

转化性艺术与建筑

国际人智学
职业发展项目

初级
&
高级课程

生物形塑建筑设计
基础学习
课程资料

2019
中国 成都

约翰内斯·舒斯特
苏·舒斯特

www.BiosculpturalArchitecture.com

目录

背景	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2019 年成都 TAA 课程咨询	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
国际学员	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
转化性艺术与建筑	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
七个基本原则	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
生物形塑设计的方法	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
课程对象	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
课程结构	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2019 年成都课程计划	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
课程时间	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1
模块一：形之语言 1 - 自然界	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2
四种以太与普世之美的建筑	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2
模块二：形之语言 2 - 人类	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3
形的等级 & 作为普适参照点的人类	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3
模块三：过程 1 - 原型创造过程	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4
创造过程的精神架构	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4
模块四：过程 2 - 实践	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5
识别并创造有意义的“形”	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5
导师	166
关于生物形塑建筑设计	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 7
范围和贡献	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 7
生物形塑建筑顾问的职业发展道路	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8
资格认证	188
阅读建议	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 20
推荐重点书籍的简介	2020

背景:

这项研究和课程的目的是推广一套基于鲁道夫·施泰纳关于人类和宇宙的灵性观点而发展出来的**转化性艺术与建筑**的人智学理论。

从该理论产生的方法称为生物形塑设计方法。课程学院可以选择进一步学习以获得生物形塑建筑顾问资格。有关生物形塑建筑顾问的职业道路和资格认证过程的更多信息，请参见第 16 页。

过去几年，在澳大利亚、瑞士歌德馆、马来西亚、中国和阿根廷都举办了生物形塑建筑研讨会。目前，完整的两年制课程和之后的生物形塑建筑顾问职业发展项目仅在中国成都提供。

有关更多详细信息或下载本课程文档，请访问：

<http://biosculpturalarchitecture.com/dates-venues/>

2019 年成都 TAA 课程咨询

中国 成都：

张菡（中、英文均可）
电话：+86 / 184 8227 7623,
电邮： szhanghan@icloud.com

澳大利亚 墨尔本：

Johannes Schuster,
电话： +61 (0) 414724587
电邮： js@biosculpturalArchitecture.com

国际学员

虽然该课程仅在中国成都提供，但所有课程均以英语进行（配有现场中文翻译），因此其他国家的讲英语者也欢迎参加。

课程地点位于成都郊外占地 300 多亩的成都华德福学校天府校区（原：天府嘉元森林学苑）。学校已与中国第一所华德福学校合并。成都也是华德福教育在中国的起源地。主办方非常欢迎国际学员加入该课程。

学校可为学员提供宿舍，学员也可自行选择附近的酒店。往返机场的交通信息，请联系 Johannes 或张菡（见上文联络方式）了解更多详情。

转化性艺术与建筑

当建筑能够触及我们的人性并且允许我们（即使是短暂地）识别出我们内在那个与真、善、美产生共鸣的更高的自我，它就成为了具有道德转化作用的建筑。在关于第一座歌德馆的一个讲座中鲁道夫·施泰纳谈到了建筑的这个特殊使命：

“当我们想要用建筑完整的表达一个意思的时候，我们可能一开始是做不到的，事实上我们只是做了一个很原始的开始。如果人类文明能够接纳我们对建筑物所想表达的意思，并使之能发展延续，如果这种思想能找到知音——那些对这些艺术作品留下深刻印象的人，和能够理解他深刻含义的人——无论从心理上还是智力上，都不会伤害与他们心意相同的人，**因为这些艺术的形可以教会他们如何去爱**，他们也会与知音融洽和谐共处，这种融洽和谐也会通过这些艺术形式注入所有人的心，而且这些艺术将成为“执法者”，达成外界约束无法实现的效果。

然而，研究如何从世界上消除犯罪和劣行，找到真正的救赎，转恶为善，在未来，将依赖于真正的艺术是否能够将“灵性的浆液”注入到人们的心魂之中。当人们的内心和灵魂都被真实的建筑、雕塑以及同类的事物所包围，即使他们恰好有不诚实的倾向，他们也将不再说谎；即使他们有捣乱的倾向，他们也将不再扰乱他们同伴的平静。到那时候，建筑物和房屋将开始**说话**，以一种现在人完全无法想象的**语言表达自己**。”

——鲁道夫·施泰纳（“*Ways to a new style in Architecture*”，1914, p. 17）

对上述话语我们有何想法？

我们的艺术和建筑创作怎么可能“**转恶为善.....教我们如何去爱.....**”或者.....
“**将灵性的浆液注入到人们的心魂之中**”？

鲁道夫·施泰纳提醒我们，艺术和建筑作为**这个世界的道德转化**的力量和潜力。可能对于在大教堂工作的中世纪石匠来说这是一个再熟悉不过的想法，但对于现代世俗的建筑领域却是开拓了一个全新的视角。

在现代建筑背景下，我们如何实现这个鼓舞人心的目标？这其中既有灵感、也有挑战。最终，它归结为两个基本问题：

- 我们如何识别和创造出能够体现更崇高的精神元素的“形”？
- 精神如何入驻我们的创造？

第一个问题是关于**形之语言**，第二个问题是关于**创造过程**。我们将在下面四个课程模块中再次讨论这两个问题。

七个基本原则

精神与建筑之间并没有很明显的关联。以下七个原则按照思维的次序表达了精神世界与转化性艺术与建筑这个概念（或者更具体的“*普世之美的建筑*”）是如何产生关联的。

1. 精神宇宙

与生命起源于物质的假设相反，从精神的角度来看：物质是从精神凝结而出的。正如冰从水中凝结出来一样，物质是从一个生动的精神世界中凝结出来的。因此，物质世界是一个更大的潜在的精神世界的创造。物质是浓缩的精神物质。形是浓缩的精神运动。人是创造的巅峰之作。

2. 上行下效

精神世界由更高维度的多层灵性等级掌管，根据宇宙法则，这些灵性等级适用于精神和物质层面以及所有层面的存在。在古代密宗传统中，这种现象被称为：“上行下效”或“微观世界是宏观世界的反映”。在现代，重复的更大或更小的自我模式被称为 Mandelbrot 集或分形。根据同样的原理，宇宙被描述为全息宇宙。这个类比是合适的，因为全息板在其每个最小部分中都包含整体的图像。“上行下效”的原则使我们能够比较宏观和微观过程的呈现。当过程在不同的时间范围和大小上保持一致时，它们就是“普适性”的过程。因此，“上行下效”是我们研究“普适性”的参照点。

3. 普世之美

虽然一般意义上的美可能是非常主观的事，但“*普世之美*”因其与精神世界的关系而具有“普适性”。然而，这种关系不能通过机械或数学公式来定义，那些公式与精神世界毫无关系。这些领域具有深刻的道德（不同于道德主义），我们将其与“真、善、美”的品质联系起来。因此，只要下面的机械的物质世界被来自上述精神领域的冲动所转化，就会产生普世之美。在某种程度上，这正是我们从自然界和一些人类艺术创作中可以看到，尽管有各种不同的方式。

4. 自然与艺术

每当我们体验到自然的智慧与合一时，我们就能感受到普世之美。与人造艺术不同，自然界的美是大家都“普遍”欣赏的，而人造的艺术却常常褒贬不一。然而，虽然不多，却仍然有一些“伟大的艺术作品”似乎完全超越了流行，经受住了时间的考验，被大多数人认为是美的。伟大的艺术作品和大自然对我们有着共同的普遍吸引力。两者都对我们的灵魂有一种令人振奋的效果。两者都是普适性的美，但不是以同样的方式。自然界的规律、法则和过程是非道德性的，不能以道德的标准来判断。而人类的艺术作品不可避免地带有一点道德责任，无论我们是否意识到这一点。这就是自然美与人造美的不同，以及为什么单纯的复制无法具有大自然的振奋效果。这也是为什么仅仅“有魅力、很吸引”的一些事物上还不足以成为“美”。

5. 转化的效果

我们在观看和思考伟大的艺术作品时，或在未受破坏的自然环境中体验到的令人振奋的效果与“普世之美”的体验有关。普世之美之所以是普适性的，因为它本身就是一种比我们更大的东西的回声，它能够在我们的“高我”或人性层面触动我们。这是普世之美的精神转化力量和潜力。然而，没有精神的“因”就没有精神的“果”，所以普世之美只能通过与精神的关系来实现“转化”。

6. 精神和物质之间的桥梁

我们与精神的艺术性关系不是单向的。虽然毫无疑问，真正的艺术灵感来自“上面”（精神世界），但我们仍然需要从下面（物质世界）以我们的意志、理解、行动和目的来获得这个灵感。转变的关键不是引导从上面精神世界来的东西，而是从下面物质世界提升尚未转化的事物。因此，艺术过程包括两个任务：1）从上面启发，2）从下面提升。这就是建立精神与物质之间艺术桥梁的基础。“从上面启发”与我们努力的创作过程类型有关；“从下面提升”与我们从自然中学习的“形”之语言有关。因此，“形”之语言和“创造过程”构成了精神与物质之间的内在联接。转化性艺术与建筑的任务是建构并激活这个联接。形之语言和创作过程只是一枚硬币的两面。它们共同构成了通向普世之美的桥梁和我们建筑环境的艺术性转化。行经这座桥梁是人类精神之路的一部分，也是我们人类的创造责任。

7. 普世之美的建筑

精神与物质之间的艺术联接体现在普世之美的转化能力中。然而，在现代社会，普世之美不能只存在于理想的、完美的、纯精神的内容中，只有通过寻求转化的物质世界的深入接触，才能够获得真正的普适性和转化力量。最终，正是这种转化行为使得-艺术和建筑的“形”成为“真善美”的力量-成为可能。

我们可以通过以下几个方面研究达到上面的目标：

1. 研究以太层面的自然界形之语言 - （模块 1）
2. 研究人类的形与精神之间的关系 - （模块 2）
3. 研究创造性过程的普适性架构 - （模块 3）
4. 将上述内容实践整合进一个可讲授的方法中 - （模块 4）

以上 4 个方面构成了我们课程四个模块的基础，也因此促成了转化性建筑的生物形塑建筑设计方法。

请注意：

定义“普世之美”并从理论上勾画出“普适性的创造过程”不应该被误解为是强加于艺术的各种限制，或者作为一种取代创作实践、灵感和艺术性需要的理论体系。事实上，恰恰相反，就像音乐理论揭示音乐背后的结构而不是阻碍或替代创造性和音乐天赋一样，生物形塑设计和基础理论也可以开辟新的创作视角，并在我们的艺术实践中释放更深层次的创作资源。

生物形塑建筑设计方法

课程对象

- 所有人
- 对自我发展（个人成长）感兴趣的人
- 建筑师、建筑设计顾问
- 设计师、艺术工作者
- 华德福学校创办者、老师、家长
- 人智学爱好者
- 对建筑设计和形之语言的精神层面感兴趣的人
- 房地产及建筑行业相关从业者

本课程教授一种基于人智学的方法，探讨如何将精神冲动融入艺术与建筑的“形”。因此，建筑师、设计师、艺术家、教师，学生以及任何对自我发展（个人成长）感兴趣的人、对建筑设计和形之语言的精神层面感兴趣的人都适合来参与、聆听。

学员可以正式或非正式地参加课程，取决于他们是否想要成为一名合格的生物形塑建筑顾问。（有关生物形塑建筑顾问的职业发展的更多信息，请参阅第 16 页。）

当然，许多学员并不打算成为职业的生物形塑建筑顾问。他们来参加 TAA 课程是因为课程可以为他们的生活带来更大的艺术敏锐性、觉知和技巧，以及精神意义。许多老学员反馈，该课程具有非常积极的个人转化的效果，使他们能够以一种新的、更有意识的方式应对他们的工作和生活。

课程结构

完整的 TAA 课程包括两年：初级课程（一级）和高级课程（二级）。每级课程包括 4 个模块，共有 8 个模块。总体上，初级课程（一级）+ 高级课程（二级）是一个两年制的两级证书课程，我们建议学员在第一年上完初级课程，给自己充裕的时间消化理解，第二年继续高阶课程的学习；但特殊情况下，学员也可在一年内修完初级 + 高级一共 8 个模块的课程。

初级课程（一级）侧重于人智学基础，并介绍与“普世之美的建筑”相关的主题和“转化性艺术与建筑”的概念。因此，我提供了生物形塑设计方法的全面概述。

高级课程（二级）扩展相同的模块主题，在理论和实践中都有更深入的内容。高级课程适用于希望加深理论的理解和艺术技巧的学员，包括有志于此道路上继续学习和提升、并将之作为职业发展方向的人士。（有关详细信息，请参阅第 16 页）

第 1 模块：7 天（共 49 小时）

4 种以太与普世之美的建筑

第 2 模块：7 天（49 小时）

形的层级 & 作为普适性参照点的人类

第 3 模块：8 天（56 小时）

创造过程的精神架构

第 4 模块：10 天（70 小时）

实践整合和项目工作

初级课程和高级课程均包括 32 天或 224 小时，两级课程总共 64 天或 448 小时。

2019 年成都课程

由于课程是基于人智学中人类和宇宙的观点，因此前期对鲁道夫·施泰纳的著作有所了解是有帮助的，但并不是必须的。

所有课程均以英文进行，有现场中文翻译。课程时间为每日上午 8:30 至下午 6:30，午休时间为 2 小时，上午和下午的课程均有 30 分钟的茶歇时间。每天有 7 个小时面对面的教学时间。上午是理论主课和问答、讨论，下午是艺术实践，包括绘画、素描、泥塑、植物观察、艺术与建筑作品赏析、歌唱及养生律动等等。

每日课程节奏：

08:30-10:00	主课
10:00-10:25	茶歇
10:25-10:30	养生律动
10:30-12:30	主课 & 小组讨论
12:30-14:30	午餐 & 午休
14:30-15:00	声乐
15:00-16:30	艺术赏析与实践
16:30-17:00	茶歇
17:00-18:30	艺术实践

除去茶歇和午休每天还有整整 7 个小时干货满满的课程，等你来学习。

课程时间

	初级课程	高级课程	天数
第一模块 4 种以太与普世之美的建筑	3 月 5 日 - 11 日	3 月 14 日 - 20 日	7 天
第二模块 形的层级 & 作为普适性参照点的人类	4 月 27 日 - 5 月 3 日	5 月 6 日 - 12 日	7 天
第三模块 创造过程的精神架构	7 月 14 日 - 22 日 (7 月 18 日休息)	7 月 25 日 - 8 月 2 日 (7 月 29 日休息)	8 天
第四模块 实践整合和项目工作	9 月 30 日 - 10 月 10 日 (10 月 5 日休息)	10 月 13 日 - 23 日 (10 月 18 日休息)	10 天
共计：64 天 - 448 小时	32 天 - 224 小时	32 天 - 224 小时	64 天

第一模块：形之语言 1 – 自然界

四种以太 & 普世之美的建筑

大自然如何教会我们具有和它相似深度和美好的新的建筑之“形”？

在这个基础模块中，我们会介绍“普世之美”和“具有道德转化作用的建筑”，并认识元素、以太和物理力之间存在的对立极性，以及自然界的“形”是如何从这种极性的张力中产生的。所有自然界的“形”都具有目的、意义和美。在艺术和建筑的角度，我们可以从中学到什么？

为了更好地理解美的本质和转化的过程，我们还要学习鲁道夫·施泰纳关于宇宙演化的精神图景，以及根据“上行下效”的宇宙法则，这个图景如何与我们的日常生活和建筑有所关联。

在初级课程中，我们探索普世之美和转化性艺术与建筑的相关问题，并建立关于人类和宇宙图景的人智学基础。

在高级课程中，我们将更详细地探索4种以太、元素和物理力量各自不同的形成特征。初级课程建立起的背景，使得高级课程的进一步探索具有更实际的意义。

在第一模块我们将会学习和讨论以下问题：

初级：普世之美的建筑	高级：自然界的普适性“形”之语言
1. 原型是什么以及四元素背后的原型特质？ 2. 四元素与人类和宇宙的精神本质如何相关？ 3. 人类如何融入我们太阳系和宇宙的精神本质？ 4. 在生活中，哪里可以看到“上行下效”的宇宙法则？ 5. 四种以太是什么？我们如何在自然界和自己身上认识它们？ 6. 元素、以太和物理力量之间有何关系？ 7. 什么是“转化的结构”？如何提升到“普世之美的建筑”？	1. 物理力量和以太力之间的极性如何产生自然的“形”？ 2. 我们如何体验生死力量之间的差异以及它们各自的形塑特征？ 3. 表征每个特定的以太力和物理力量的两极性独特特征是什么？ 4. 由以太力和物理力矩阵产生的 $2 \times 26 = 52$ 个“形塑特征”是什么？ 5. 建筑怎么样：“...教我们如何去爱”或“.....将精神的浆液注入到人类的心灵中（施泰纳）？” 6. 作为人类：我们是谁？在精神世界中我们处于什么位置？我们生命的最终任务是什么？ 7. 所有这些对于“普世之美的建筑”和我们选择的艺术与建筑的“形”意味着什么？

第二模块：形之语言 2 - 人类

形的层级 & 作为普适参照点的人类

“人体法则于我们外在空间的一个投射，这就是建造的艺术，这就是建筑”
——鲁道夫·施泰纳

为了能够客观地评估建筑的形，我们必须将判断建立在一套客观的标准之上。从精神的角度来看，我们唯一可行且真正客观的标准是那些与人类的精神本质相关的标准。因为人类同时与精神世界和自然的物质世界有着深刻的关联。我们将探索四个王国的关系。意识从矿物 - 植物 - 动物 - 到人类王国的发展，会为我们提供关于“形”的层级、“形”与意识的关联方面的宝贵洞见。

在初级课程中，我们将探索四个王国的关系。意识从矿物 - 植物 - 动物 - 到人类王国的发展，会为我们提供关于“形”的层级、“形”与意识的关联方面的宝贵洞见。

在高级课程中，我们通过研究历史上的艺术和建筑作品来追溯意识的发展，我们会问：在意识魂的新时代什么样的建筑“形”可以最好地服务于现代的人类。最后我们认识到，人类本身就是我们唯一可能和普适性的参考点，以此客观地评估艺术和建筑的各种“形”。

在第二模块课程中，学员将获得以下问题实践和理论方面的洞见：

初级：自然界的四个王国	高级：人类的自然特征
1. 人类为什么以及怎样成为建筑的“形”的普适性参照点？ 2. 意识的发展如何映射在自然界四个王国（矿物，植物，动物和人类）的形之中？ 3. 自然界四个王国中“形”和意识的层级递增如何与艺术和建筑的形相关？ 4. 空间的三个维度在建筑和自然的“形”中如何表达？ 5. 在我们的意识层面以及思考、感受、意志上如何体验到空间的三个维度？ 6. 建筑物的“身”、“心”、“灵”是什么？ 7. 能够将“人性”注入建筑的形的 4 个最低标准是什么？	1. 意识的发展如何映射在史上艺术和建筑的形之中？ 2. “理知魂”和“意识魂”的区别是什么？这个区别对我们的现代文化生活以及未来艺术和建筑的形意味着什么？ 3. 为什么“直角”在整个建筑史上占主导地位？对未来的建筑这会产生什么问题？ 4. 人体生理学的“三重性”表现在哪里，与建筑有什么关系？ 5. 表达在建筑的形中，人类精神的关键姿态是什么？ 6. 从精神的角度来看，人类在地球、自然和人造环境方面的任务是什么？ 7. 这对我们在建筑方面的目标和优先级又有何影响？

第三模块：过程 1 – 原型创造过程

创造过程的精神架构

“无形”如何成为“有形”？
精神如何沉降入物质？

这是关于“过程”的模块，通过观察植物的生长过程，了解一年中四个季节里植物生长的一系列普遍性阶段以及种子的周期，我们发现人类和宏观宇宙的创造过程中有相同的步骤。根据“上行下效”的原则，这些创造阶段似乎在不同的时间框架和存在维度中都适用。关键问题是如何发现和认识建筑和艺术作品背后的灵感和精神本质。

在初级课程中，这个问题会引导我们探索鲁道夫·施泰纳所描述的精神世界里的不同领域，特别是原型的领域。

在高级课程中，我们学习去欣赏精神设想一路从实体“无形”阶段直到某种实体“有形”阶段之间，“沉降”并显化出来的每一个阶段之中的独特性。

在此模块的初级和高级课程中，都会涉及自然、艺术和建筑界的实例。

在第三模块中，学员将获得以下问题实践和理论方面的洞见：

初级：4步/7步的创造过程	高级：4步/12步的创造过程
1. 创造过程的4个原型和普遍性步骤是什么？ 2. 植物生长的阶段如何反映宇宙演化的阶段？ 3. “上行下效”的宇宙法则如何反映在植物生长和人类创造中？ 4. “种子”、“发芽”、“开花”、“过度开花”这些不同阶段在人类的文化中，以及艺术史、建筑史中是如何反映的？ 5. “秋天的种子”和“春天的种子”最本质的区别是什么？ 6. 大自然的创造与人类的创造有何不同？又有何相同？ 7. “温暖 - 光 - 运动 - 塑形”的4个原型步骤怎么能够产生创造性过程的7个步骤，来反映植物生长和宇宙演化？	1. 宏观创造的12个步骤如何产生一个实用的创作过程图？ 2. 创造的4个宏观“季节”是什么？“冬季”的特殊意义和神秘之处是什么？ 3. 4个宏观季节如何反映人类的创造过程，这实际上有何用处？ 4. “上行下效”，那么何为“上”，我们从“下”又贡献了什么？ 5. 关于星辰世界和精神世界的高层天界，4种以太可以教给我们些什么？ 6. 我们与“时间”的关系本质是什么？时间对于意识的过程与自然的有机过程有何不同？ 7. “无形”的精神如何沉降到“有形”的物质？“无形”到“有形”的中间阶段有哪些是我们在创造过程中可以去认识并应用的？

第四模块：过程 2 - 实践

辨识并创造有意义的”形”

理论如何转化为实用并可讲授的方法论？

此实践模块将整合运用前三个模块中的理论知识和艺术实践，特别是第三模块中学习的创造过程。我们为自己设定了一项实际的设计任务，先学会区分建筑设计的“功能”和“精神”简报，以及如何准备精神简报。我们的目标是确定一个能够成为真正“主旨”的统观性精髓。关键的挑战是如何找到一个合适的结构姿态，能够同时表达建筑的物理功能和精神主旨/精髓，并将单项部分统合为一个鲜活的整体。

在初级课程中，我们专注于“形”之语言和形的层级，对整个创造性过程进行追溯，同时观察在此过程中既作为客体，又作为进程动因的我们自身。

在高级课程中，我们再次参与一项实际任务，但不同于一个概念性的泛泛的过程，我们进入“真正”的项目，与真实的客户对话，并聚焦于成功的项目成果。

在第四模块中，学员将获得以下问题实践和理论方面的洞见：

初级：聚焦于通用的过程	高级：聚焦于具体的项目
1. 我们如何辨识、创造出建筑的“温暖、光、生命和存在”？（第一模块） 2. 我们如何通过“形”辨识、创造“人性”的感觉？（第二模块） 3. 什么是“种子理念”，它如何成为“种子姿态”或主旨/精髓？（第三模块） 4. “精神概要”的源头是什么？我们如何创建这样的精神概要？ 5. 关于精神概要和项目，只有客户才能给出的是什么？ 6. 物理功能，“更高目的”和项目的“精神本质”有什么区别？ 7. 从“有机形塑之道”的角度来看，我们如何客观地评估艺术的“形”和设计结果？	1. 设计过程的哪一部分是由有机形塑谘商师来引导的？而建筑设计师又是从哪个阶段开始对该过程领导的？ 2. 有机形塑谘商师与建筑设计师的角色有何不同，他们在什么基础上可以创造性地合作？ 3. 我们如何理解和使用“生命姿态”、“灵魂姿态”和“种子姿态”的概念？ 4. “生命姿态”的关键重要性及其产生的过程是什么？ 5. “无形的精神本质”流入功能性设计的整个过程是什么？ 6. 什么是“建筑存在”？ 7. 什么标准使得一个建筑成为一个“鲜活的整体”？

课程导师

Johannes Schuster

歌德大殿建筑课程导师
国际人与建筑论坛课程导师
AUB & TAA 课程
创始人、导师

Johannes 1979 年开始在墨尔本一所华德福学校工作，是德语、拉丁语、古希腊文化的科目老师；1984 年开始筹办墨尔本 Little Yarra 施泰纳学校，1986 年 Little Yarra 施泰纳学校幼儿园开始运营，他也是该校的第一个主班老师（1-7 年级），后成为该校的管理者。他在校前 20 年的创立阶段，参与设计该校的全部建筑并负责项目管理。在这期间他深入研究了鲁道夫·施泰纳基于人智学的建筑设计理念，并积累了丰富的实践经验。

学校的建筑被报导在许多出版物中，包括 Pieter van der Ree 教授的书《有机建筑》²，各种 IFMA 杂志³，2017 年 Weleda《有机建筑日历》⁴以及国际“活的建筑”展览⁵。

自 2011 年，Johannes 曾多次被邀请至瑞士歌德馆举办生物形塑建筑工作坊，并在澳大利亚、欧洲、东南亚、南美、中国等地举办多场“普世之美的建筑”（Architecture of Universal Beauty, AUB）研讨班。目前主要致力于国际人智学转化性艺术与建筑（Transformative Art & Architecture, TAA）课程的培训工作，并作为教育家、组织发展顾问和生物形塑建筑顾问（Biosculptural Consultant），为多所华德福学校及其它教育机构提供建筑咨询与设计指导服务。更多信息请访问网站：

<http://biosculpturalarchitecture.com/consulting/>

Sue Schuster

资深华德福艺术教师
培训师、艺术家
AUB & TAA 课程
艺术实践导师

经验丰富的华德福艺术教师，对主流教育和华德福教育、从小学至高中均有广泛经验。曾参与澳大利亚施泰纳课程大纲（Australian Steiner Curriculum Framework, ASCF）的编写工作，主要代表澳大利亚施泰纳教育学院（Steiner Education Australia, SEA）负责其中中小学的艺术教学大纲的部分。SEA 下属有澳大利亚各类华德福成员及准成员学校，并且这份大纲得到了澳大利亚政府（ACARA）的承认。她同时还作为培训导师活跃在澳大利亚境内外的成人教育及施泰纳师训项目中。

两位导师居住在澳大利亚墨尔本附近风景优美的亚拉河谷。他们有三个孩子以及三个孙子孙女居住在澳洲和欧洲。

² <https://readofcopy.com/lib/organische-architektur-pieter-ree-freies-geistesleben.pdf?web=mailserver.premar.com.tr>

³ <https://www.organic-architecture.org/?>

⁴ <https://www.amazon.de/Organische-Architektur-Weleda-Kalender-2017/dp/3937400257>

⁵ <http://www.living-architecture.info/>

关于生物形塑建筑设计

精神基础：

生物形塑设计方法基于人智学，特别是鲁道夫施泰纳的著作《神秘科学》和《神智学》中的内容，并主要应用于“形”的创造。

可讲授的方法论：

该方法是由以下方面的研究推导而来的

- 自然界的形之语言（第一模块）
- 人类的精神本质（第二模块）
- 宇宙、自然和人类的创造过程之间的对应关系（第三模块）

唯一的目标：

生物形塑设计的目标是使艺术与建筑的“形”成为这个世界“真善美”的持久力量。

范围和贡献

“生物形塑建筑设计”并不是一个无所不能的新风格、新哲学或全新的建筑理论。它只关注一个目标：创造一个更加人性化的、美丽的、道德转化的世界，这意味着要将普世的精神价值融入我们人造环境的物理形态中。因此，生物形塑的建筑并不希望取代、竞争或贬低其他建筑方法，专注于物理功能、可持续性、能源效率、健康、环境保护和生态等.....所有这些都应该是好的实践建筑的一部分，无论是有机的还是其他的。

虽然生物形塑建筑设计只为现代设计过程的多层复杂性增加了一层。但它却是非常基本又非常实用的一层，对任何项目的能量、形式、生命和整体都有直接影响。

生物形塑建筑顾问（Biosculptural Consultant）可以有些建筑相关经验，但不一定是受训的建筑师。尽管他/她将对监管、环境、结构、功能等方面需要有一定的认知，但由于生物形塑建筑顾问的贡献基本上是审美性质的，因此那些不是他/她的工作焦点或责任。然而，由于整个生物形塑建筑设计的目标是精神和物质、更高目的和功能，那么要成为一个整合的艺术体，生物形塑建筑顾问和建筑师之间持续密切的合作是必不可少的。最理想的情况是，建筑师同时也具备生物形塑建筑顾问的资格。但实际情况常常并非如此，那么这两个角色之间能够密切合作也很好。

生物形塑建筑顾问的首要任务是创建一个“精神简报”，在此基础上，他可以代表客户从精神的层面向建筑师简要介绍该项目。这样客户就仍然可以与那些对精神领域感兴趣但却没有人智学背景或有生物形塑建筑顾问资格的优秀建筑师合作。在为客户和建筑师准备精神简报之后，生物形塑建筑顾问将与建筑师合作，帮助其将精神带入设计过程并将其整合到整体设计中。生物形塑建筑顾问引导最初的定性简报阶段，建筑师领导实际的设计阶段。一旦项目进入设计开发阶段，生物形塑建筑顾问就会承担客户的一些角色，为建筑师提供有针对性的反馈。生物形塑建筑顾问的贡献将聚集在形的语言、将精神灵感和更崇高的目的融入到设计中。

可根据要求提供生物形塑建筑设计工作规范。

生物形塑建筑顾问的职业发展道路

资格认证:

A. 理论基础:

一级证书: 生物形塑建筑初级课程: 四个模块 (32 天)

二级证书: 生物形塑建筑高级课程: 四个模块 (32 天)

B. 实践经验:

三级证书: 生物形塑学徒

四级证书: 生物形塑设计从业者

生物形塑建筑文凭: 合格的生物形塑建筑顾问

B. 理论基础:

一级证书: 生物形塑建筑初级课程

获得证书的条件:

- 1) 必须参加初级课程的所有四个模块 (32 天/ 224 小时)
- 2) 最低年度出勤率为 28 天或 196 小时 (87.5%)，模块 1 和 2 的最低出勤率分别为 5 天，模块 3 的出勤率最低为 6 天，模块 4 的出勤率最低为 7.5 天
- 3) 课程出席 3 年内有效。

二级证书: 生物形塑建筑高级课程

获得证书的条件:

- 1) 必须参加高级课程的所有四个模块，出勤标准与初级课程相同;
 - 2) 此外，高级课程的学员需要更高程度地参与讨论，在练习中也更加熟练。期望高级课程的学员能够将关键概念内化，并对每个模块相关的理论结构的有整体化的理解。
 - 3) 有志于此职业道路上发展的学员，如果不能对第一至第四模块的理论进行有效的架构梳理，可能需要重复相关模块的学习。这可以与以及证书、二级证书的资格认证过程同时进行。
- 复训初级和高级课程的某些模块虽然不是正式要求，但的确是深化理解并使之整合内化的好方法。
 - 由于每次课程的讲解每一年也在不断发展，因此复训不仅可以让学生加深理解，也可对同样的主题不断深入探索。

B: 实践经验:

三级证书: 生物形塑学徒

资格认证:

- 1) 已经获得一级和二级证书;
 - 2) 在第三年重新参加初级和高级课程的模块 4。
 - 3) 在实际项目的设计过程中, 经客户同意, 合格的生物形塑建筑顾问 (Accredited Biosculptural Consultant, 以下简称 ABC) 会挑选 2 至 3 位学徒, 记录从准备精神简报、到种子想法和种子模型的呈现、以及最终草图设计的所有过程。在项目完成后, 学徒需要向同行介绍展示设计过程和最终结果, 并经 ABC 审核同意后, 获得三级证书。如果未达到合格标准, 学员需要继续参与下一个项目, 以完成资格认证过程。
- * 跟随项目的学徒需差旅自费。

→ 预计在未来几年后, 这种 “生物形塑建筑从业者论坛” 将每年举行一次。

四级证书: 生物形塑设计从业者

资格认证:

- 1) 已经获得一、二、三级证书
 - 2) 在合格的生物形塑建筑顾问的督导下, 作为实习的生物形塑设计从业者, 在他们自己选择的实际项目中, 独立为客户提供咨询。
- * 实习的生物形塑设计从业者将与督导 ABC 平分项目的专业收费。
- 3) 在生物形塑建筑实践论坛期间, 将完成的项目介绍展示给一组同行, 经审核、并在同行团体和督导 ABC 的一致同意下, 通过资格认证, 成为相关的生物形塑设计从业者。如果未达到标准, 督导 ABC 可以建议继续参与下一个项目, 以完成资格认证过程。

生物形塑建筑文凭: 合格的生物形塑建筑顾问

资格认证:

- 1) 已获得一级至四级证书
 - 2) 已在一位合格的生物形塑建筑顾问的指导下, 独立并成功地完成另外两个具有一定复杂度和规模的项目。
 - 3) 在生物形塑建筑从业者论坛上展示这两个项目的设计过程和结果, 并获得其专业同行和 ABC 的一致同意。
- 如果未达到标准, 督导 ABC 可以建议继续参与下一个项目, 以完成资格认证过程。

→ 未来, 经过资格认证的相关生物形塑设计从业者和建筑顾问有机会在 “生物形塑建筑顾问协会” 的网站上推广他们的个人咨询和完成项目 (将在未来几年内成立)

推荐阅读

鲁道夫·施泰纳的作品超过 300 册。他的大部分作品都是从德语翻译成英语，可以在线免费访问。<http://www.rsarchive.org>

需要注意的是，鲁道夫·施泰纳的大部分著作并非来自历史记录，而是来自他自己的精神科学研究，这反过来又为开放的历史资料提供了新的视角。

以下是可供进一步学习和阅读的背景知识书籍。虽然人智学的前期背景知识是有帮助的，但并不是必需的。然而，对于那些希望正式获得转化性艺术与建筑方法-生物形塑建筑设计资格的人来说，人智学的进一步研究和学习至关重要。

在左下方，我们列出了与课程特别相关的书籍。在右边是一系列供进一步阅读的其他书籍。

<u>与课程相关的书籍</u>	<u>进一步的背景知识阅读</u>
作者：鲁道夫·施泰纳 <i>Theosophy</i> (BN 9) 《神智学》 <i>How to Know Higher Worlds</i> (BN 10) 《迈向更高层的世界》 <i>Cosmic Memory</i> (BN 11) 《宇宙记忆》 <i>The Inner Realities of Evolution</i> (BN 132) 《演化的内在实相》 <u>其他作者</u> <i>The Four Ethereal</i>, 《四以太》作者：Ernst Marti <i>The Etheric Vol. I & II, (Das Aetherische)</i>, 《以太》卷一、卷二（德语） 作者：Ernst Marti	作者：鲁道夫·施泰纳 <i>Esoteric Science</i> (BN 12) 《神秘科学》 <i>Philosophy of Freedom</i> (BN 4) 《自由的哲学》 <i>The Spiritual Hierarchies and the physical world</i> (BN110) 《灵性等级与物质世界》 <i>Spiritual Beings in the Heavenly Bodies & in the Kingdoms of Nature</i> (BN136) 《天体与自然界中的灵性存在》 <i>Man - Hieroglyph of the Universe</i> (BN 201) 《人类-宇宙秘密的象征》 <i>Man as Symphony of the Creative Word</i> (BN 230) 《人类：创造的交响曲》 <i>Macrocosm and Microcosm</i> (BN 119) 《宏观与微观世界》 <i>The Apocalypse of St. John</i> (BN 104) 《圣约翰的天启》 <u>其他作者</u> <i>Sensitive Chaos</i>, 《敏感的混乱》作者：Theodor Schwenk <i>The Harmony of the Human Body</i>, 《人类身体的和谐》作者：Armin Husemann

推荐书籍的简介：

THEOSOPHY (BN 9) by Rudolf Steiner
《神智学》作者：鲁道夫·施泰纳

本书概述了人类不同的灵性存在，以及位于物理维度之上的星芒和灵性世界的结构和属性。与 TAA 课程特别相关的内容是施泰纳对原型精神领域的描述。

HOW TO KNOW HIGHER WORLDS (BN 10) by Rudolf Steiner
《迈向更高层的世界》

鲁道夫·施泰纳本人从出生就是具有超感官能力的。然而，直到 43 岁，他才开始写下他的精神体验。在撰写关于他的精神研究之前，他希望能够提供一套关于如何获得超感官感知的指示，以便其他任何致力于此练习的人都能够做同样的事情。因此，这本的全称是“更高世界的知识及其实修”。

COSMIC MEMORY (BN 11) by Rudolf Steiner
《宇宙记忆》

鲁道夫·施泰纳在此书中描绘了我们地球和太阳系的宇宙历史，并指出了人类和地球演化的未来阶段。在阅读这本书之前，建议首先阅读《神智学》，因为理解人类的灵性存在是理解我们灵性历史的必要先决条件。在施泰纳的《神秘科学》(BN 12) 中可以找到关于太阳系灵性宇宙学的更精细（也更难）的描述。

THE INNER REALITIES OF EVOLUTION (BN 132) by Rudolf Steiner
《演化的内在实相》

这本书就像《宇宙记忆》一样，也涉及我们宇宙的历史，但更聚焦于风火水土四元素背后真正的灵性实相。由于四元素是 TAA 课程中非常重要且反复出现的基本概念，因此本书特别有价值，是必读的背景知识。

THE FOUR ETHERS, by Ernst Marti
《四以太》

这是一本小册子，其英文翻译已经绝版了一段时间。虽然它大部分的内容都被 Marti 的主要作品《以太》卷一、卷二（见下文）所取代，但它对 4 种以太和 4 种元素的介绍是如此地深刻。

THE ETHERIC Vol. I & II (DAS AETHERISCHE) by Ernst Marti
《以太》卷一、卷二（德语书名 *Das Aetherische*）

这可以说是所有人智学二级文献中最重要书籍之一，因为它对 4 种以太、4 种元素和 4 种普遍物理力量之间的关系给出了系统化的展示。尽管鲁道夫·施泰纳从许多不同的角度对这些不同的力量进行了广泛的演讲，但他从未提出过关于各种相互关系和各自功能的系统理论。恩斯特·马蒂 (Ernst Marti) 在这本书中做到了。Marti 将 4 种以太与 4 种元素和 4 种普遍物理力量分别描绘为 3 组每一组有 4 种力量，它们通过彼此的相互作用构成了我们有机和无机现实世界的矩阵。因此，他将这些 $4 \times 3 = 12$ 力量称为“世界公式”。本书提供的科学基础不仅与建筑有关，而且与医学、农业、艺术、当然还有自然科学等许多其他学科有关。

对于 TAA 课程，Marti 的世界公式为第一模块中学习“普世之美的建筑”提供了不可或缺的基础。

Marti 的著作于 1989 年在德国首次出版（一卷），已经绝版多年。它最近以德语（2014 年）和英语（2017/18）重新出版。英文出版物将这本书分为 2 卷，第一卷是

关于 4 种以太，第二卷是关于塑形力的。第一卷与本课程特别地相关。第二卷的内容则构成了更高级研究和未来课程扩展的基础。

图片摘自《敏感的混乱》
作者: Theodor Schwenk