

XVIII JORNADAS HUMANÍSTICAS 2009

Ponente: Etsuro Sotoo

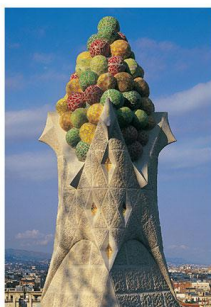
Ponencia: *Mensaje de Gaudí.*

(Palabras no textuales. Tomadas del borrador de Chema Molina. 29.09.09)

1) Estamos aquí reunidos al mismo tiempo y en un mismo espacio, eso indica que estamos vivos. En el camino de la búsqueda de la verdad debe haber previamente una búsqueda de mi mismo. Solo así puedo tener deseos de hacer algo grande. Desde pequeño he querido ser siempre guarda de un faro por el silencio, por la cantidad de libros que podía leer y porque me gusta ese trabajo. Mas tarde opté por picar piedra. Por ello me decidí a estudiar bellas artes para estudiar el espacio. Trabajar con piedra es más difícil que hacer con hierro o con madera y esto hace que aumente el interés.

Sólo desde el dolor y la dificultad se ha conseguido llegar a la civilización y al humanismo; trabajar la piedra es difícil porque cada piedra tiene vetas, y por eso es tan difícil intentar hacer de una piedra esférica algo cúbico. Es parecido a tratar de trabajar con una col, la col también tiene vetas; si intentas hacer una col redonda, siempre se te caerán algunas hojas; nunca será totalmente redonda; tiene su carácter propio. Con la piedra pasa lo mismo: antes de trabajar con piedras debes conocer el carácter propio de la piedra y a a la vez respetar la naturaleza de las cosas. Sin conocer la naturaleza de las cosas, caminaremos en una dirección incorrecta. Situarse enfrente de la realidad tiene mucho que ver con ser niños. Los niños tocan las piedras. Los niños no tienen prejuicios, los niños saben que son hijos.

2) La primera vez que me situé ante la Sagrada Familia sentí que esa piedra me había robado el alma. Soy picapedrero desde 1978. Desde entonces he trabajado con toneladas de piedra. La fruta que veis en la fotografía tiene el peso de 1 tonelada, tardé en hacerla 5 días. Son frutas maduras las que aparecen sobre los arcos de la Sagrada Familia. Están separadas de las hojas que están debajo, los arcos están llenos de hojas con frutas. Esto tiene mucho que ver con nuestro mundo, las hojas y las frutas de los arcos hacen referencia a que sin hojas no hay frutas.

El templo de la Sagrada Familia es un templo expiatorio. Las hojas simbolizan las palabras invisibles, que salen del corazón, la palabra de Dios. Para que permanezcan es precisa la muerte donde nuestra alma sube al cielo. Solo de esta manera las palabras quedan en nuestro corazón y producen frutos que alimentan. En la parte superior a los arcos podéis ver hojas medio secas separadas de los frutos maduros, simbolizan el alma madura, el alma enriquecida por las palabras que han producido fruto en el corazón. En la parte más alta del templo he esculpido otro tipo de frutos son los frutos de la Eucaristía: el Pan, con espigas de trigo y con hojas de amapolas; el Cáliz, con uvas.

3) He esculpido un ángel tocando un arpa sin cuerdas. Nadie se fija en las cuerdas. No hace falta, porque se siente la música... Con esto quiero decir que no todo el arte se agota en los artistas; el arte no se agota hasta que llega a los destinatarios: a los que leen los libros, a los que miran las obras de arte. Vosotros mismos cuando leéis vuestros libros, cuando rezáis,

estáis haciendo arte. Con el arpa se simboliza el arte de la música. Mi mujer que es pianista, sabe mucho de esto. El artista sabe que cada uno de sus conciertos genera una música distinta porque cada concierto lo escuchara un público diferente. El arte esta vivo porque cada vez que se nos presenta, nos da frutos diferentes: hay nueva vida. En esa arpa no hay cuerdas, para que cada uno de vosotros coloque las suyas.

La disposición de los ángeles tocando instrumentos también esconde su simbología. Son niños.

Cuando cantan están en movimiento... Todos los Ángeles están mirando a Jesús, expresan el amor que nace, están diciendo algo así como: “No puedo fallar al niño Jesús” Sus ojos están siempre pendientes de Jesús, a través de los instrumentos que cada uno lleva en las manos: Arpa, pífano, laúd,... El arte tiene mucho que ver con la naturaleza, por eso ante cada manifestación del arte nunca podremos estar hartos.

4) En 1926 fallece Antonio Gaudí, hay mucha gente que me ha preguntado: “¿Cómo puede completar la obra de Gaudí sin estar él presente?”, “¿Cómo puede trabajar sin Gaudí?”. Desde el primer momento he tratado de aprender de Gaudí, no imitarle superficialmente (Gaudí también copiaba de la naturaleza; pero no superficialmente).

Del Sol, del concepto de brillo y de la gravedad... yo logré aprehender el alma y el corazón de Gaudí. Esto se manifiesta por ejemplo en las gárgolas en las que he trabajado: podéis ver la gárgola de San Juan. San Juan escribió el Apocalipsis, fueron 7 libros escritos para 7 iglesias. Entonces no usaban libros que vosotros leéis. Eran papiros o pergaminos. En esta gárgola he procurado aportar una solución para resolver 3 problemas diferentes; función, estructura y simbolismo. La función de la gárgola es recoger el agua que cae y canalizarla, la estructura es la forma y el simbolismo aparece reflejado en esos 7 papiros. Estas son las 3 dimensiones con las que se consigue la fuerza.

He procurado también con visión sobrenatural, esto lo reflejo en la gárgola de San Marcos. El evangelista, siendo joven, tuvo que correr desnudo desprendiéndose de su manto. De esa escena concebí la forma de esta gárgola que aparece encima de una de las puertas; la función es la misma que la anterior, la estructura es la forma del manto y el simbolismo queda reflejado en la necesidad de soltarlo todo ante la búsqueda de Dios.

5) Una de las ideas más importantes en la arquitectura de Gaudí es que antes de ser arquitecto, Gaudí es hombre de fe. La solución que aporta al problema de la gravedad refleja su actitud de obedecer primero a la cabeza. Gaudí no quería dar órdenes, quería obedecer a la gravedad. La gravedad nos ordena siempre, siempre nos da la misma respuesta. Hay un proverbio que dice “Tu enemigo de ayer es tu mejor amigo” y esto es lo que hizo Gaudí para salvar la fuerza de la gravedad consiguió convertirla en el mejor amigo de su arquitectura. En la estructura de la Sagrada Familia se observa que Dios tira del alma hacia arriba por la gravedad.

6) La felicidad del hombre tiene mucho que ver con la cantidad de esperanza que quepa en su corazón; por eso cada uno de vosotros sois la esperanza de cada uno de vuestros padres “¿De dónde le viene la genialidad a un Gaudí anciano de 70 años?, su diseño es modernísimo”. Volvemos a los temas del dolor y la dificultad. Gaudí perdió en un mismo año a dos de sus hermanos. A los 2 años tuvo reuma y esto le llevo a la soledad. La soledad es lo más trágico que le puede pasar a un hombre, lo más trágico para la humanidad. He visitado la casa donde pasó sus primeros años y allí en el jardín he fotografiado una planta llamada Uña de gato. Es

muy probable que de la forma de esta flor sacara la idea para los remates de las torres de la Sagrada Familia. Sin la soledad, quizás, no hubiera tenido este recuerdo.

Otro de los recuerdos de Gaudí es que siempre andaba sin calcetines. Los zapatos le hacían mucho daño en los 10 km diarios que andaba. Así que cogía unos tomates maduros y los introducía en los zapatos y así conseguía solucionar dos problemas: refrescar los pies y amoldar los zapatos para su comodidad. Lo mismo le ocurrió hasta antes de morir. Aun sin haber terminado la Sagrada Familia, consiguió solucionar todos los problemas. En eso radica su felicidad auténtica.

Preguntas

1ª) Francis Alonso le preguntó 3 cuestiones:

- 1º que si había encontrado su alma en las piedras de la Sagrada Familia
- 2º cómo lo había conseguido
- 3º cómo podríamos nosotros conseguirlo a través de la contemplación artística.

- Etsuro Sotoo:

Debo reconocer que esa pregunta no me la esperaba. Quizás pienses que yo te he enseñado mucho con esta conferencia. Ocurre al contrario: estas preguntas me enriquecen, estoy aprendiendo más de lo que estoy enseñando. El trabajo de construcción del templo de la Sagrada Familia (trabajo duro e inacabado) convirtió a Gaudí en un buen hombre, el hombre buen es aquel que puede afirmar: “mi alma esta donde debería estar” mi alma se encuentra en la búsqueda de la verdad, de la belleza y de la libertad. En la libertad se encuentra la verdadera construcción de ti mismo: esa es la autentica libertad. Hay una frase que dice “la belleza sin la verdad no existe”. ¿Cómo encontrar la verdad? Viajar es muy interesante, a diario hacemos pequeños viajes por lo desconocido.

A diario nos encontramos con una aventura en la que no sabes lo que pasara. El fruto mas importante de ese viaje es la humildad. Es necesario viajar día a día para construir; encontrar algo nuevo y tratar de afrontar la dificultad. Churchill decía: “Puedes perder el dinero y pierdes algo; puedes perder el honor y pierdes mucho. Pero si pierdes el valor, lo pierdes todo”. Por eso es importante luchar con valor; no huir del problema: aprender afrontando la dificultad. Afortunadamente somos imperfectos y precisamente por eso tenemos que luchar. Goethe decía que el camino totalmente seguro, no es síntoma de juventud.

Sé que debo encontrar mi alma dentro de este camino de verdad. No sé si conoces la ceremonia del té. En Japón, aún hoy, siguen reuniéndose en amplias barracas, parecen unas barracas cutres. Al entrar, al ser la altura muy pequeña, primero tienes que asomar la cabeza, exponiéndote a que pase cualquier cosa. En segundo lugar, si entras, debes respetar la ceremonia. En la ceremonia del té todo está previsto y todos respetan las normas. Ahí sienten plenamente la libertad. Así entienden los japoneses la libertad.

2º) Álvaro Garriga (guionista y actor)

-Si yo le pido que construya para mí y le doy a elegir entre arreglar un edificio altísimo lleno de grietas que simboliza a la humanidad, y un solar en el que aparecen sólo los pilares de hierro (comenzar completamente nuevo), ¿con cuál se quedaría?

- Etsuro Sotoo:

¿Por qué sólo piensas en esos dos edificios? En nuestra limitación nosotros no podemos verlo todo, por eso habitualmente inventamos los dos extremos y pensamos que es lo único que existe. En medio de esos dos extremos hay infinidad de grises. Déjame hacerte una pregunta: ¿Qué cobraría yo? (Álvaro: “La Vida Eterna”) No sé, no sé,...

Nosotros intentamos mostrar algunas cosas; pero eso no basta, hay que seguir avanzando. La humanidad hoy, ahora, somos cada uno de nosotros, con Jesucristo, que es la verdad. Por eso debemos buscar la verdad. Hemos intentado abrir la primera facultad universitaria sobre sensibilidad “la sensibilidad es la esencia de lo humano, como la luz es la esencia de la lámpara”. Quien más sabe cual es la esencia de la humanidad es la humanidad misma. De ahí la importancia y la disposición de búsqueda, en eso consiste nuestra vida. Dentro de tu mismo camino espero que sientas la libertad, sin prejuicios y sin tirar la toalla. Cuenta con la ayuda de Dios. Esta Fuerza nunca acabará. Veros a vosotros me da energía, aunque el trabajo sea agotador nuestro camino no cansa porque es el que elegimos nosotros. La vida humana necesita ser “criada” como un bebé, día a día. Es preciso criar todas las cosas, con alegría. El primer hombre que entró en el siglo XXI e incluso perduró hasta el XXV fue Gaudí de la misma manera que Leonardo Da Vinci al inventar la bicicleta se hizo presente en el XX. Sin espiritualidad no perdurara ninguna cultura. La humanidad sin espiritualidad no existe. La espiritualidad nos abre la puerta a la cultura y a la ciencia.

3ª) Antonio Rivero (Estudiante de Bach): (no textual) ¿En cualquier edificio, en cualquier obra, aunque no tenga valor aparentemente es posible ver allí una obra de arte? ¿Qué es el tiempo? ¿El tiempo ha pasado o somos nosotros los que hemos cruzado el tiempo?

Etsuro Sotoo:

-El tiempo no pasa. Cada persona que me esta escuchando ha percibido diferentes cosas. El espacio y el tiempo creados por Dios nos gritan que Dios siempre está aquí. Es en el momento de morir cuando nos damos cuenta de que tenemos límite. Nosotros no podemos medir nada, el tiempo no pasa, somos nosotros quienes pasamos. De nosotros depende cómo vivimos el tiempo y el espacio de nuestra vida.