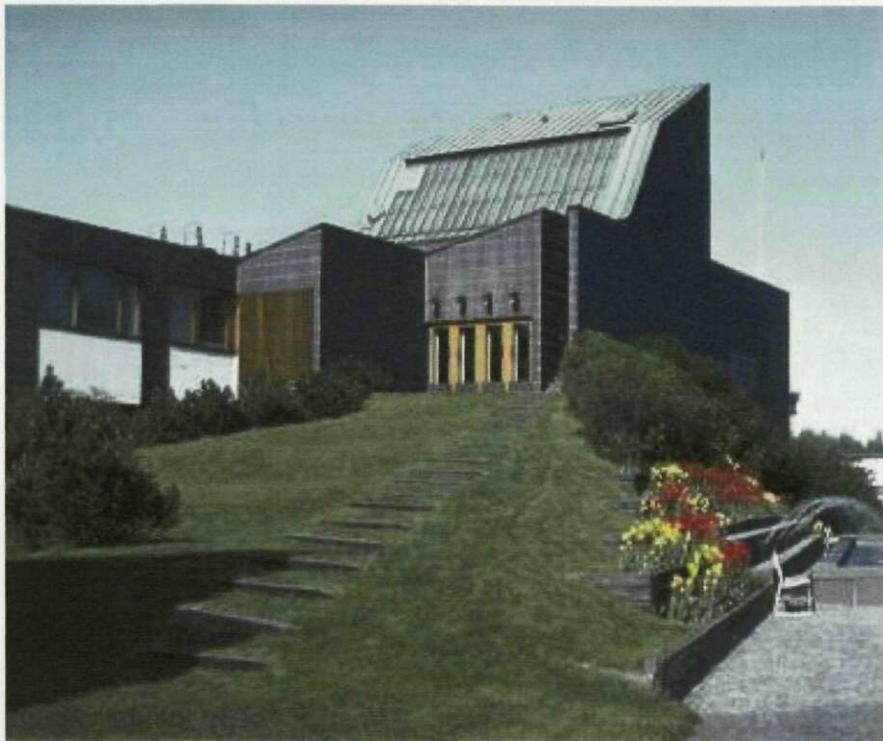
D estabilidad, **K** cortes precisos

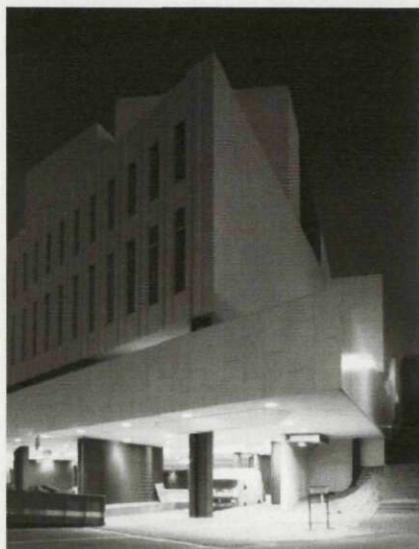
K recorte

V membrana, **S** continuidad

F dirección, M interpenetración, D estabilidad

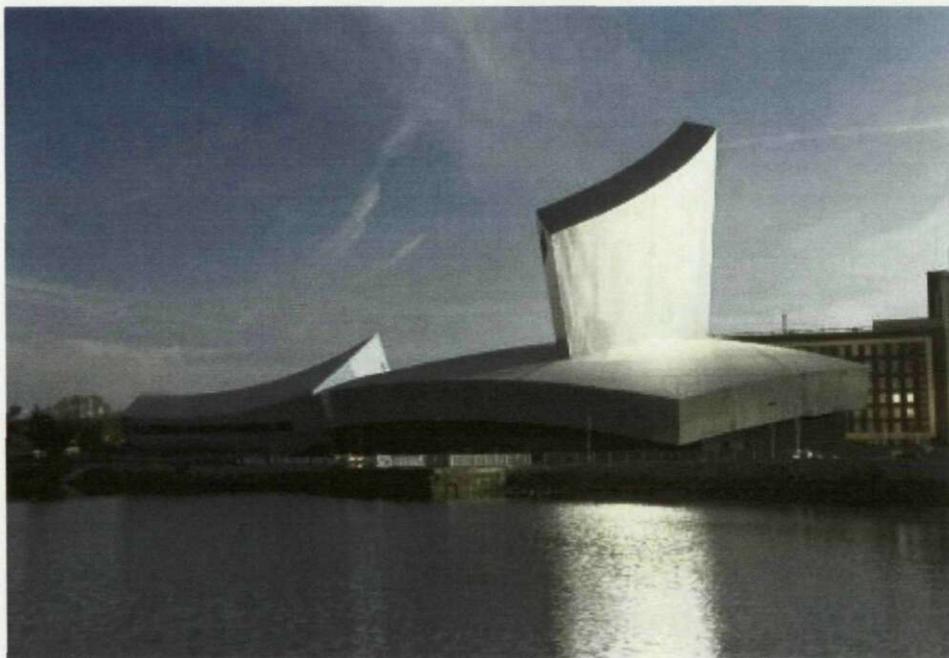
K corte, D estabilidad

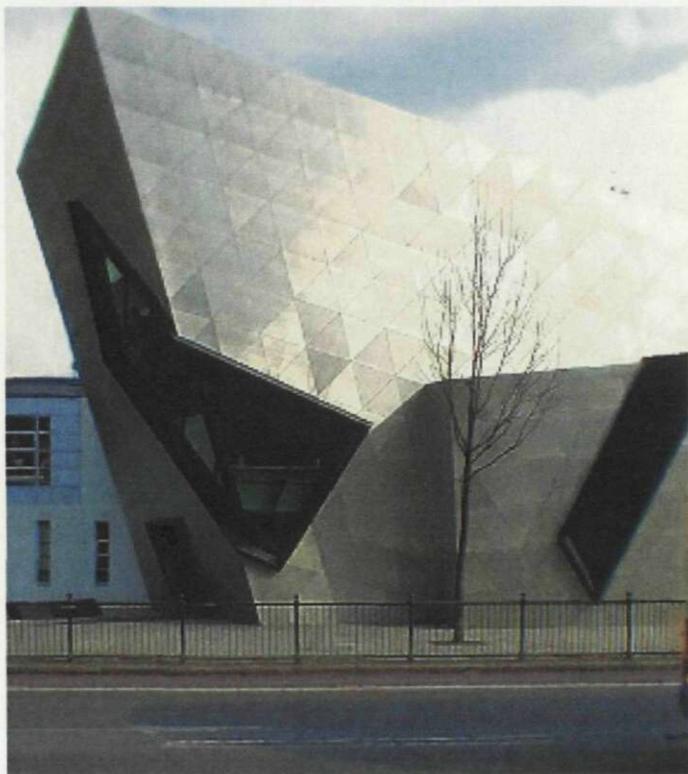
D estabilidad continuidad de suelo, I verticales, F expansión en la diagonal

Daniel Liebeskind, tendencia hacia la **K** cortes, **E** separación, **M** interpenetración

Su arquitectura se caracteriza por corte, elevación

I se eleva, F dirección, V membrana, M cóncavo-convexo

K cortes, E cruces, Z borde filudo continuo en quiebres

K cortes, I vertical, N retrocede, E separa

K cortes, S rasgos

I.3.7. La euritmia como método artístico para el desarrollo de los sentidos y su relación con la arquitectura

“El cuerpo físico deviene por el movimiento eurítmico órgano receptivo para el mundo espiritual, así podemos obrar junto a los dioses” (Poplawsky). El organismo físico del euritmista deviene a través de los movimientos eurítmicos un órgano receptivo para el mundo espiritual, desde donde proviene el movimiento.

Para el desarrollo de la humanidad debemos tomar esto concientemente, traer el cuerpo humano, este cuerpo de sentidos dentro de movimiento visible de una manera que hasta el presente ocurrió invisiblemente, inconcientemente. Luego podremos concientemente continuar el camino de los dioses.

Quien euritmiza expresa el devenir de la forma. El euritmista que con su cuerpo expresa los sonidos de la palabra o los sonidos musicales, lo hace a través de sus formas y colores, formas y colores en movimiento, quien euritmize debe expresar un flujo, un movimiento, debe expresar el devenir de las formas de los nombres en versos, estrofas épicas, en los motivos musicales, etc.

Sus sentidos se amplían, vivifican, son más sutiles. Para hacer visibles estas formas literarias y musicales, debe entonces el cuerpo entero del euritmista escucharlas y metamorfosearlas en movimiento visible, debe hacerlas visibles, en este proceso los tonos y los fonemas que conforman las obras a expresar, son traídos a presencia a través de todo el ser del euritmista, mas, si todas las formas posibles están contenidas en los sonidos articulados, para poder expresarlos, el que quiere expresar la Euritmia, debe conocer el devenir de todas las formas

posibles que son la de los fonemas y tonos. Este no será un conocimiento fijo sino en un flujo, no conocerá el euritmista las formas como mero concepto o como mera apariencia sensorial, debe ir a encontrarlas en su propia humanidad, el euritmista se siente y siente el mundo a través de los movimientos que los han generado y así conoce la forma, observa con todos los atributos de su ser humano las fuerzas formativas de los sonidos musicales y del habla, en movimiento, así quien expresa Euritmia puede desarrollar sus sentidos de manera viva e imbuirlos de sentimientos, pensamientos y acciones en el movimiento, estos se tornan mas delicados, se amplían y se hacen mas sutiles.

En el movimiento eurítmico, se está en un flujo de vida, el del verbo, por esto la palabra y los tonos musicales crean un espacio leve, la materia se eleva, experiencia opuesta a la de lo muerto.

Conoce y ofrece formas diferenciadas. En la comprensión de todas las formas posibles de los fonemas y tonos con el propio ser entero, el arquitecto que hace euritmia puede conformar con su movimiento eurítmico los gestos del sonido o puede conformar aplicando los mismos caracteres ya conocidos con todo su ser de las fuerzas formativas que expresa la Euritmia, a una forma fija en arquitectura pero que devino del movimiento que conoce lo que ha de expresar el hombre, al hombre que habita sus formas en el espacio arquitectónico, conoce lo diferente que es por ej. una forma que deviene de una fuerza formativa de sonidos explosivos o una de sonidos guturales y así también de la diferencia de lo que expresa cada sonido en particular, así puede ofrecer la forma apropiada al habitar singular de cada hombre o grupo humano.

Esto no es un trabajo abstracto, no separa, por el contrario reconoce la unión indisoluble entre todo lo existente fuera y dentro del hombre a través del origen creador de la palabra y los tonos musicales.

La Euritmia, un método. Así después de un largo aprendizaje el arquitecto puede vivificar los espacios con sus formas desde su propio cuerpo y devenir conciente de las formas porque conoce con el alma lo que está ofreciendo a los hombres a través de sus obras.

Existen accesos a lo desconocido de la creación de obras de arte, un modo efectivo es a través de la Euritmia.

El futuro. El mundo del arte se suelta de las amarras materiales y se desborda en nuevos campos de investigación donde con alegría se internan los corazones anhelantes de los artistas que obran el devenir.

I.4. La observación y el proceso creativo en la arquitectura desde la Euritmia, el principio de la metamorfosis desde el edificio “Goetheanum”.

Arquitectura, de la coexistencia con la naturaleza. Las culturas más antiguas coexistían con la naturaleza como siendo parte de un todo, y en consecuencia no se preguntaban por ella. A medida que el hombre evoluciona este don natural de coexistencia, se oscurece y el conocimiento del mundo se va produciendo cada vez más a través de lo directamente perceptible a los sentidos externos. Así gradualmente el hombre llega a lo que es puramente material, al materialismo despojado de espíritu. Cada civilización es un nuevo comienzo a siempre nuevas etapas. Hoy vivimos en una época materialista dentro de la cual el hombre busca volver a encontrar su relación de coexistencia con el mundo de las manifestaciones de la naturaleza, este anhelo lo podemos constatar por ejemplo en parte del movimiento moderno, Art Nouveau, en la arquitectura orgánica de F.L.Wright y otros. Sin embargo esta relación ya no se puede dar como un don natural, esta coexistencia solo es posible desde el conocimiento conciente de las leyes de las fuerzas formativas de vida en la naturaleza.

Algo invisible ha devenido visible. El arte ha retratado estos diferentes estados de evolución cultural: si un trabajo de arte se expresa en piedra, en madera, color, tonos, palabra o cualquier otro, su aspecto físico es el final de un camino, es la condensación en un cuerpo, de algo “invisible” que ha devenido “visible” a través de un proceso artístico. Este proceso comienza con una experiencia personal, una experiencia que el arte eleva de lo meramente personal a una realidad que es compartida por la humanidad en su totalidad. Al observar manifestaciones artísticas de todos los tiempos se puede tener la vivencia de que estos objetos de arte son la expresión de movimientos ya cristalizados y que aún los contienen en sí latentes, invisibles pero potencialmente perceptibles, para un observador penetrante:

T.S. Eliot, de “Los cuatro cuartetos”: “Tras el discurso las palabras aspiran al silencio. Solo en la forma, en el trazo, alcanzan las palabras y la música, la paz, como se mueve perpetuamente el jarrón chino en su quietud. Pero no es la quietud del violín mientras dura la nota, no eso solo sino la coexistencia”.

Imaginemos por ejemplo la Venus de Milo, o la victoria de Samotracia, o en general la escultura griega y observaremos como aquello que está en estado de reposo se ha originado en el movimiento.

El habitar diferenciado. En el arte de la arquitectura también podemos encontrar este mismo proceso de cristalización de los gestos plasmadores del movimiento, por ejemplo la estriada columna griega, con el envigado yaciendo horizontalmente sobre ella, idea del espacio cristalizado de gestos en esfuerzos de arriba-abajo, derecha-izquierda y donde el templo en equilibrio es la morada de un dios, aunque el hombre no esté allí, encontramos gestos que se manifiestan en los sonidos del habla D estabilidad, M equilibrio y permeabilidad, G abre espacio. En las catedrales góticas con sus nervaduras ojivales, el gesto es el esfuerzo por alcanzar las alturas, gesto del hombre devoto con las manos unidas en oración, H expansión, I verticalidad, L transformación de peso en luz, G se abre paso al exterior. La pirámide egipcia de geometría cristalina es el gesto que se derrama desde un solo punto en las alturas hacia la tierra con su base cuadrada, donde el hombre va solo después de la muerte o para su ceremonial de iniciación, D estabilidad de la tierra, K corte, N separación. Ahora bien, al buscar una relación entre las formas arquitectónicas en el espacio y los movimientos eurítmicos en el espacio, que no son otros que la totalidad de los sonidos del habla, los gestos primordiales del alfabeto, nos encontramos con que distintas partes de las posibilidades formales de los gestos primordiales del habla son manifestadas en las distintas épocas a través del arte.

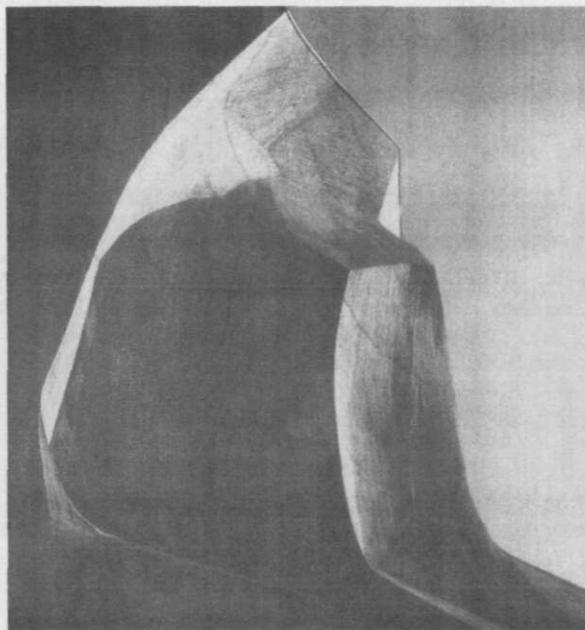
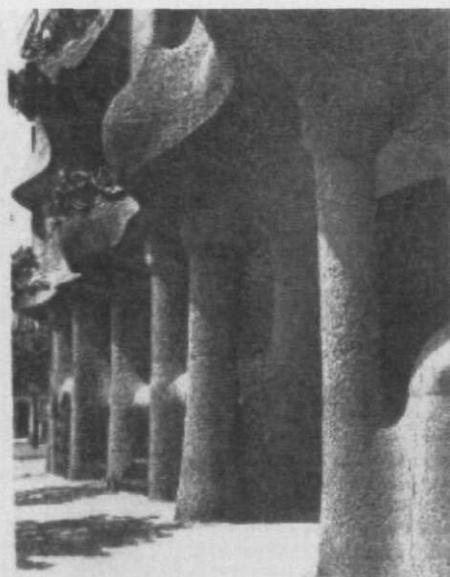
La forma arquitectónica expresa la relación entre eventos naturales en su interior y eventos naturales en su exterior. Es un velo moldeable que adquiere una definición en cada caso en particular, es un mediador que genera espacios interiores y exteriores cobijando cada vez el habitar diferenciadamente.

Euritmia gestos en flujo vivo, arquitectura gestos cristalizados en una forma, En el palco a través de la Euritmia, pueden ser re-creados, tanto naturaleza como eventos humanos, pues la naturaleza y el hombre en Euritmia devienen palabra en movimiento. El espacio que la Euritmia crea, puede contener todo lo existente y el espacio interior-exterior de la arquitectura siempre es una expresión singular del encuentro particular entre la naturaleza y el hombre, conformándose ambos con la corriente de los gestos primordiales del habla. Todo sonido hablado describe cierta forma particular en el aire. Es posible pensar en esas formas como siendo retenidas y fijadas en el espacio. En el caso de la Euritmia, los gestos se mueven en un flujo vivo, y en el caso de la arquitectura los gestos están cristalizados en una forma física. El presente trabajo presenta una investigación experimental donde modelos espaciales nacen de fonemas seleccionados desde la poesía.

I.4.1. Extractos de Rudolf Steiner, como introducción a su arquitectura.

“Rudolf Steiner 1861-1925, Victor Horta 1861-1947, Antoni Gaudí 1825-1926,

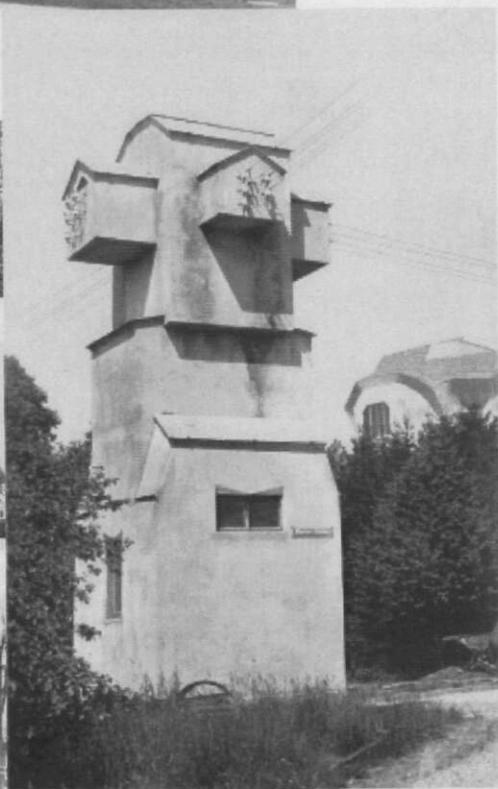
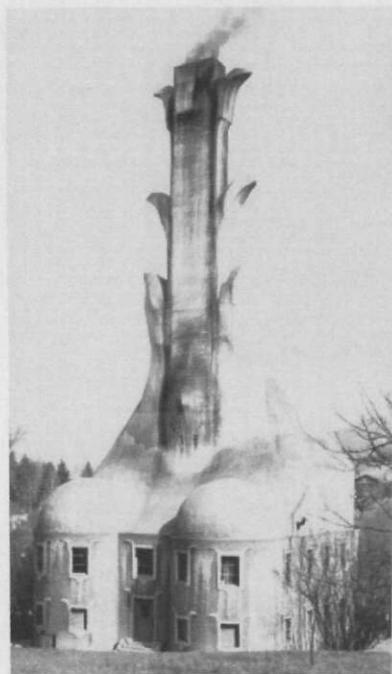
Generación que quiere integrar las artes, romper convenciones y buscar verdad, propósito y belleza unidos.

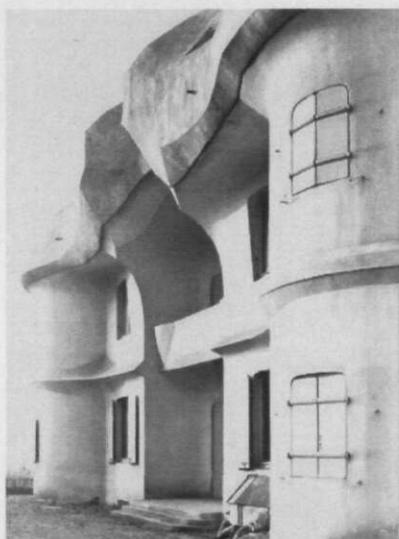

Antoni Gaudí, Colonia Güell, Barcelona, España — 1915

Construye 17 edificios en Dornach, entre 1908 y 1924. El Goetheanum y sus edificios adyacentes:

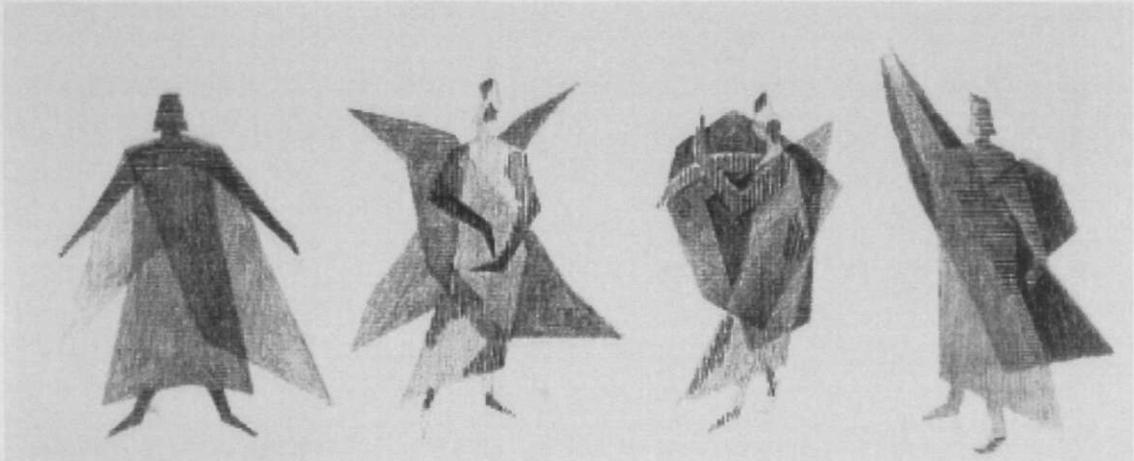

Quiere revelar realidades espirituales a través del arte. 1913 piedra fundamental Goetheanum, 1922 incendio del primer Goetheanum, 1925 muere Steiner, 1928 abre el segundo Goetheanum, 1928-2000 continuación y conclusión del edificio por muchos escultores, arquitectos y pintores.

Emil Grosheintz dona un monte en Dornach para la construcción del Goetheanum un lugar de conferencias y presentaciones artísticas antroposóficas. Steiner describe, desde Persia la evolución de la arquitectura a la luz del desarrollo del hombre y afirma que su propia obra esta en el inicio de las obras que expresan el habla como lo mas espiritual del hombre a través del color y la forma. Afirma que el hombre hoy es responsable de su obrar artístico, que explicar una obra es algo abstracto, sin embargo necesario, pues “la fuente del poder creativo del artista, fluye desde la muerte en el concepto, para devolverlo a una nueva vida”.

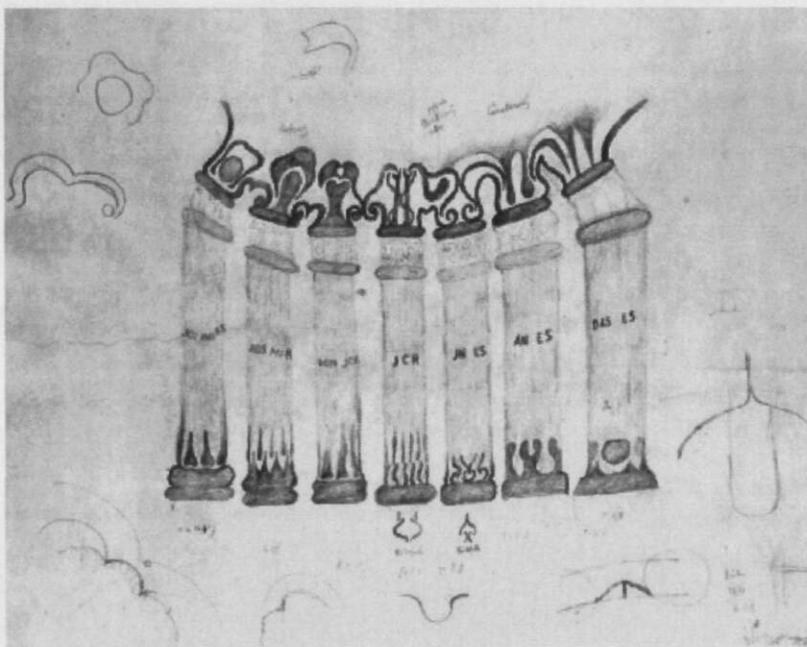
Atribuye el nacimiento del arte a la percepción directa del “movimiento etérico” o movimiento de vida. En su edificio Goetheanum las paredes interiores son moldes para el movimiento y el tejido de la palabra en formas fluyentes ahuecadas. **“Los hombres sentían dentro de ellos antiguamente, lo que debían traer a expresión en sus propios gestos corporales. De estos gestos nacen las líneas y formas que nos llevan dentro del arte”.**

“Dentro de un sentimiento de líneas de fuerza que uno tiene que desarrollar interiormente se levanta la creación artística”.

“El arte en su esencia no puede nacer mas de una imitación de la naturaleza, sino que debe nacer de una percepción directa de como uno se mueve con su cuerpo espiritualmente es decir del correspondiente movimiento etérico”.

“Los gestos humanos transformados en formas, colores y proporciones artísticas deben entrar con conciencia, en la vida del sentimiento de los seres humanos “.

Dibujo columnas del primer Goetheanum, Steiner 1913

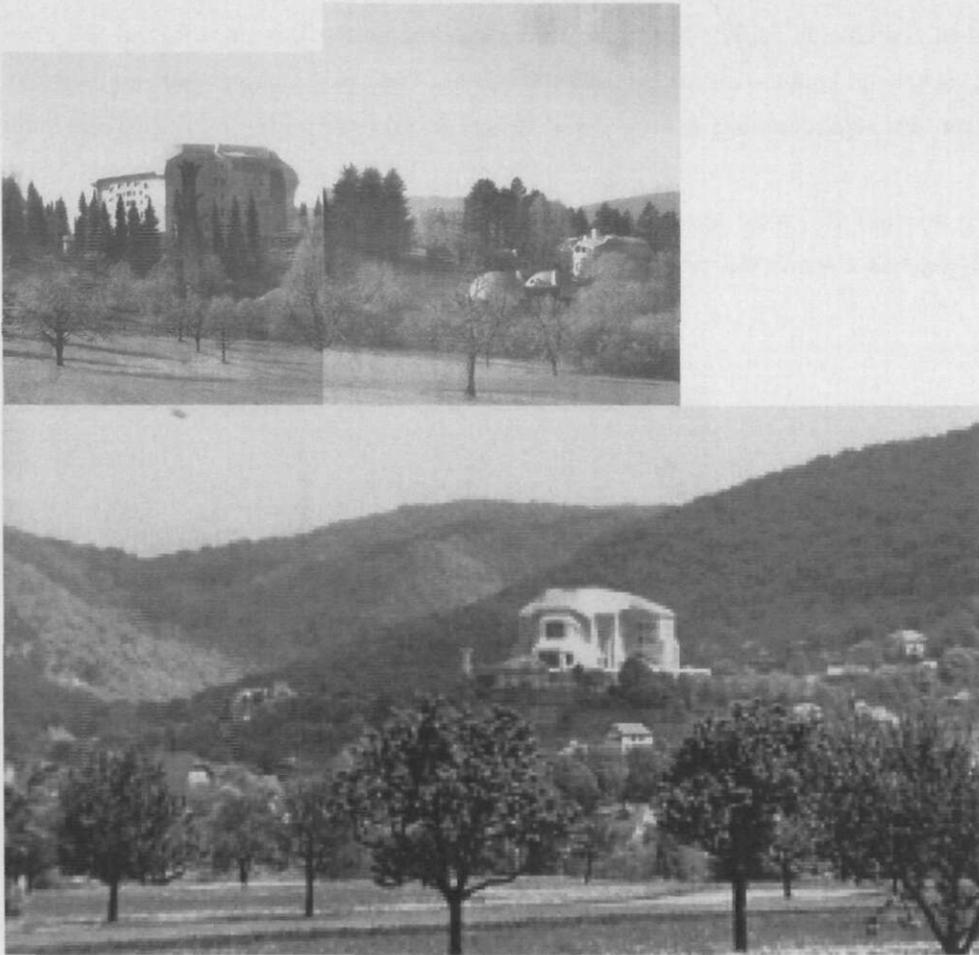
Este es el punto de partida que se propone para la arquitectura.

Teniendo como antecedente la observación Goetheanística Steiner define: **“Vivir en la forma, en unión con la forma es la esencia del sentimiento artístico, un sentimiento vivo”**.

En esa unión de la observación Goetheanística encontramos que: “La forma expresa algo definido, el color también, así el verdadero arte esta fundado en leyes como las de las matemáticas, manifiesta leyes naturales superiores”.

“El estilo artístico del Goetheanum es la visión antroposófica del espíritu que busca las fuerzas primordiales (de la palabra), como conocimiento y origen de la forma artística”.

I.4.2. Extractos escogidos para la comprensión antroposófica de la arquitectura y del arte de hoy.

La imagen del hombre con que trabaja Steiner es la de un hombre originalmente enteramente espiritual que sólo después de un largo proceso de condensación se constituye físicamente.

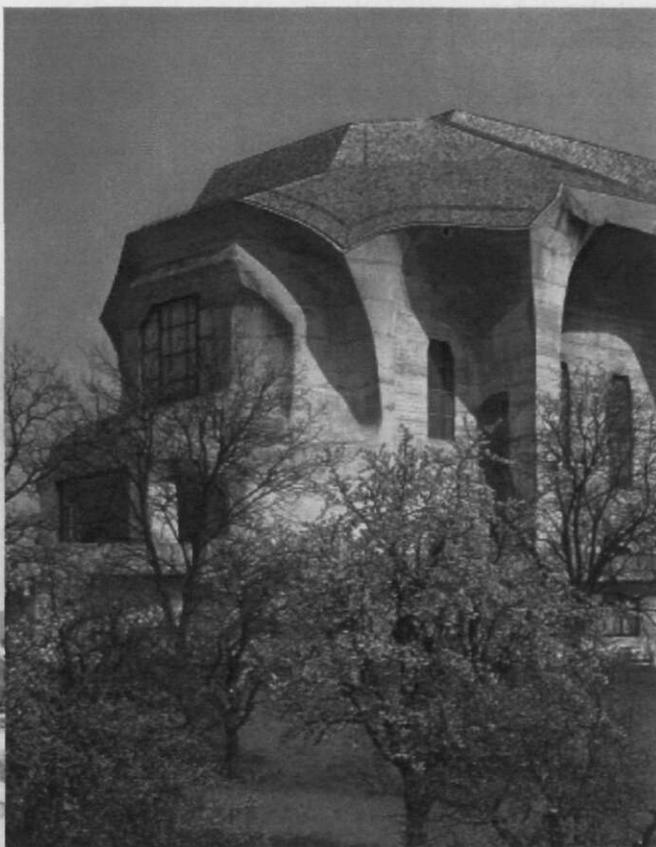
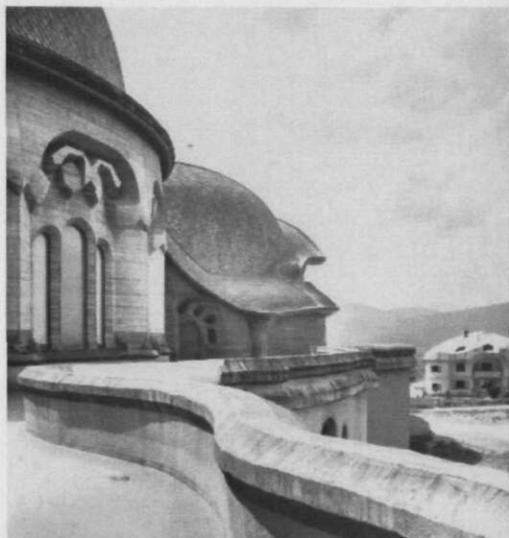
Hace mas de ocho a nueve mil años atrás la visión del hombre fue aislada del mundo espiritual y comienzan nuestras épocas culturales: India, Persia, Egipto, Grecia-Roma, y la actual. A través de estas épocas culturales, el hombre conoce más y más la realidad material y se aficiona a ésta. Una nueva relación se establece entonces con el espíritu a través del impulso de la entidad histórica del Cristo en la época cultural Greco-Romana.

Lo más importante en el arte como conocimiento en nuestra época actual es elevarse a aquello que sería inalcanzable para la inteligencia ordinaria, penetrando el secreto de la naturaleza en nuestras ideas de la manera en que ella verdaderamente vive. Reconocemos que “tan solo las experiencias de nuestra propia alma pueden transmitirnos una idea de lo que espiritualmente subyace en las cosas”.

El hombre en su propio ser no pertenece a la tierra, sino que proviene del mundo espiritual y por lo tanto necesita formas arquitectónicas que pertenezcan a él en su carácter de nativo de ese mundo.

Lo que es derramado en el ambiente del hombre, vendrá a ser una fuerza en él, es por esto que se puede decir que a través de las artes el hombre se crea y forma a sí mismo. Toda forma creada para un lugar en particular construye un foco reparador a la mirada del alma que no se satisface tan solo en el constante mirar la naturaleza.

La metamorfosis es la máxima diferenciación de una forma sin perder la propia identidad, introduce el elemento tiempo en el espacio a través del movimiento y la transformación, es el puente actual entre lo espiritual y material.

A la tradición europea le tocó desarrollar el pensamiento materialista por esto le fue fácil aceptar el ángulo recto, que es el ángulo del equilibrio, sin embargo de un equilibrio estático. La línea curva es llena de vida, en contraste, las líneas rectas son organizadoras. La arquitectura para seres humanos libres necesita acoger a las dos: organización y vida.

La necesidad de una transformación cultural, la cual demanda una propia expresión artística, fue la de los arquitectos del siglo pasado. El equilibrio entre las tendencias que surgieron, hacia el perderse en abstracciones formales por un lado, influencia "arhimánica", y la de un mundo fantástico superpoblado de imágenes por el otro, influencia "luciférica", sería el impulso del hombre libre en la transformación cultural propuesta por Steiner. El de la filosofía de la libertad, libertad vista como el "individualismo ético". Transformación que inicia el impulso dado por el Cristo a la humanidad.

Cristo

“El representante de la humanidad”, escultura de Steiner y E. Marion

Lucifer

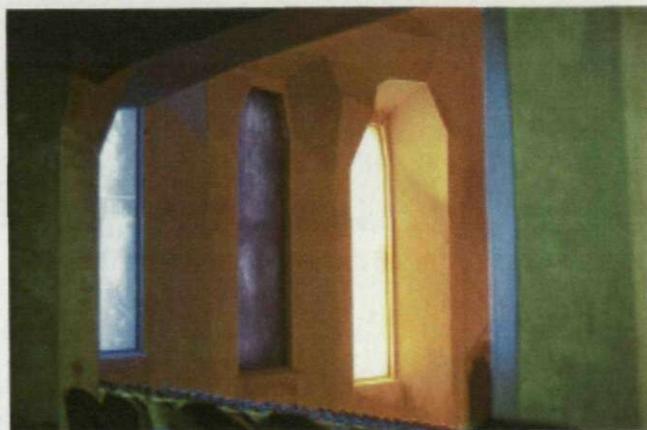

Arhimán

Conferencia de arquitectura, Dornach 1995: “Es necesaria una sensibilización con el verdadero mundo, donde los elementos viven juntos, son necesarias formas que reflejen a los sentidos humanos lo que el alma humana siente. Lo moderno es que todas las personas reconocen lo espiritual, hoy se trata de proyectar obras de arquitectura para todo tipo de persona.

La vida es una continua transformación entre las fuerzas de construcción y descomposición. La tarea para los arquitectos es crear no imitando las formas vivas sino entendiendo las fuerzas por detrás de la vida.

Con la Antroposofía sabemos que el mundo espiritual existe y que el paso para el mundo espiritual existe. Para entender este edificio, el Goetheanum, hay que estudiar la metamorfosis de las plantas y del color de Goethe, imaginar todos los momentos del día y de la noche simultáneamente en metamorfosis”.

Extensión de extractos escogidos para la comprensión antroposófica de la arquitectura de hoy.

Origen de la tierra y el hombre, épocas culturales, Rudolf Steiner afirma a través de su ciencia espiritual, la antroposofía, que la existencia de la tierra y del hombre, se debe, desde sus orígenes y con sus sucesivos estados evolutivos, a la acción de jerarquías espirituales y que estas acompañan la evolución del hombre hasta hoy, cumpliendo también su propia evolución.

Afirma que el hombre era originalmente enteramente espiritual, y que solo después de un largo proceso llegó poco a poco a constituirse con su cuerpo óseo, siendo que la formación de su cuerpo físico consistió en una lenta condensación del espíritu. Luego con el hombre materializado en la tierra actual, después de las glaciaciones, comienzan nuestras épocas culturales.

La primera época cultural fue la antigua civilización Indú hace mas de 8 a 9 mil años. La visión del hombre fue aislada del mundo espiritual en el cual vivía entre seres divino espirituales, y fue limitado a este mundo físico. Por esto en la primera época cultural, la Indú, los hombres tenían una profunda nostalgia de aquello que sus antepasados habían visto, vivían mas en el recuerdo de los tiempos pasados que en el presente, para ellos lo que estaba en su alrededor en apariencia sensible exterior, era completo engaño, maya, sin valor. Lo verdadero, lo real, estaba en lo alto, en el mundo espiritual.

Los individuos pertenecientes al segundo período, protopersas, 5000 años atrás, consideraban que la tierra, en la medida en que está construida de materia, es gobernada por una fuerza adversa al bien, a la cual, deberían expulsar. Consideraban a la tierra como su campo de trabajo, el mundo circundante les aparecía como enemigo, con el que debían luchar y no ya como ilusión o maya.

Y en la tercera época cultural (2900-747 a.c.) el hombre se aproxima mas de la realidad del mundo sensorial, no es ya una fuerza meramente adversa que debe superar. Lo que estaba en el cielo, en la naturaleza, era un escrito divino, y con amor comenzó a descifrarlo, así los iniciados egipcios-caldeo-babilónico, eran los investigadores del mundo.

En la cultura greco-latina (747 a.c.-1413 d.c.), con admirables obras de arte el hombre no solo investiga el mundo alrededor sino que comienza a crear un mundo material exterior, una imagen perfecta de sí mismo, en el teatro griego emerge el propio destino humano. El hombre se aficiona mas a su existencia material y en Roma desciende completamente al plano físico a través de las manifestaciones del principio de la personalidad, así alcanza el último paso en relación al descenso al mundo material.

Vivimos hoy según la ciencia espiritual de Rudolf Steiner en la 5ª época cultural (1413 d. c. actual) donde inconmensurables fuerzas vitales y espirituales fueron invertidas en una civilización meramente material, donde el hombre puede tornarse esclavo de las condiciones exteriores materiales y en algunos casos puede llegar a un descenso profundo debajo de la esfera de lo humano.

Así continuaríamos descendiendo hasta el abismo material, mas la humanidad debió ser protegida de esta caída completa en la materia a través de un nuevo impulso. El más fuerte de los impulsos debía venir. Este fue la aparición de Jesús Cristo que impulsó una nueva vida espiritual.

Desde que Cristo vence a la muerte fluye a través de nosotros, impulsando nuestro espíritu independiente. El amor es el resultado de la sabiduría viviente en el espíritu libre humano.

Las épocas sexta y séptima serán la consecuencia de las anteriores y se caracterizarán por una ascensión a la vida espiritual a la manera cristiana o por un descenso material total deshumano.

“Nunca antes -Dice Steiner- fue una época cultural tan puramente egoísta y sin ideales como lo es la propia nuestra... En el final del siglo XIX, la humanidad alcanzó un clímax en el desarrollo del materialismo.

Esto fue necesario para la consolidación de las fuerzas intelectuales.

El arte ha devenido intelectualizado y amarrado a la tierra, no pudiendo expresar el espíritu detrás de nuestra vida en la tierra o detrás de la naturaleza. Hemos visto la concepción materialista de la tierra desarrollarse, sin embargo sin poder crear por ella misma una forma apropiada real de arte.

Poderosas fuerzas están disponibles para la creación, si son vistas.

Hoy se trata de alcanzar una realidad no egoísta.

La característica esencial de nuestra época es el desarrollo del intelecto y la razón. La de la próxima será que definidos sentimientos relacionados con lo que es moral y lo que es inmoral nacerán en el alma de los hombres. Sentimientos de simpatía nacerán por actos amorosos y compasivos, y sentimientos de antipatía por acciones maliciosas. Nadie tiene hoy la menor concepción de la intensidad de estos sentimientos“...“en la época que le

sigue a aquella, la vida moral será todavía desarrollada mas aún, habrá una resolución firme de hacer lo que es moral. Se puede decir que nuestra quinta época es la del intelectualismo, que la característica esencial de la siguiente época será placer estético en lo bueno y desplacer estético en lo malo. La séptima época se caracterizará por una vida moral activa.

“En nuestra época el intelectualismo puede continuar sin disminuir incluso si no se toma placer en acciones morales. Desde el tercer milenio en adelante la inmoralidad tendrá un efecto paralizante sobre la intelectualidad. Las habilidades mentales de un hombre que es intelectual pero al mismo tiempo inmoral definitivamente se deteriorarán y esa condición devendrá gradualmente mas pronunciada a medida que el hombre se desarrolla. Un hombre que no tiene moralidad no tendrá poder intelectual pues éste dependerá enteramente de las acciones morales. En la época siguiente, inteligencia sin moralidad será inexistente.

Flojera mental prevalece hoy con el resultado de que la gente esta lista para reconocer a un individuo u otro como siendo una gran alma, meramente sobre la base de la autoridad. En esta época de intelectualismo, no apelo a la fe en la autoridad, sino a nuestra capacidad de examen inteligente”

La misión del arte hoy. Arte y conocimiento

La exactitud de la observación sensorial que se desarrolló a través de las ciencias naturales, fue acompañada por el desinterés del cultivo de las capacidades humanas que conducen a los mundos ocultos, al espíritu. La verdadera aspiración de la Antroposofía es captar el mundo espiritual a través del cultivo del intelecto. El conocimiento consiste en la combinación del concepto con la percepción a través del pensar vivificado.

La mera percepción física considerada por sí sola, no es realidad alguna, mas un caos inherente, si consideramos por sí sola las leyes que rigen las percepciones nos encontramos solamente delante de conceptos abstractos.

Es a través de la unidad de la observación pensante, que el deseo humano de conocimiento, busca acceso a las regiones físicas y espirituales del mundo. Goethe profundiza en la realidad para encontrar en su continua transformación en su devenir y mover las leyes inmutables, se coloca delante del individuo para contemplar el arquetipo, lo universal.

Podemos percibir que lo más importante es precisamente elevarse a aquello que es inalcanzable para una inteligencia ordinaria penetrando el secreto de la naturaleza en nuestras ideas de la manera en que ellas verdaderamente viven.

Reconocemos que “tan solo la experiencia de nuestra propia alma, pueden transmitirnos una idea de lo que espiritualmente subyace en las cosas”.

Lo bello es más verdadero que la naturaleza, pues expresa lo que la naturaleza pretende pero no consigue ser sin la actividad humana, la cual llega a la idea en la ciencia, y a la imagen en el arte, desvendando lo espiritual que subyace en las cosas.

Las ideas en el sentido de Goethe son tan reales como los colores y las formas de las cosas, siendo perceptibles solo a la capacidad de percepción adecuada. Lo bello es algo sensorialmente real que aparece como si fuese una idea.

El artista se nos presenta en íntima confraternización con el espíritu y el arte como la evolución libre de la evolución natural, el artista se eleva de la vida real común y lleva consigo a quien consigue profundizar sus obras. El artista es libre, él es el único determinante de su acción y las artes son un don recibido desde los mundos espirituales cuando el hombre quiere libremente unirse a las entidades espirituales.

El arte que se hace inspirar por la Ciencia Espiritual, está en el comienzo de su evolución. Es el arte del futuro. Tal como es verdad que el artista del pasado no tenía por que conocer lo subyacente a las obras de arte, así también es verdad que el artista del futuro sí lo tiene que saber.

Arte de la arquitectura. Esencia-elementos.

A través de las artes el hombre se crea a sí mismo.

Como vimos, el hombre para R. Steiner en su propio ser no se origina en la tierra, él proviene del mundo espiritual, y por lo tanto necesita formas que pertenezcan a él en su carácter de nativo de ese mundo. Lo que es derramado en el ambiente del ser humano vendrá a ser una fuerza en él, de acuerdo con eso a través de las artes el hombre se crea a sí mismo, es por esto que sin una renovación de la arquitectura y de las otras artes no podrá haber progreso en el desenvolvimiento de la humanidad.

Considerando la relación del alma con el universo espacial y reconociendo como ese universo da la bienvenida al alma del hombre, llegamos a la correcta forma arquitectónica. Por detrás de los acontecimientos siempre encontramos principios morales uniéndose a la materia. El

arquitecto descubrirá, en un sentido moral, como es el alma al percibir un color; descifrá el sacrificio junto al fuego, la virtud donadora junto al aire.

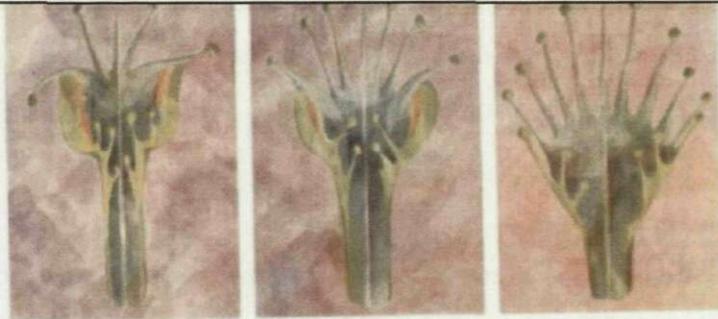
Del lugar

Sería imposible repetir el mismo diseño en diferentes lugares, toda forma es individualmente creada en su lugar particular, la idea del edificio al estar siendo diseñado aún no tiene raíces, y el lugar donde se hará fue formado por un largo proceso. Si escuchamos al espíritu del lugar conjuntamente con el espíritu del edificio entonces la arquitectura que nacerá construye un foco reparador para la satisfacción de la mirada del alma, que no se satisface tan solo en el constante mirar a la naturaleza.

De la metamorfosis

El principio de la metamorfosis de Goethe inspira construcciones orgánicas en el trabajo artístico, esto es: máxima diferenciación sin perder la propia identidad. El pétalo colorido de la flor contiene la misma idea que la hoja verde que está mas abajo, sin embargo la metamorfosis exterior lo hace aparecer completamente diferente. También en el hombre los huesos del cráneo son la metamorfosis de los huesos de la columna vertebral.

Todo en el organismo, hasta el mínimo detalle, son cambios metamórficos. La metamorfosis de la forma introduce el elemento tiempo dentro de la arquitectura, la secuencia es vista lado a lado en el espacio, así el elemento tiempo se hace visible. Metamorfosis como movimiento y transformación, formas esculturales modeladas entre las fuerzas de la tierra, gravedad y las periféricas viniendo del cosmos. En los capiteles del primer Goetheanum si no tratamos de explicarlos simbólicamente o con pensamientos intelectuales, sino que por el contrario de esto, nos aproximamos con un pensar móvil, vivo, vemos que la necesidad de desenvolvimiento de una forma solo puede ser sentida artísticamente sin especulaciones. Vemos como la secuencia comienza fácil y se complica hasta la mitad para acabar simple. Lo perfecto es simple y esto se transforma en una necesidad interior de la forma. En vez de símbolos encontramos fuerzas de crecimiento reales en sí.

Plantas en metamorfosis

De la salud-ambiente

Los edificios no son cierres inertes, ellos afectan nuestros cuerpos vivientes. El hecho de que muchos edificios son nocivos para la salud comienza a entrar en la conciencia popular. El edificio, sin embargo puede aumentar las cualidades de vida y salud este trabajo se relaciona en todos los niveles con el arte. Un concepto cualitativo de espacio formado por las actividades humanas es muy diferente del espacio como mero vacío, es un espacio lleno donde el hombre puede ser nutrido. La experiencia de la arquitectura es la experiencia del ambiente y esto envuelve todos los sentidos del hombre. Los sentidos son la puerta y el camino entre el alma del hombre y el mundo espiritual. Cuando se consideran los 12 sentidos en el hombre, encontramos que el mundo material y espiritual están por detrás de ellos. A través de nuestros sentidos ordinarios experimentamos nuestras propias características físicas: tacto, equilibrio, movimiento propio, bien o mal estar orgánico. A través de nuestros sentidos superiores experimentamos las cualidades esenciales de otros seres humanos: auditivo, verbal, intelectual, del yo ajeno. A través de nuestros sentidos medios experimentamos un intercambio con nuestro alrededor: visual, olfativo, gustativo, térmico. Los sentidos nos revelan el mundo espiritual junto al material, una vez que se desarrollan en dirección a lo vivo, imbuidos de alma

De todas las artes, la arquitectura en el sentido de construcción de alrededor es a la que mas somos expuestos, pasamos nuestra vida dentro o cerca de edificios.

La propuesta de la arquitectura Antroposófica es que paz y armonía fluyan dentro de los corazones de los hombres a través de las formas, el edificio será donador de leyes, mucho estudio debe ser hecho para la eliminación del crimen y del error a través de las artes, cuando escultura y arquitectura y otras formas de arte fueren realizadas en pleno entendimiento, la almas y corazones humanos que están inclinados hacia la mentira cesarán en sus falsedades, si ellos son destructivos, cesarán de disturbar la paz.

Los edificios comenzaran a hablar en un lenguaje, el cual hoy los hombres no conocen, desarmonía y rudeza en la arquitectura tiene una influencia embrutecedora sobre la sensibilidad moral y social y si no tenemos bien alimentados nuestros sentidos, aparecen las tendencias para el marchitar de la vida artística y del sentimiento, y la búsqueda de la compensación en los estímulos de las bajas fuerzas del alma: desenfreno, etc...

R. Steiner. "Tales edificios serán dadores de leyes. Las formas de nuestro edificio serán capaces de alcanzar lo que instituciones externas no podrán nunca alcanzar. Mis queridos amigos aunque mucho estudio sea hecho para la eliminación del crimen y la maldad del mundo, verdadera sanidad, el vuelco de mal en bien, dependerá en el futuro de si el verdadero arte es capaz de mandar en las almas humanas y corazones humanos un intermediario espiritual. Luego rodeado con completo entendimiento por lo que ha sido alcanzado en arquitectura, escultura, y otras formas, si su corazón y alma humana están inclinados hacia la falsedad, dejarán sus mentiras, si están inclinados a ser disruptivos, cesarán de disturbar la paz de sus semejantes. Edificios comenzarán a hablar, un lenguaje del cual hasta ahora la gente no tiene la mínima idea."

Del ángulo recto

A la distante civilización europea de edificios rectangulares le tocó desarrollar el pensamiento materialista y le fue fácil aceptar el ángulo recto por encontrarse sin estar despierto a sus efectos. El ángulo recto es el ángulo del equilibrio, sin embargo un equilibrio muerto, rígido donde los planos y líneas se encuentran en colisión máxima. En el quiebre del ángulo recto podemos encontrar la sensación de movimiento, flexibilidad, cambio, libertad.

El hombre necesita los dos: orden y libertad.

De las líneas rectas y curvas

La línea curva es llena de vida, es la línea de la naturaleza, todas las formas son producto de fuerzas y ritmos, estas curvas de la naturaleza tienen una estructura oculta. En contraste líneas rectas son organizadoras son las línea racionales, sin embargo en un extremo quedan destituidas de vida eliminando la libertad. Por otro lado las líneas curvas llenas de vida pero sin una estructura propia, no son emparentadas con las leyes físicas terrestres y nos pierden.

La arquitectura para seres humanos libres necesita acoger a ambas: organización y vida. Si un edificio tiende más para la organización o para lo fluido pleno de vida depende de la función. Este apropiado punto de equilibrio también es determinado por cómo puede sustentar mejor a sus usuarios teniendo en mente, época, cultura, ocupación, etc.

Las polaridades luz-materia, recta-curva y otras, se necesitan, la habilidad de hablar juntas es la que funda la armonía a nuestro alrededor.

A través del conocimiento de la naturaleza espiritual de la línea, etc. se hace posible expresar esas fuerzas concientemente y con su efecto específico.

De la situación de la arquitectura hoy

La búsqueda del conocimiento del espacio llevó a arquitectos, especialmente desde el comienzo de este siglo, a descubrir profundas verdades: la necesidad de una transformación cultural la cual demanda una propia expresión artística, la pregunta por elementos como: tiempo, transparencia, simultaneidad, línea, sentido de lugar. Pero también se reconocen en esta búsqueda dos tendencias claras: la de perderse en abstracciones formales vacías, a lo que R. Steiner llama de impulso arhimánico y la de abrirse a un mundo superpoblado de imágenes fantástico a lo que R. Steiner llama de impulso luciférico. La fuerza que equilibra estos dos extremos es la fuerza crística, el impulso del amor de Cristo expresado por el hombre libre.

Si la arquitectura ha de servir al hombre directamente, el arquitecto del futuro tendrá que conocer el mundo espiritual, para determinar de acuerdo con este conocimiento, su propia participación en él, al plasmar sus obras.

I.4.3. Arquitectos y artistas contemporáneos presentan y contextualizan la obra de arquitectura de R. Steiner. Tratan de definir su arquitectura y de contextualizarla históricamente, este sano afán se repite entre muchos de ellos, aquí se presentan fragmentos de sus escritos y documentación. Mucho se ha escrito sobre la metamorfosis de las formas desde el trabajo científico de Goethe, basada en la observación de la naturaleza y de su expresión en los capiteles del Goetheanum, lo que fue de hecho, detalladamente descrito por el propio R. Steiner. Sin embargo, no se ha avanzado suficientemente hacia el cerne de la arquitectura que

propuso Steiner, esto es hacia la investigación de las fuerzas formativas del habla, los sonidos del habla, que son aquellas formas que entran en un proceso de metamorfosis en la construcción de un espacio arquitectónico. J. Peters llega a nombrar la fuente de inspiración que puede ser la Eurytmia para la arquitectura pero no llega realmente a desarrollarla desde los sonidos mismos, como él mismo comenta apesadumbrado. Nadie ha llegado a investigar metódicamente para su obra de arquitectura, a excepción del propio R. Steiner, las formas visibles de los sonidos presentadas a través de la Eurytmia y sus correspondencias formales.

Foro internacional en Dornach (16 a 23 de oct. 1994), tema: “Arquitectura como Conversación”

Arne Klingborg: “color es la expansión del alma, la moral y los sentidos se encuentran en la expresión artística. Es necesario pensar y sentir la metamorfosis de las formas, sus realidades, experiencias en diferentes lenguajes: formas muertas, vivas, etc. Sensibilización con el verdadero mundo donde los elementos viven juntos. Lo moderno es que todas las personas reconocen lo espiritual, proyectar para todo tipo de persona, las personas están buscando nuevos impulsos, son necesarias formas que reflejen a los sentidos humanos lo que el alma humana siente.

Rosselke Zech: la vida es una continua transformación, entre las fuerzas de construcción y descomposición, nacimiento y muerte. Patológico es cuando uno domina al otro. Ej. cáncer en edificios que no consideran la vida sino solo lo material.

La tarea para los arquitectos es crear no imitando las formas vivas sino entendiendo las fuerzas por detrás de la vida.

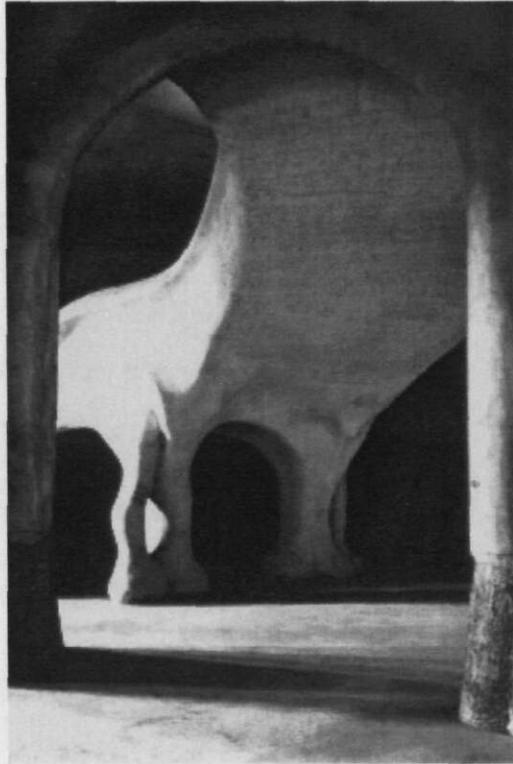
Christian Hitsch: sin la antroposofía no existirían estos edificios (Goetheanum y edificios auxiliares). Esto es posible porque Rudolf Steiner que es científico puede aparecer arquitecto, ósea, entre el universo y la tierra está la ciencia como idea y el arte como imagen. Rudolf Steiner expresa en formas artísticas lo que antes expresaba en ideas. El arte transforma la materia espiritualizándola. Para entender este edificio (Goetheanum) es necesario estudiar la metamorfosis de la planta y del color de Goethe. Imaginar todos los momentos del día y de la noche simultáneamente, en metamorfosis.

Este es el edificio ideal que viene desde dentro donde no existe cronología sino relaciones. Con la Antroposofía sabemos que el mundo espiritual existe, que el paso para el mundo espiritual existe.

Presentación a extractos de “Impulsión de R. Steiner en architecture »

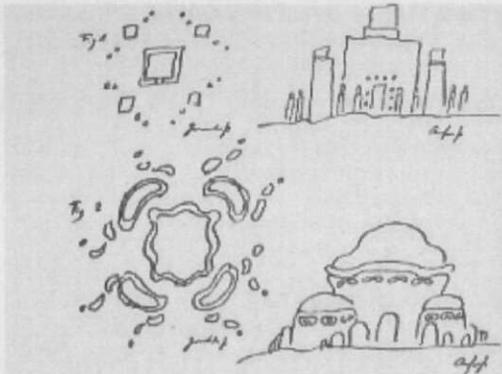
Åke Fant : “Steiner hace conocida la noción de metamorfosis de Goethe. Según Goethe arte y ciencia se pueden encontrar en el estudio de la naturaleza. Por primera vez en la historia aparece “un conocimiento” que permite una síntesis de arte y ciencia.

L'Art Nouveau fue toda una generación de arquitectos que han hecho apelo a la naturaleza, Hector Gimaut, Henry Van de Velde, August Endell, Victor Horta, Joseph Maria Olbrid, también lo hicieron otros artistas como Zullivan en sus ornamentos. Kandinsky asistió a conferencias de Rudolf Steiner y leyó su revista "Lucifer-Gnosis". Bruno Taut lee sobre la teoría del color de Goethe y las ideas de Steiner sobre el tema.

Escalera primer Goetheanum.

Rudolf Steiner paralelamente en su obra artística en general y arquitectónica en particular (1913) no propone las formas naturales transportadas a la arquitectura sino la metamorfosis de esas formas vivas en un lenguaje artístico.

Paul Gösch, B. Taut "Früllicht"

R. Steiner, casa Joager

En esta época de propósitos y técnicas: cemento, metal y vidrio son la nueva arquitectura de Peter Behrens,