

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

LA FORMA EN LA ARQUITECTURA

1) La cualidad descrita para la arquitectura en la conferencia: "La esencia de las artes" de R. Steiner, es el ser desgarrado en partes, no se encuentran expresiones que sean la totalidad del ser arquitectónico, sino visiones particulares de cada época, por ejemplo: las catedrales góticas que son una expresión de un esfuerzo por alcanzar las alturas; las pirámides egipcias en cambio expresan una experiencia de gravedad, de peso; Grecia es la expresión del equilibrio de las fuerzas de arriba para abajo y abajo para arriba, y de derecha- izquierda. Pero la arquitectura como coexistencia, donde la luz en las formas del interior y del exterior existen simultáneamente, donde se sienten las formas con su vida a través de las cuales el espíritu nos habla, la arquitectura que nos habla que nos mueve interiormente, nos devuelve su completitud.

2) El poema escogido en relación a la cualidad de la arquitectura es: de los "FOUR QUARTETS", de T. S. Elliot.

Words moves, music moves
Only in time; but that which is only living
Can only die. Words, after speech, reach
Into the silence. Only by the form, the pattern,
Can words or music reach
The stillness, as a chinese jar still
Moves perpetually in its stillness.
Not the stillness of the violin , while the note lasts,
Not that only, but the coexistence,
Or say that the end precedes the beginning ,

And the end and the beginning where always there
Before the beginning and after the end,
And all is always now. Words strain,
Crack and sometimes brake, under the burden,
Under the tension, slip, slide, perish,
Decay with imprecision, will not stay in place,
Will not stay syll.

Shieking voices

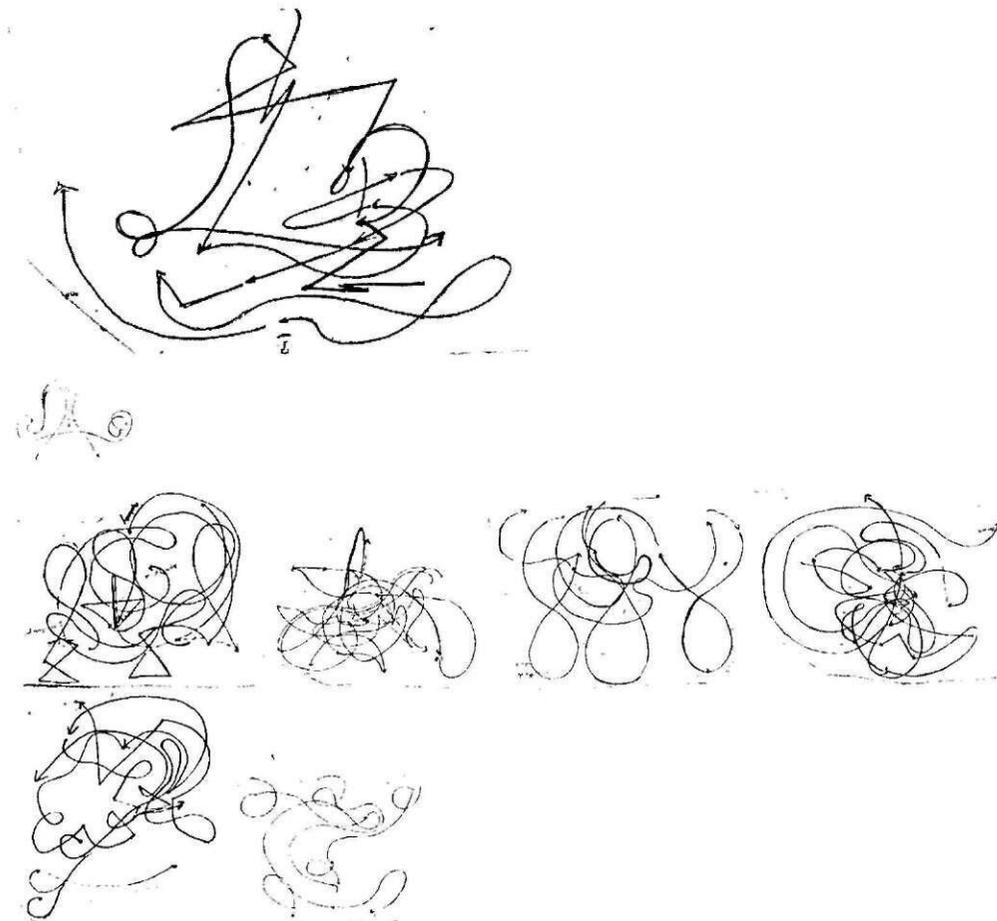
Scolding, mocking, or merely chattering,
Always assail them. The word in the desert
Is most attacked by voices of temptation
The crying shadow in the funeral dance,
The loud lament of the desconsolate quimera.
The detail of the pattern is movement,
As in the figure of the ten stairs.
Desires itself is movement
Not in itself desirable;
Love is itself unmoving,
Only the cause and end of movement,
Timeless and undesiring
Except in the aspect of time
Caught in the form of limitation
Between un-being and being.
Sudden in a shaft of sun light
Even while the dust moves
There rises the hidden laughter
Of children in the foliage
Quick now, here, now, always-
Ridiculous the waste sad time
Stretching before and after.

El poema tiene tres momentos, uno es el de la forma como un devenir del movimiento en reposo, otro cuando la palabra es atacada y el espacio se quiebra, deja de existir, y un tercero que es el presente, presencia de espíritu, frescor de la percepción del ahora.

El poema traducido, habla en el comienzo, de la cualidad con que estamos trabajando para la arquitectura: “las palabras después de habladas alcanzan el silencio, solo a través de la forma, las palabras y la música pueden alcanzar el reposo. Como un jarrón chino se mueve perpetuamente en su reposo. No el reposo del violín mientras dura la nota, sino la coexistencia”.

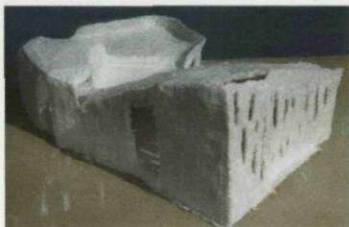
3) La serie de sonidos del poema, escogidos para trabajar la forma arquitectónica y eurítmica de la cualidad de la arquitectura son: **D, S (emplazan, acalman); V, M (penetración, envolvente en devenir); Sch (frescura, atención).**

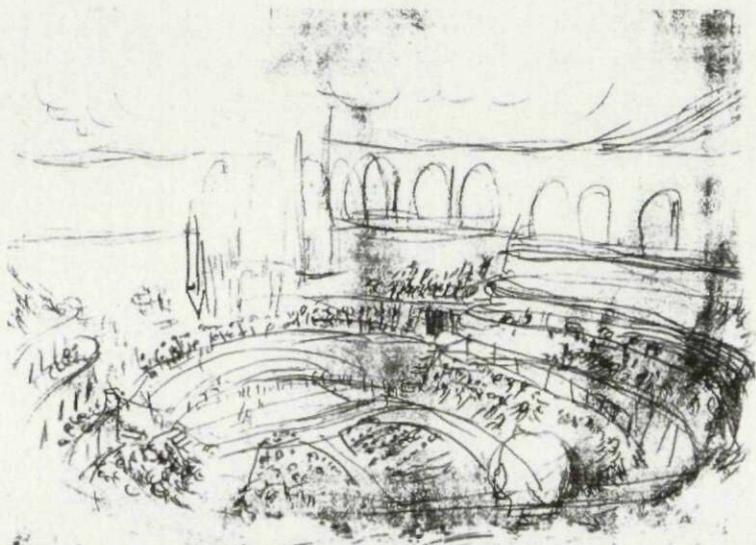
4) En Euritmia se trabajó como el movimiento deviene reposo, a través de movimientos más libres que convergen en formas geométricas claras. Mover el espacio alrededor estando como anclado en un centro. Moverse desde la periferia referido a un centro. Moverse destruyendo el espacio con gestos cortantes.

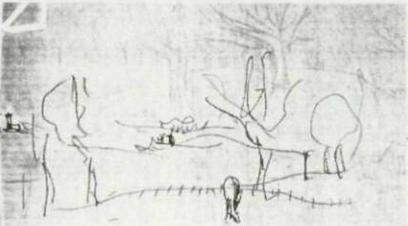

5) En el modelo arquitectónico se trabajó con el devenir de la forma: en la parte mayor del edificio hay movimiento y actividad, esta actividad gradualmente se va calmando hasta un final estático en el más simple cubo, el que ancla todo el edificio a la gravedad de la tierra, lo estabiliza. Como contrapunto al cubo es la transparencia, la abertura, el movimiento del grande plano con ventanas vertical, en pié, con una relación de gravedad que recuerda un poco: del equilibrio de los griegos, un poco del deseo de alcanzar las alturas de los góticos, del peso de los egipcios

Como se traves al teatro
Cuentos superaron a los otros con sus a la hora de B. de la...

LA FORMA EN LA PINTURA

1) La cualidad descrita para la pintura en la conferencia: "La esencia de las artes" de R. Steiner, es que a través de la visualización de ideas en color, se puede ver brillando el ser anímico de las cosas, sobre las superficies que aparecen sin vida y sin alma a la visión ordinaria. Como una intuición que enciende ideas y sentimientos en lo sin vida.

El color es el alma de la naturaleza y el alma de todo el cosmos. Nosotros participamos en el alma del cosmos cuando experimentamos color. El hombre experimenta el color del mundo alrededor de él, y los transforma en sentimientos profundos dentro de sí. Flotamos en el mar de colores, nuestros sentimientos están íntimamente conectados con los colores que percibimos.

2) El poema escogido en relación a la cualidad de la pintura es: "CITY PSALM", de D. Levertov.

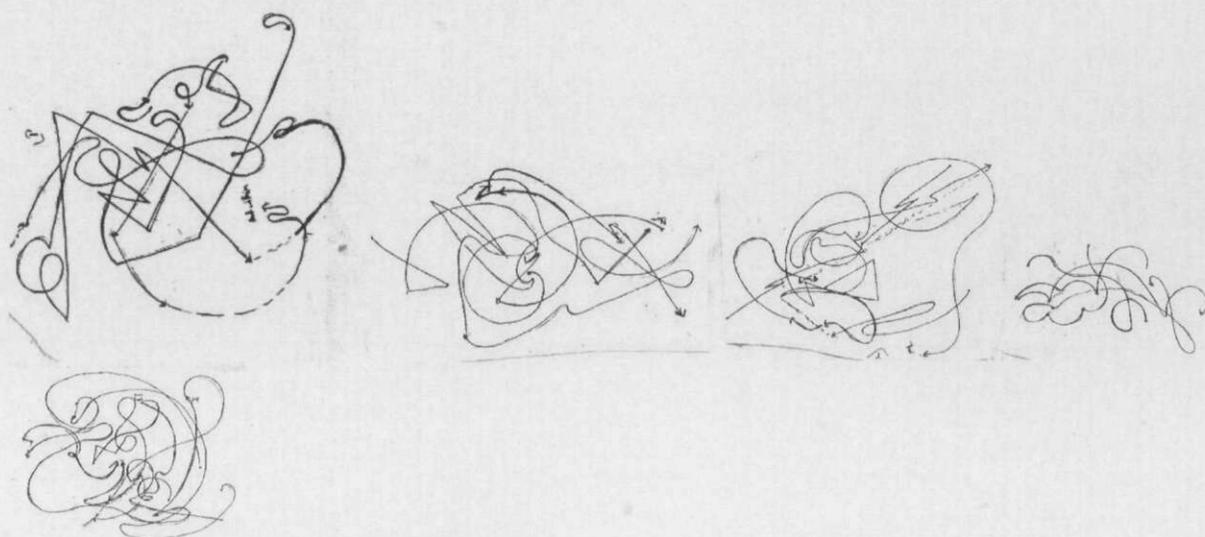
The killings continue, each second
Pain and misfortune extend themselves
In the genetic chain, injustice is done knowingly, and the air
Bears the dust of decayed hopes
Yet breathing those fumes, walking the thronged
Pavements among crippled lives, jackhammers
Raging, a parking lot painfully agleam
In the may sun. I have seen
Not behind but within, within the
Dull grief, blown grit, hideous
Concrete facades, another grief, agleam
As of dew, an abode of mercy,
Have heard not behind but within noise
A humming that drifted into a quiet smile

Nothing was changed, all was revealed otherwise
Not that the horror was not ,
Not that the killing did not continue,
Not that I thought there was to be no more despair,
But that as if transparent all disclosed
An otherness that was blessed, that was bliss.
I saw paradise in the dust of the street.

El poema es una escena de la calle, donde a través del dolor, el horror y el mal, todavía se puede ver la transparencia de un reflejo de misericordia y perdón. En el poema se puede encontrar una secuencia de color empieza en la contracción del negro, sigue con un marrón con tintes rojizo, azulado, verdoso, naranja sucio, verde y azul, blanco plateado, verde suave en rosa encarnado, rojo con tintes de marrón sucio y azulado, amarillo suave y luminoso y que acaba en la expansión del blanco.

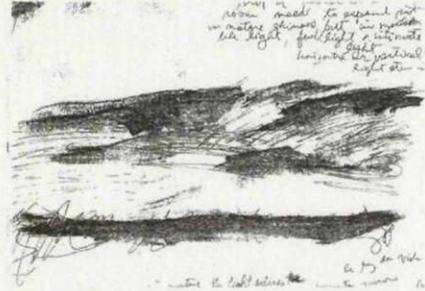
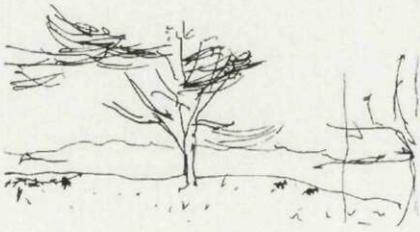
3) La serie de sonidos del poema escogidos en relación a la cualidad de la pintura son: **B (protección); P (coronación de luz); K,S (corte, contracción); M (transición); H (Expansión).**

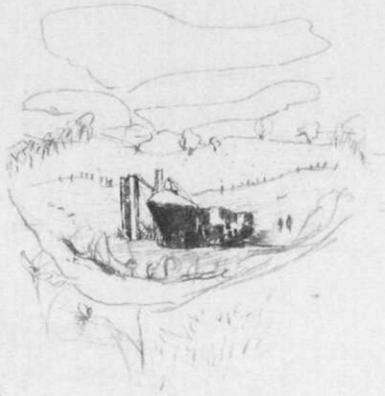
4) en Euritmia se trabajaron ejercicios relacionados con procesos del alma, la vida interior de alma, los estados del alma de los colores, los gestos de los estados anímicos a través de todo el poema, los colores que forman los sonidos más importantes del poema.

5) En el modelo arquitectónico se trabajó la atmósfera, la luz que anima y la que adormece. A través de la experiencia del espacio uno puede experimentar los colores. Se accede al edificio de la pintura por un espacio puntiagudo, anguloso, pequeño y oscuro, que lleva a un espacio radiante, abierto, leve. Los cuales son como una introducción a un espacio menos extremo, donde diferentes atmósferas se tejen y conviven juntas: una más íntima, otra que ofrece una manera de mirar y de relacionarse con el paisaje y una tercera que recibe una luz medida desde lo alto.

LA FORMA EN LA MÚSICA

1) La cualidad descrita para la música en la conferencia: “La esencia de las artes” de R. Steiner, es la inspiración de todo lo que no se puede nombrar de otra manera; lo innombrable respira a través de la música hacia fuera. Algo fluye desde la propia alma individual, que será una reflexión humana de todo lo que puede crecer y florecer solo imperfectamente en la naturaleza. La naturaleza se completa a través de la actividad musical humana.

2) El poema escogido en relación a las cualidades de la música es: “WOMAN TO LOVER” de K. Raine.

I am fire
Stilled to water,

A wave
Lifting from the abyss

In my veins
The moon drawn tide rises
Into a tree of flowers
Scattered in sea-foam.

I am air
Caught in a net,

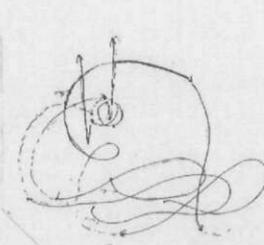
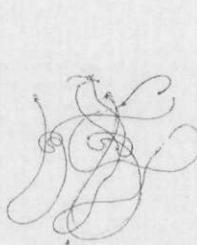
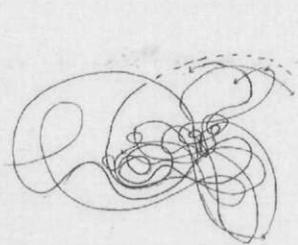
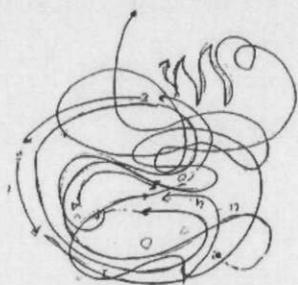
The profetic bird
That sings in a reflected sky,

I am a dream before nothingness,
I am a crown of stars,
I am the way to die.

El poema, nombra la actividad humana del yo, en el fuego, aire, agua; lo hace a través de sus motivos musicales y rítmicos, con su flujo, dinámica y espacios de intervalos.

3) La serie de sonidos del poema escogidos para trabajar la forma arquitectónica y eurítmica de la cualidad de la música es: **A, E, I, O, U (expresan los estados íntimos del alma con estructuras claras, bien formadas); R, V, L, F (como los elementos de fuego, aire, y agua).**

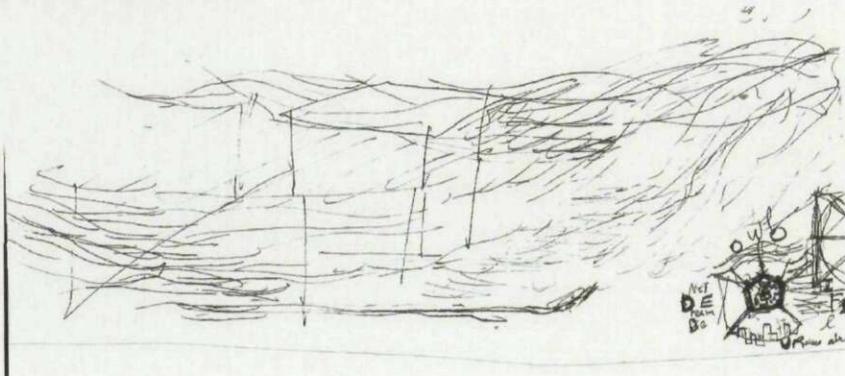
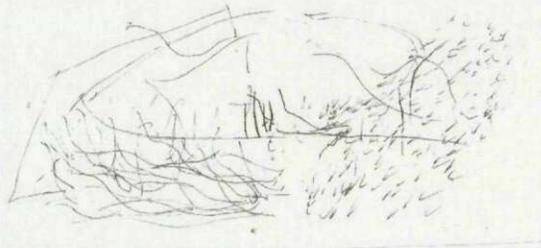
4) En Euritmia se trabajó con las concordancias de las vocales a los tonos musicales, y con los intervalos correspondientes al poema; también con el ritmo y la dinámica del poema, con la expresión de los elementos de fuego, aire, agua, como transmisores del sonido. Cualquier objeto material viene a resonar en movimiento.

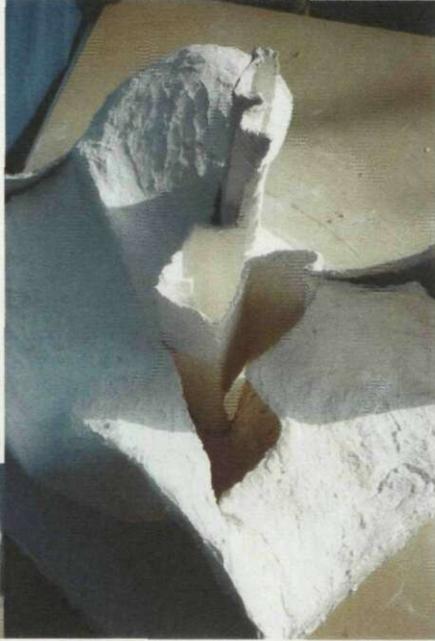
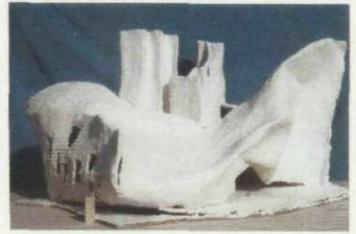

5) En el modelo arquitectónico se trabajó con los elementos del lugar: las líneas y superficies de los pastos como ondas, el cielo como bóveda, la corriente del río en lo más bajo e íntimo. Estos elementos hablan entre ellos y componen el paisaje.

En el edificio una forma vertical clara y erecta en el centro relacionándose con: el flujo de las formas ondulantes y melódicas, con las verticales paralelas rítmicas en compás, con la barra de compás en el plano homogéneo de cierre al exterior, con las aberturas pequeñas de ventanas al follaje, como el ornamento musical y con el elemento de cierre redondo, tiempo musical. Estas estructuras formales en composición forman el espacio de este edificio de la música.

LA FORMA EN LA POESIA

1) La cualidad descrita para la poesía en la conferencia “La esencia de las artes” de R. Steiner, es que la imaginación y la poesía son uno. Poesía es una reflexión de la imaginación, es experiencia interna reflejada. El hombre expresará a través de poesía todo lo que viene a tocar su propia voluntad, experiencias internas de eventos que son expresados en métrica, ritmo.

2) El poema escogido en relación a la cualidad de la poesía es: “CLIMBING” de M. Schmandt.

Fire is deep. The mountain, ton by ton,
Is pressed through aeons to these budding skies.
I, by stick and step, from stone to stone rise,
My pack to the serenely climbing sun.
Angles, crevices cut up the slant;
Drop-offs turn the granite into air,
Mock the gravity of ground, and dare
The climber to make truth of accident-

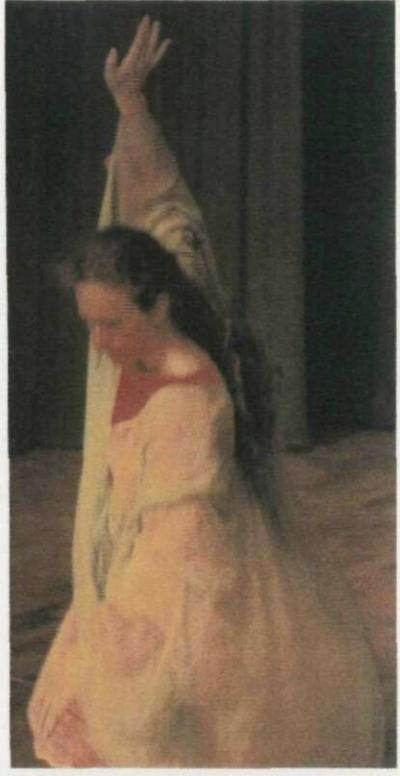
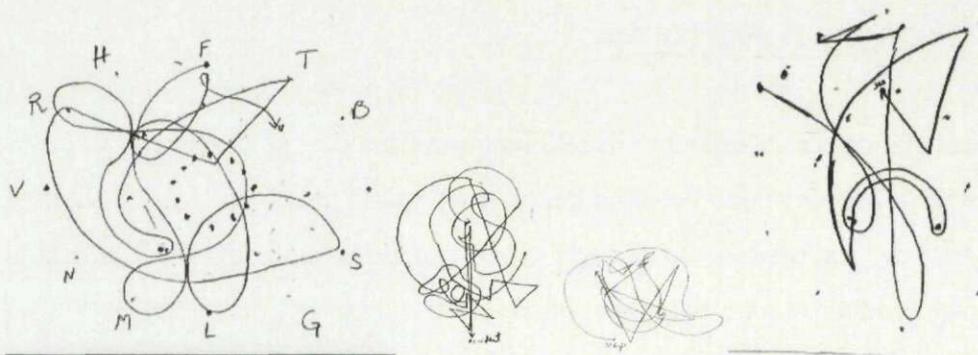
Let thought leap, like a hawk elastic glide,
Sweep level as a lake across to where
No rock so fixed sits that it will not slide
As, underfoot, the mountain disappear

And the broken slopes of destiny confide
That it is sky I climb, though stone my stair.

El poema es una escalada, donde de repente el suelo bajo nuestros pies se desvanece y somos llevados, desde el camino pedroso lleno de dificultades, a un estado nuevo en la paz y libertad del pensar. Se muestra la gravedad de la materia como polaridad a la levedad del estado imaginativo, y como se produce el paso del uno al otro.

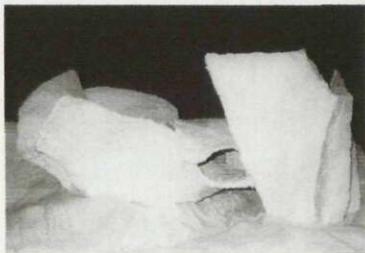
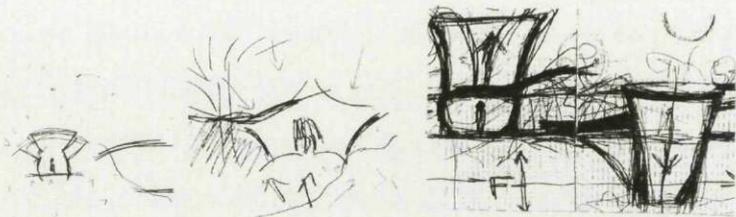
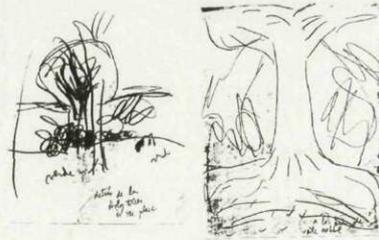
3) La serie de sonidos escogidos para trabajar la forma arquitectónica y eurítmica de la cualidad de la poesía son: **L, H, (levedad, flujo ascendente); M,R (mediación e impulso ascendente); K, S (dureza de la materia).**

4) En Euritmia se trabajó con los gestos de las imágenes de las estrellas, reflejadas en los sonidos de la poesía, como origen y marco de los sonidos. Y a través de los sonidos, sus colores, gestos en movimiento, para poder revelar las imágenes de la poesía. El ejercicio mas importante en la expresión eurítmica de la cualidad de la poesía es vivenciar las imágenes del poema lo más cerca de su realidad, hacer que las imágenes se tornen realidades.

5) En el modelo arquitectónico se trabajó con la cualidad de la imaginación en un pequeño espacio, un pequeño domo con aberturas hacia el cielo, una forma que es como un cáliz que refleja sobre la tierra las imaginación que viene de lo alto, las estrellas. Abierta a las alturas esta forma quiere unir su interior con un exterior infinito, expresando así su origen en

los sonidos imágenes de las estrellas. Desde este duomo hay una transición que lleva a un balcón de techo bajo, cerrado y oscuro, que mira hacia el abismo, hacia las profundidades angulosas, donde se tiene la vivencia, de las dificultades de este mundo de la materia.

Conclusión, el devenir.

Hacia las realidades espirituales, dado que yo misma no he alcanzado la visión del mundo espiritual, mundo de las leyes de la materia, hecho del que se trata en esta tesis, se diría que es ésta, entre otras cosas, en sí misma un ejercicio en el camino hacia el propósito de desvelar lo desconocido a través del arte. De no aficionarse a lo desconocido, en cambio tratar de conocerlo.

Rudolf Steiner afirma que hay un camino. Pensamientos sentimientos y movimientos son como decía Kandinsky tesoros de cuidado pues aunque no sea vidente el artista a través de ellos, se percibe a sí mismo. Se percibe como un ser espiritual y por ende percibe cuando el mundo espiritual y material se tocan a través de él. Comienza a encontrar las relaciones entre el espacio y todos los procesos que se desarrollan a su alrededor. Las percepciones mas sutiles del mundo son relacionadoras, a través de los sentidos vivificados por el ejercicio de la observación concentrada y meditativa en movimiento o reposo pero siempre en quietud, de los procesos de vida y muerte en todo lo existente en el mundo, desde el mineral, planta, animal, hasta el sentir, actuar y pensar humanos, para la cual, la Eurytmia es un camino claro, práctico e intenso que se puede aprender y enseñar. La formación del euritmista “imprime en su cuerpo directamente, realidades espirituales”, este imprimir es parecido al camino de aprendizaje por el cual se ha pasado durante los primeros años de vida, en la niñez, con la diferencia de que ahora se construye a sí propio, con los contenidos de los sonidos del habla. Es un constructor de sí mismo que a diferencia del niño, ya desarrolló la capacidad de pensar y de tener conciencia. A través de esta observación y movimiento de los sonidos del habla que le son propios, que son parte de su naturaleza, se adentra en el mundo de las formas y colores.

Con esta arquitectura que considera la Eurytmia, se ejercitan nuevas facultades humanas de observación, que van al encuentro de las preguntas que se repiten desde el movimiento moderno, esta vez con una respuesta que sale de la propuesta steineriana. El ¿cómo nos

equipamos los artistas a nosotros mismos para observar?, ¿qué observamos?, ¿qué vive en nuestras obras de arquitectura?, encuentra una respuesta a través del modo eurítmico de observación y creación presentado en este trabajo.

Cuando se observa la naturaleza o una obra de arte, se percibe en toda su quietud, algo que está presente pero que no es meramente material, esto es lo que los artistas siempre han buscado, esto no ocurre en la observación de un muro muerto, sin arte. Esta característica del arte, es la misma que se observa en la quietud emanante de la presencia de la vida, en las plantas, en los otros seres naturales y en el habla humana, es como en el poema de T.S. Eliot, la nota del violín, la “coexistencia”.

Como conclusión se puede decir:

Que se puede trabajar la forma en el arte de la arquitectura partiendo de la Eurytmia como herramienta de lectura en la observación de la forma y de la luz-oscuridad-color de la naturaleza y en el acto de los hombres. Como herramienta relacionadora de estas formas y luces observadas con el alma del que las observa. Como herramienta en la producción coherente de forma y color que responde al movimiento relacionador del alma del arquitecto, donde el devenir de la forma se realiza, se conforma, en vista de un encargo y lugar dados.

Que al trabajar de esta manera con “el habla visible” o la Eurytmia, se está considerando la realidad de la forma, como compuesta por lo que nuestros sentidos de ordinario perciben y por lo que nuestros sentidos perciben solo después de una práctica esforzada de una observación meditativa, el acto de observar no solo requiere una gran concentración sino también, un devenir lo observado, para poder conocer las fuerzas formativas que conforman los sonidos, (Observación Goetheanística).

Que este proceso, el de devenir lo observado, es la manera de observación propia del arte de la Eurytmia, pues la imagen de la palabra hablada, se hace visible en el movimiento del propio euritmista, este nace directamente de las fuerzas formativas que viven en las obras de arte que se expresan a través de la palabra.

Que sabiendo que existen otros medios de compenetración con la realidad y el obrar artístico, en el presente trabajo se presenta, el método de producción arquitectónica a través de la Eurytmia, por estar relacionado con una nueva conciencia, propia de nuestra época, en la cual la humanidad se encuentra en una especie de umbral hacia el despertar de nuevas capacidades, estas capacidades son parte del hombre, imbuido de alma y

espíritu. El encargo arquitectónico un nuevo requerimiento: La espiritualización de la materia.

Que el movimiento moderno se ha ocupado de la observación, que menciona el espíritu como actividad necesaria en la creación artística, que se pregunta por los orígenes, que se afirma en la poesía y en la matemática por la abertura y la exactitud que conllevan, que se ha preguntado por la vida y por la técnica, por lo objetivo y lo subjetivo por lo simultáneo, obrando siempre en lo “nuevo”, volviendo siempre a conocer de nuevo. Y de esta manera ha puesto en movimiento, ha hecho fluir, cualidades de la vida, en las formas. Se ha visto a la forma conformarse en busca de la libertad, en busca de la desacademización, sin embargo en esta búsqueda, la modernidad a veces también se ha extraviada y se la ha visto amarrada a nuevas cadenas, a deformaciones de la forma en algunos casos en fantasías descarnadas, deshumanas, en otros casos en materialismo opresor también deshumano.

Sin embargo el dique se rompió y los artistas experimentan. En su búsqueda han nacido también obras con un equilibrio interno, con una armonía interna, no se habla del equilibrio y la armonía que implican simetrías. Se habla de lo eurítmico. Eu: armonía, Rítmia: ritmo, se habla de la armonía del ritmo. Se puede hoy después de la experiencia de la modernidad hablar de euritmia, como herramienta proyectual y ser entendido, pues la Euritmia concretiza en la materia lo que aún en la modernidad era un concepto abstracto: el del espíritu.

Que la Euritmia como método artístico está en sus inicios y que por eso no es una herramienta de trabajo ya ganada.

Que, requiere un gran esfuerzo, constante de concentración y preparación durante años para poder hacerla efectiva. Esto los artistas lo saben desde el desarrollo de su propio oficio.

Que está la dificultad de no poder siempre seguir la preparación requerida para el uso de la herramienta eurítmica.

Que por estar la Euritmia tan relacionada con las fuerzas formativas que viven en los sonidos de los fonemas que pronunciamos al hablar, y por esto estar intrínsecamente relacionada con la propia intimidad del hombre que habla, la Euritmia puede expresarse en lo que el hombre es, y si debe el hombre hacer arquitectura desde la Euritmia, debe compenetrar su ser con el ser de los sonidos “en sí”, con sus fuerzas formativas, con sus gestos primordiales, que encuentra también en sí mismo. Debe el hombre devenir el

sonido para expresarlo desde su ser, esto implica una transformación interior del hombre.

Por esto en el proceso interno de transformación para realizar los gestos eurítmicos, también está presente el peligro de perderse, en abstracciones o materialismo. La Euritmia, dependiendo del desarrollo de quien euritmiza, podría ser bien o mal aplicada, sin embargo por estar los sonidos del habla dentro y fuera del ser humano, son un referente real y viviente donde el artista-arquitecto, puede siempre templarse a sí mismo, afinarse, encontrarse de nuevo en la formas.

Que este es el aporte.

Que las formas serán libres cuando sean humanizadas, esto quiere decir espiritualizadas si consideramos también en el hombre su ser espiritual. Cuando el contenido de la forma y la luz sean también el contenido del habla que es lo mas espiritual en el hombre que percibimos físicamente.

Que de esta manera el artista al crear vive un desgarró puramente humano, en el esfuerzo por equilibrio interno, por consonar consigo mismo y con las fuerzas formativas de todo lo existente.

Que la libertad de la forma y de la luz está en el verbo, en el Cristo, equilibrio entre: fantasía voluntariosa en el exceso de calor, y agudeza de la razón en el exceso de frío. Cristo es el verbo en el primer capítulo del evangelio de Juan, y “en el principio era el verbo”. Cristo como el hecho histórico, independiente de cualquier tipo de religión.

Que todos sin haber desarrollado ninguna capacidad extraordinaria de percepción, podemos reconocer que en el mundo hay vida y que la vida se relaciona con el movimiento, con la transformación, con lo que está en proceso, con cierta fuerza que fluye en el interior del alma del hombre cuando ama y en la expresión del amor en las manifestaciones de la naturaleza. Este es el ámbito de vida, de las “corrientes etéricas” descritas en “como se adquiere el conocimiento de los mundos superiores”. Del hombre etérico. Este es el ámbito que la Euritmia hace visible. La Euritmia se instala como un puente entre el hombre que siente, piensa, actúa y la naturaleza.

Que al crear obras de arquitectura fundamentadas en la Euritmia, el arte que trabaja con las fuerzas de vida del habla, el artista puede vivificar la materia, imprimir a través del movimiento fuerzas formativas de vida, no se habla de crear obras como organismos vivos que comen, crecen y se reproducen, sino de que la vida que vive en todo lo vivo es una fuerza con la que el artista vivifica la materia, a través de las leyes de lo vivo. Steiner en su edificio, el Goetheanum, construye paredes vivas, en el sentido de paredes

procesales, que en la metamorfosis de sus formas admiten el tiempo en el espacio, y en las que las leyes de la vida hablan y respiran en el ritmo y carácter de sus formas, siendo así no un mero cierre sino una abertura, para el usuario.

Que obviamente en el fundamento de toda esta presentación está el reconocimiento de propia una hipótesis de trabajo a ser experimentada cada vez.

Que la Euritmia tiene su origen en una edad temprana dentro de la humanidad, como un don y es una intermediaria entre el hombre y algo sagrado, cuando a partir de Grecia el hombre comienza a desarrollar su razón y pierde de vista a sus dioses. La Euritmia es remodelada por Rudolf Steiner en 1912, como la expresión de sus fuerzas etéricas cuando el hombre está desarrollando nuevamente sus capacidades integradas y las puede hacer visibles, ahora con su participación conciente al conocerlas.

Que el enriquecimiento que trae esta metodología es que es actual y ayuda al hombre a moverse interiormente, a forjarse a sí mismo, para así poder forjar sus obras de arquitectura y al habitarlas seguir formándose a través de lo que ellas generan como acto, a través de sus formas y luz.

Que la intimidad con las fuerzas formativas de los sonidos del habla, con estos gestos primordiales, no presuponen ningún previo formal, cada sonido expresa un gesto una tendencia formal y este. Que con sentido que nace de lo que Rudolf Steiner llama “individualismo ético”, como la más alta expresión de la libertad del hombre y de la forma.

En los modelos arquitectónicos de investigación experimental se muestra en las formas, una manera concreta de aproximarse a la forma en el espacio, desde las fuerzas formativas del verbo, a través de la experiencia eurítmica.

Estamos concientes de que estos podrían ser expresados de otras maneras y de que esta tesis solo abre una puerta para la investigación de los sonidos de la palabra en la forma, donde otros artistas-arquitectos pueden encontrar su propio camino de expresión de estos gestos primordiales formativos.

Vemos que el artista se presenta como el continuador del verbo que actúa en el mundo. 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 interioriza en lo íntimo de la vida y lleva consigo a quien consigue profundizar en sus obras. Dejamos que hagan eco las afirmaciones de R. Steiner, lo bello es así “más verdadero que la naturaleza que se ve comúnmente, pues expresa lo que la naturaleza pretende, mas no consigue ser, sin la actividad artística humana, la cual

llega a la idea en la ciencia y a la imagen en el arte, desvendando lo que espiritualmente subyace en las cosas”. **El arte es una manera especial de desvendar a la naturaleza, pues “tal como es verdad que el artista de antes no tenía porque conocer lo subyacente a las obras de arte, así también es verdad que el artista del futuro sí lo tiene que saber”.**

“El arte de la arquitectura es crear envolventes, está conectada con la vida del alma de los seres humanos. Se origina en el alma. Solo cuando el desarrollo del alma se comienza a desenvolver se ve que la arquitectura propiamente comienza también a desenvolverse, desde las cuevas y cámaras subterráneas labradas en la roca viva. La roca viva es como el cuerpo humano en el cual el alma humana tiene que trabajar su camino”.

“Cada vez que el hombre procura una idea de espacio, ofrece la oportunidad para que este espacio reciba entidades espirituales”. De esta forma atraemos entidades, la entidad de cada sonido como cualidad singular, es prendida al espacio. Los hombres crean a través de su trabajo el espacio para recibir entidades, trabajan para la transformación de la materia en el mundo, espiritualizándola.

“Entidades diferentes son atraídas a la materia por las columnas griegas, con las vigas yaciendo horizontalmente sobre ellas, es la idea del espacio cristalizado en fuerzas arriba-abajo, derecha-izquierda, donde el templo es la morada de un Dios aunque esté abandonado por el hombre”, en esta arquitectura de permeabilidad interior-exterior, el sonido M se encuentra como generador de forma. “Bien diferentes son las entidades atraídas por las catedrales góticas con sus arcos ojivales, donde debe estar presente el hombre devoto con las manos unidas para la oración, en un esfuerzo por alcanzar las alturas”, en esta arquitectura que se eleva desde la materia, el sonido L se encuentra como generador de forma. “La pirámide egipcia se extiende hacia la tierra como una expresión de las fuerzas de peso, de gravedad, lugar donde el hombre iba solo después de pasar por el umbral de la muerte o de la iniciación”, en esta arquitectura de la estabilidad, el sonido D se encuentra como generador de forma.

Al ser concientes de que los edificios no son cierres inertes sino que son el cuerpo de diversas específicas entidades espirituales como fuerzas formativas de la palabra, del Verbo, entendemos como el espacio puede afectar nuestros cuerpos vivientes. Un edificio puede aumentar las cualidades de vida y salud, “lo que es derramado en su ambiente a través de la arquitectura y de las otras artes, vendrá a ser una fuerza formativa en el hombre, de acuerdo con eso, el hombre, a través de las artes, se crea a sí mismo, es por eso que sin una renovación de la arquitectura y de las otras artes no podrá haber progreso en el desenvolvimiento de la humanidad”, el progreso parte en la creación artística. La arquitectura a través de estas cualidades artísticas puede ser el soporte de transformaciones espirituales. Un concepto cualitativo del espacio formado para las actividades humanas es muy diferente del espacio como mero vacío, es un espacio donde el hombre puede ser nutrido, por los estímulos sensorios de lo que lo rodea.

Así vemos que la experiencia de la arquitectura es la experiencia del alrededor y esto envuelve todos los sentidos del hombre. Los sentidos vivificados y animados, son la puerta y el camino entre el alma del hombre y el mundo espiritual. El mundo material y el mundo espiritual están por detrás de ellos. A través de nuestros sentidos ordinarios experimentamos las características

físicas de un lugar, a través de nuestros sentidos superiores experimentamos las cualidades espirituales de un lugar.

“De todas las artes, la arquitectura en el sentido de construcción de alrededor, es a la que más somos expuestos.

El desenvolvimiento personal es construido sobre una biografía, una serie de estados de ser, sin embargo los lugares donde estos estados de ser se desenvuelven, las cualidades espaciales con la que la biografía ha sido formada, muchas veces no se consideran”.

El edificio puede ser donador de leyes, puede comenzar a “hablar” en un lenguaje hasta ahora desconocido, a través de formas que reflejan a los sentidos humanos lo que el alma siente. Las impresiones en el alma que no corresponden a procesos vivos vienen a ser enfermedad, “neurosis, depresión, vandalismo, pueden nacer de la monotonía y agresividad del ambiente”, **estas pueden ser también las consecuencias sociales de la arquitectura.**

El edificio donador de vida, es el que procede desde dentro del arte. A través de la comprensión y lectura de las fuerzas formativas de la palabra en las formas de la naturaleza nos acercamos a un nuevo elemento que trabajado artísticamente nos lleva a crear nuevas relaciones donadoras de vida.

Se ha tratado de mostrar un panorama de como **el acto creativo depende de donde está el hombre en su propio desarrollo**, hoy el hombre desde que se pregunta por la estética, no lo hace desde que nace el arte, sino desde que nace la investigación artística. Hoy queremos “saber lo que hacemos”

En este sentido se investigó el movimiento moderno y dentro de él, la escuela de arquitectura de la P.U.C.V. Chile. Se reconoce que todos ellos trabajan con la observación para la creación de sus obras y afirman que ésta se relaciona con lo desconocido y con el “espíritu” como concepto.

Se introduce la cosmovisión de Rudolf Steiner, quien con base en su investigación de la obra ampliada de Goethe define concretamente “lo espiritual”, lo cual ha sido tratado solo conceptualmente por la modernidad y propone un método de acceso a esta observación de modo conciente. Este método, como se vio, visa en el desarrollo de los sentidos del hombre para la percepción de la realidad, la realidad vista como una unidad y no como una separación entre los reinos material y espiritual.

Steiner muestra el que y el como de las observaciones que llevan a este desarrollo, **el que y el como están relacionados con atributos morales propios del hombre que lo capacitan a comprender el mundo como una unidad.**

Afirma que la actividad artística conlleva este desarrollo y que esta actividad debe ser compartida en su esencia por la ciencia y la religión.

El arte de la Eurytmia recreada en el seno de esta corriente que busca el desarrollo de las capacidades humanas ya descritas, en su propia materia y técnica de realización lleva a cabo este método de modo directo, trabaja con los sonidos del habla que son definidos como las fuerzas formativas de la materia, en el sentido en que se habla del verbo creador en el comienzo del evangelio de Juan. El método propuesto por Dr. Steiner puede ser abordado desde cualquier manifestación artística, científica o religiosa, puede ser abordado desde cualquier actividad humana.

Sin embargo es el arte el que se encuentra hoy mas cerca de la comprensión de este método, por esto el arte puede iluminar a las otras actividades, y la Eurytmia dentro de las artes es uno al que no se puede acceder sino a través de este método.

Es por esto que la Eurytmia se torna una herramienta productiva para toda expresión artística y en especial para la arquitectura, dada esa cualidad de la Eurytmia compartida con la arquitectura de reunir en si el color, la forma, el ritmo, la tensión y otras cualidades espaciales, de reunir a todas las artes en sí. La arquitectura las hace visibles en el espacio físico y la Eurytmia en el espacio etérico o de vida que se expresa a través del pulsar del movimiento.

La Eurytmia así se presenta como un método efectivo de afinación del artista para percibir la forma relacionada al hombre y hacer obras de arte -especialmente arquitectónicas- que no sean una mera copia de lo ya existente o pura abstracción o pura materialidad, sino obras que sean únicas cada vez y justas al habitar que se necesite porque el arquitecto así lo pueda saber y crear por su capacidad mas afinada de percibir las formas y a sí mismo desde los sonidos del habla humana.

Se encuentra como fundamento previo, el postulado de que la arquitectura es un arte.

La arquitectura es así el resultado de un proceso creativo del hombre.

Seguidamente se afirma que este proceso creativo depende de la relación que el artista arquitecto pueda establecer consigo mismo y con el mundo a su alrededor.

Se han presentado dos modos de abordar la relación del artista con el mundo, tomando como postura el primero:

1. El punto de vista de observación goethanística que fue rescatado y ampliado por Rudolf Steiner desde los archivos de Weimar.

Este es el de "dar forma poética a lo que es real. otros buscan hacer real el llamado elemento poético y el resultado es nada sino un sin sentido"(Merk sobre Goethe).

Goethe parte del fenómeno sensorial y define el arte como el fenómeno sensorial que se presenta ante nuestros ojos en la forma de una idea y así "Aquellos a quienes la naturaleza les comienza a abrir sus misterios revelados, sienten un deseo irresistible por su mas valioso intérprete: el arte" (Goethe).

Goethe de este modo, al observar, devuelve la unidad al mundo, el interior del hombre y el mundo a su alrededor, no se encuentran separados. Goethe no separa el espíritu de la naturaleza, no se separa a sí mismo de la naturaleza. Y de este modo puede observar el devenir, el venir a ser de las cosas, sus fuerzas formativas, las fuerzas que las han creado y que percibe en sí mismo. Goethe afirma que él "ve las ideas".

El artista entonces para Goethe debe completar el gesto arquetípico de las fuerzas formativas que la entidad aislada que observa le presenta de modo incompleto ya que al encontrarse determinada por circunstancias particulares al ser una manifestación natural física, no puede desenvolverlas completamente en forma pura.

Lo esencial de las obras de arte sería transformar la realidad sensorial. El arte sería una realidad sensorial que aparece como si fuera una idea.

2. El punto de vista de Shelling que junto a los filósofos idealistas alemanes piensan, que el arte sería "lo divino en un vestido de realidad perceptible a los sentidos". R. Steiner

En relación a esto Hegel también dice que: "la belleza es la apariencia sensoria o la semejanza de la idea."

Así toda belleza sensorial "sería solo una débil reflexión de la infinita belleza que nosotros no podemos nunca percibir con nuestros sentidos"(Steiner). Desde este modo de percibir el mundo, el arte es bello no por sí mismo, sino porque reproduce la idea de belleza.

Estas definiciones no alcanzan el significado independiente del arte.

La separación de lo divino-espiritual y lo material-sensorial, devino dogma.

Lo que derivó en el materialismo en que se ha encontrado la ciencia, el arte, y la religión.

Luego se relacionan estas dos tendencias con el arte- arquitectura, de la arquitectura moderna.

Y se presenta la primera a través de la Eurytmia, el método artístico creado por R. Steiner para el desarrollo de las capacidades de percepción del mundo como unidad, en el que no se parte de una presupuesta inaccesibilidad al mundo espiritual, sino que por el contrario, siendo el hombre en sí mismo un ser espiritual y físico tendría acceso a estos dos mundos, desde que desarrolle las capacidades espirituales correspondientes.

Así como en el seno de la madre el hombre desarrolla sus órganos físicos, en el seno de su existencia física puede desarrollar sus órganos espirituales a través de determinadas e intensas observaciones del hombre y el mundo.

Los artistas vanguardistas modernos, comenzaron a escribir sobre los fundamentos e intenciones de su arte, dentro de esta misma corriente. Se afirma que el arte inconciente llegó a su fin y que los artistas de hoy y los artistas del futuro, al estar mas y mas cerca de los verdaderos orígenes de la forma a través del necesario desarrollo de la observación del mundo ya descrito, son mas y mas responsables de conocer las fuerzas formativas que ellos prenden a la tierra a través de sus obras de arte, y de esta manera serán responsables de "continuar la creación donde la naturaleza no puede sino detenerse". Goethe

Al poblar la tierra con obras en las que se perciben enteramente con los sentidos físicos las fuerzas vitales que las forman, los artistas serían responsables de la creación de un mundo que completa el de la naturaleza, el mundo que espiritualiza la materia.

Como coronación de este trabajo se presentó la Eurytmia, el método artístico, recreado por R. Steiner con origen en las danzas sagradas griegas, como una herramienta para el desarrollo de la observación y creación arquitectónica, donde se cumple lo antes mencionado, por ser el arte que hace visibles las fuerzas formativas de los sonidos del habla directamente a través del movimiento.

La Eurytmia se presenta como una herramienta que puede orientar al arquitecto en el desarrollo de sus capacidades de observación y de su creación formal artística, quien a través del conocimiento de los sonidos a la manera eurítmica podría hacer visibles las fuerzas formativas inherentes a toda forma y luz en particular dentro de su oficio de crear la casa para el habitar humano. Tal como la Eurytmia las hace visibles en el movimiento. Cada sonido a sido descrito detalladamente en este trabajo, acompañándolos con ejemplos ilustrativos encontrados en la naturaleza, obras de arte, experimentos científicos, obras de arquitectura, a modo de ayuda para una visualización de sus tendencias formales, **sin embargo con los sonidos del habla estamos en el reino del movimiento del flujo etérico, de la continuidad de lo vivo, y los ejemplos dados aquí sobre papel no pueden reemplazar la propia experiencia eurítmica. Se afirma que para comprender cabalmente esta propuesta es necesario un contacto directo con el habla visible o Eurytmia.**

Se presentó también la corriente de arquitectura que se ha desarrollado a partir de esta nueva visión del arte, que nace de la libertad que adquiere el hombre que desarrolla su parte anímico espiritual del modo descrito. Allí se puede ver que esta propuesta está solo en sus inicios.

Como consecuencia el artista actuaría desde la libertad que otorga el individualismo ético propuesto por Rudolf Steiner.

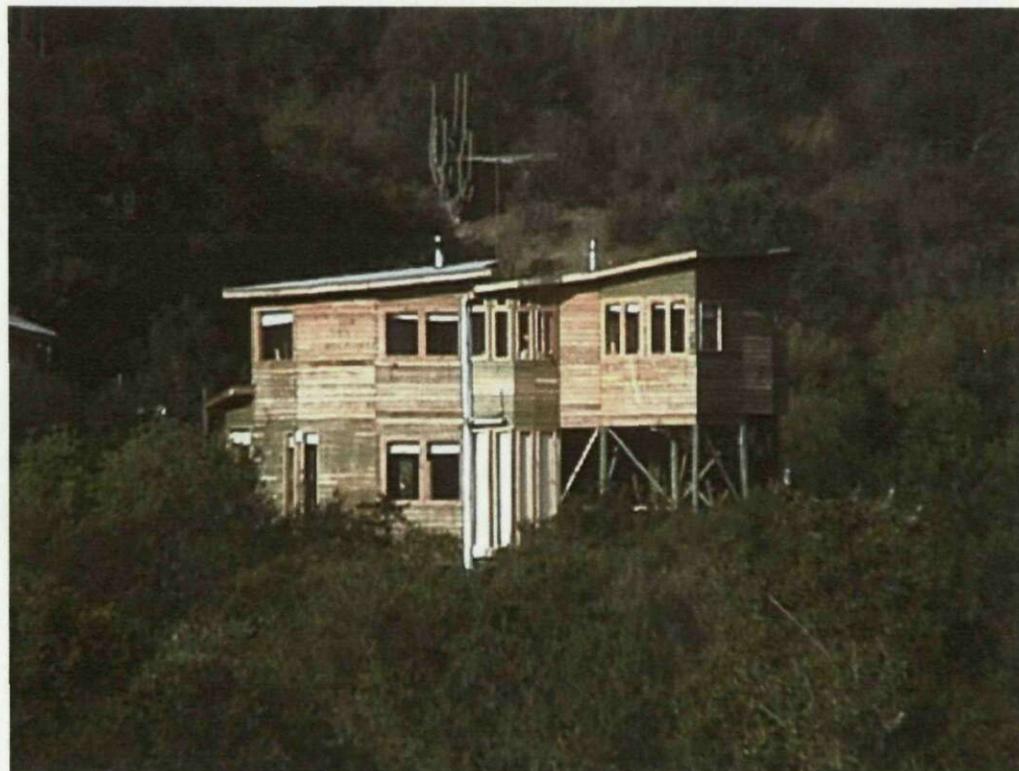
Esta sería una participación activa y responsable del artista como individuo, inserto en la sociedad y en su época.

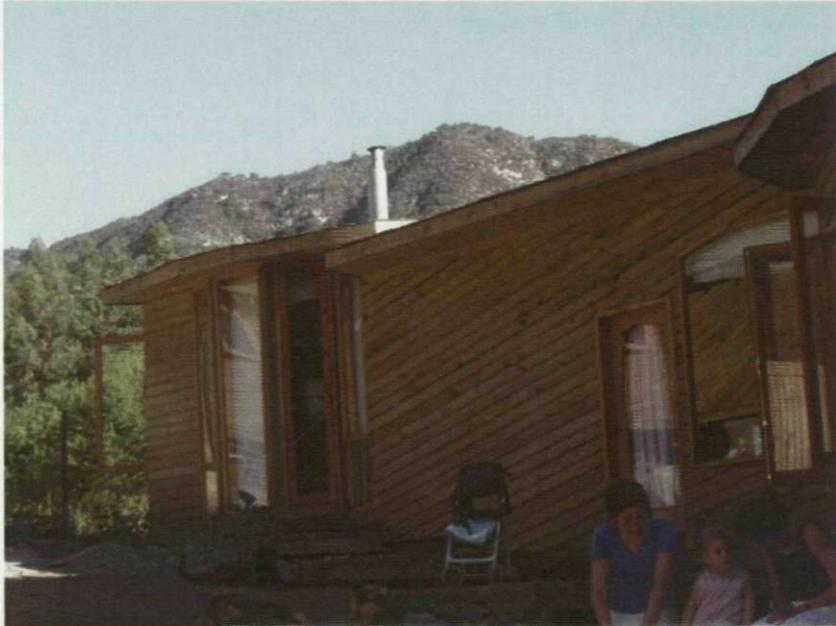
Este trabajo se ofrece a los arquitectos que quieren ser responsables en la práctica de su oficio, a los arquitectos que son conscientes de la enorme influencia que sus obras tienen sobre el desenvolvimiento del ser humano. Lo que el arquitecto hace es masivo, solo se puede ser responsable cuando se conoce, la Eurytmia es un medio de conocimiento de las formas y su relación con el hombre y su entorno.

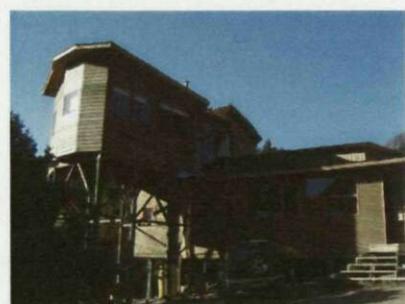
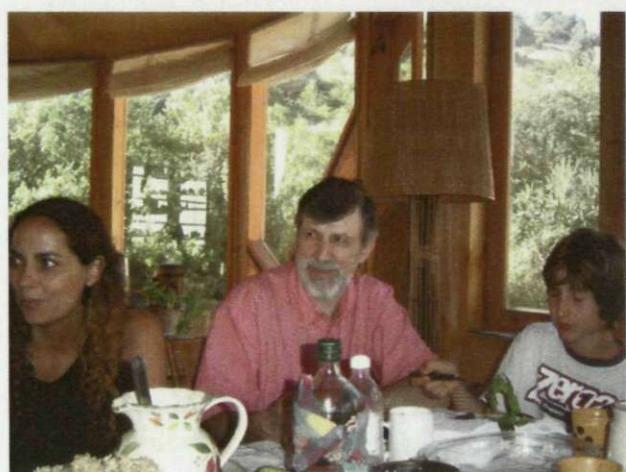
Anexo 1, de imágenes

Obras de arquitectos contemporáneos relacionados a la Antroposofía,

Casa en Olmué, Chile, Consuelo Vallespir

Arquitectos y obras de las imágenes a seguir,

Rudolf Steiner-Schule Ruhrgebiet, Bohum, Arquit: Werner Seyfert

Rudolf Steiner schule München, Arquit: Walter Beck

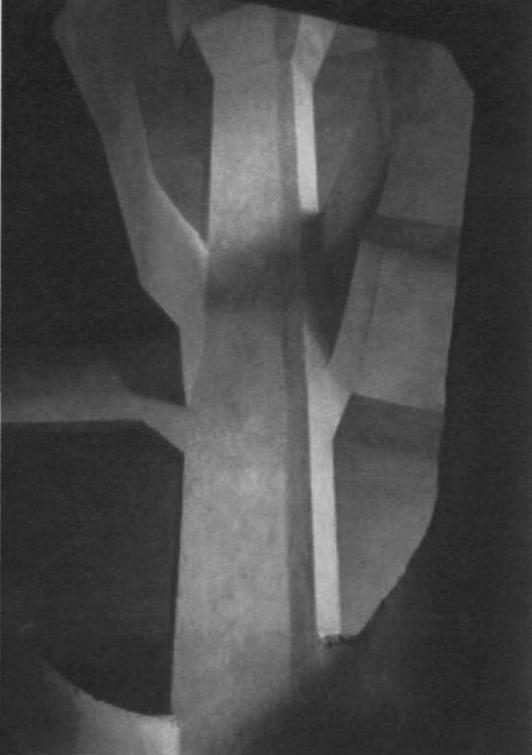
Kristofferskolan, Estocolmo, arquit: Asmussen

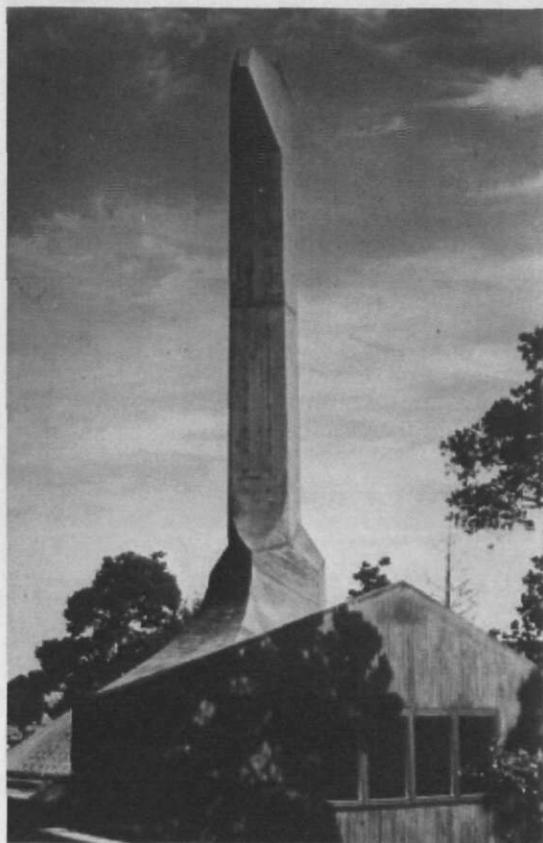
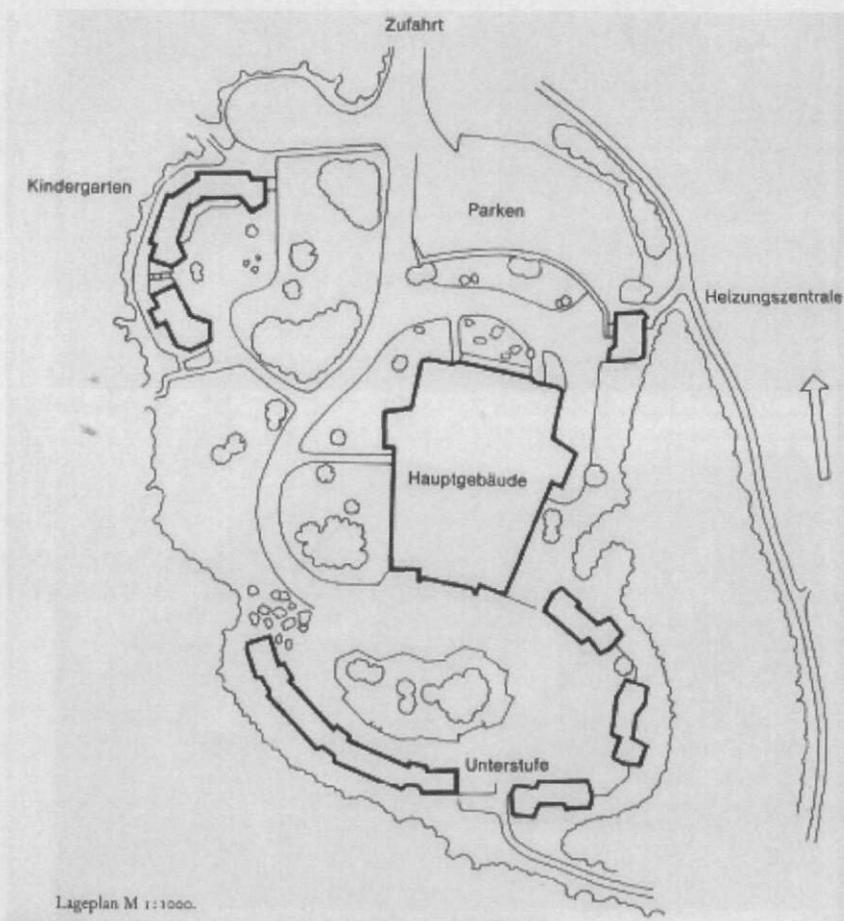
Green Meadow school, New York, arquit:Walter G.Leicht

Freie Waldorfschule, Evinghausen, Arquit: Rex Raab

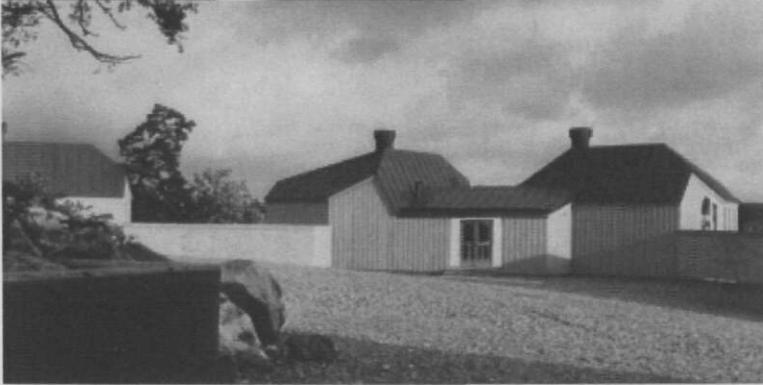
Freie Waldorf Schule Hannover, arquit: Fritz Müller

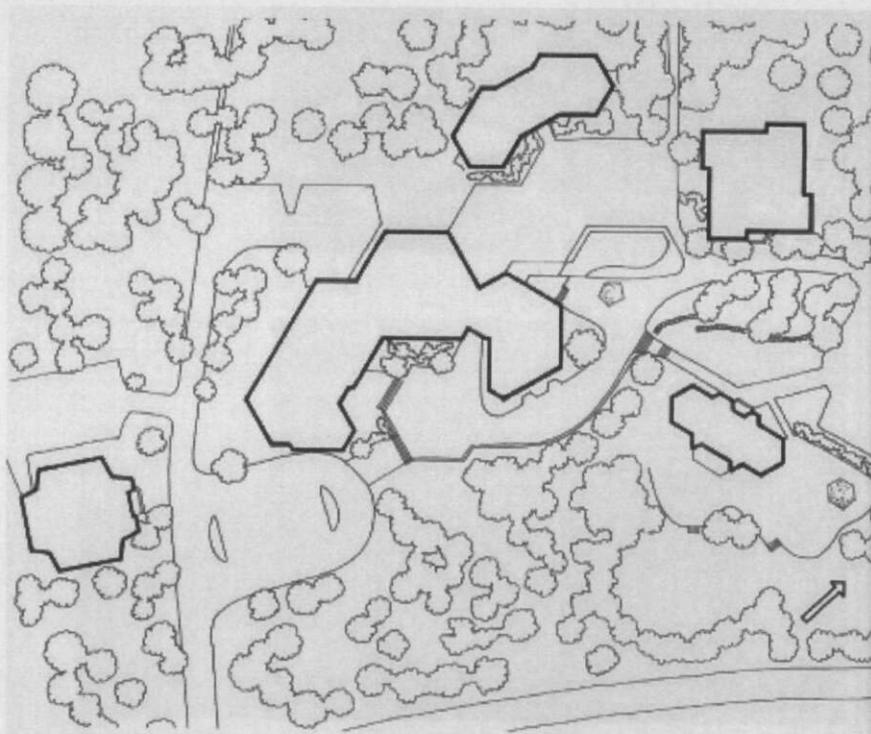
Freie Waldorfschule Heidenheim, Grupo de padres y arquitectos
Waldorfschule, Lübeck
Freie Waldorfschule, Broma
Freie Waldorfschule, Engelberg, arquit: Peter-Andreas Mothes
Rudolf Steiner Seminar Järna, arquit: Asmunssen
Rudolf Steinerschule, Dortmund, arquit: Billing, Peters, Ruff
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart
Freie Waldorfschule, Lübeck
Emil-Molt Schule, Berlin
Freie Waldorfschule, Engelberg
Uhlandshöhe
Kristofferskola
Uhlandshöhe
Engelberg
Freie Waldorfschule Heidenheim, Brenz
Rudolf Steinerschule, Bergen, Noruega
New School, Londres
Raphael School, Wellington, New Zeland
Michael Hall School, Inglaterra
Rudolf Steiner Seminariet, Järna
Frei Waldorfschule, Beck
Tübingen Freie Waldorfschule, Reutlingen, arquit: Gundolf Bockemühl
Freie Waldorfschule Krefeld, arquit: Willy Mayr
Freie Waldorfschule Essen, arquit.: Werner seyfert
Freie Waldorfschule, Heilbronn, arquit: Billing, Peters, Ruff
Freie Waldorfschule Marburg, arquit: Klaus Rennert
Freie Waldorfschule arquit: Mainz Waltjen y Wittich
Rudolf Steiner School Alkmaar, Niederland, arquit: Van Es
Nant-y-Cwm Steiner School, Wales, arquit: Christopher day
Rudolf Steiner Skolen, Bergen, arquit: Jan Olav Reither
Den Haag, Niederland, arquit: Billing, Peters, Ruff
Freie Waldorfschule, Stuttgart- Kräherwald, arquit: Rolf Gutbrot

Vogelperspektive der realisierten Schulanlage.

