

Debido a una heterogeneidad de nacionalidades, género, diferentes afiliaciones artísticas y convicciones religiosas, se daba que se desarrollaran en cada una de los estilos pictóricos característicos. Eran centros de intercambio y dedicación al arte. La mayoría de estas comunidades podía encontrarse en Francia, Alemania, los Países Bajos, como así también en Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Suecia, Hungría, Polonia y Eslovenia. Eran un fenómeno intencional que logró extenderse a otros países como a Estados Unidos, Australia y Japón.

Algunas de estas comunidades atraían a artistas regionales o nacionales, mientras que otras, dependiendo de las características, solo a figuras internacionales. A su vez, estas colonias, pasaban por épocas en las que predominaban artistas de una nacionalidad sobre otra, conformando los mayores contingentes de habitantes: los americanos, los alemanes y los británicos. Las principales colonias artísticas eran: PONT-AVEN, KATWIJK, NEWLYN y DACHAU, GIVERNY, RIJSOORD, EGMOND, CONCARNEAU, VOLENDAM, BARBIZON, GREZ, LAREN, KATWIJK y ST IVES.

Nomadic Fashion

Tal era el número de comunidades de artistas y su popularidad que los artistas sentían la curiosidad y necesidad de movilizarse de una comunidad a otra. Al moverse, se establecían en la empresa de la comunidad adoptando sus formas y sus rituales. Las decisiones no solo los afectaban a ellos mismos, sino al *etos*²⁴ de la comunidad. El espíritu de estas, radicaba en aquellos que se quedaban e imprimían un cierto carácter simbólico a la comunidad, logrando que con el tiempo se disuelvan las figuras, quedando una propia tradición social y pictórica. Estas tendían a ciertos valores de clase media, pero con un toque de bohemia que les permitía sentir libertad artística.

Las colonias se organizaban en base a ciertos rituales genéricos como pintar al aire libre, la inmersión en la naturaleza y la interacción social, estando al servicio de construir un rango de significados específicos y alimentar identidades en el contexto de la villa. Esto daba como resultado que las representaciones logradas, interactuaban con los lugares. El microcosmos social de las colonias de artistas se alimentaba de las actividades a cielo abierto que eran centrales y significativas al igual que, los momentos de las comidas y las conversaciones las cuales se basaban en lazos de amistad y fraternidad. Se daban tres principales grados de relación: los artistas interactuando con otros artistas, los artistas interactuando con la naturaleza y los artistas interactuando con la población local. Empresarios y patronos de arte, quienes proveían de la infraestructura para que sobrevivieran estas comunidades.

Las primeras colonias artísticas fueron formadas en 1820, entre las que se encuentran BARBIZON-CHAILLY- FRAUENCHIEMSEE, desarrollándose el resto en las décadas subsiguientes. En el caso de Barbizón, se trataba de un pequeño pueblo en las cercanías del bosque de Fontainebleau, que comenzó a albergar aquellos artistas que escapaban de la ciudad. No comenzó como una comunidad intencional, ya que los artistas que iban se establecían en hostales, posaderos y hoteles con los que contaba el pueblo, mientras que otros como Millet y Rousseau, habían adquirido con el tiempo casas-talleres. A medida que el pueblo iba tomando más relevancia, se iban construyendo más hospederías y se iba conformando como la escuela de Barbizón. Para 1970, ya se habían comenzado a hacer establecimientos que cumplían con las necesidades de los artistas, Ganne's Inn, como así también, Hotel Siron y Villa des Artistes. A su vez, los hoteles contaban con salas de exposición para la producción artística de la colonia, como el Hotel Siron. La vida social de Barbizón pasaba por los comedores de los hoteles, cuyos interiores estaban decorados por los artistas, y por las actividades generadas en el bosque, especialmente realizadas durante el verano. También, hay colonias que desarrollaron su propia infraestructura como el caso de Dachau, en la que el arquitecto Georg Ludwig desarrolló casas y estudios para artistas. En el caso de Dramstadt se separa de las colonias al lograr otro nivel de institucionalización y otros desarrollos paralelos como arquitectura, arte, diseño industrial, etc.

Monte Verita, Ascona, Suiza

"The place where our minds can reach up to the heavens..."

Esta comunidad a 350 metros de altura en Ascona, Suiza, Ticino, llegó a ser el refugio de variadas propuestas utópicas y culturales, albergando anarquistas, socialistas, vegetarianos, artistas, escritores y bailarines, los cuales viajaban a esta en búsqueda de una forma de vida alternativa. Se conformó una sociedad creativa en la que el monte era un escenario especial y contaba con un microclima de paraíso. Las ideas de la comunidad eran tan sólidas, que lograron funcionar como un santuario para grandes personajes de la época, como: August Bebel, Karl Kautsky, Otto Braun, e incluso Lenin and Trotzki, Hermann Hesse, Franziska Gräfin zu Reventlow, Else Lasker-Schüler, D.H. Lawrence, Rudolf von Laban, Mary Wigman, Isadora Duncan, Hugo Ball, Hans Arp, Hans Richter, Marianne von Werefkin, Alexej von Jawlensky, Arthur Segal y El Lissitzky entre otros. Su principal característica, es que la ubicación de la comunidad, presenta anomalías magnéticas debido a las características de su formación geológica, lo cual lo hace un lugar especial.

Monte Verità comenzó como una cooperativa, fundada por Henry Oedenkoven y Ida Hofmann, quienes compraron la colina en 1900, basándose en los principios del socialismo primitivo. Fue de importancia la construcción de un Sanatorio, que funcionaba como un establecimiento para el baño de sol. La comunidad no adhería a la propiedad privada, practicando un rígido código de moralidad, estricto vegetarianismo y nudismo. Rechazaban la institución del matrimonio, la vestimenta, la empatía a partidos políticos y dogmas. Rudolf von Laban, fue clave en una de las principales características espirituales y artísticas de la comunidad, al imponer, de forma tal de poder renovar la compañía interior, la práctica del nudismo, absolutamente revolucionario para la época.

En sus principios los habitantes trabajan las huertas y jardines, vestidos en harapos casi desnudos. Construyeron habitáculos en madera, donde se relajaban bailando desnudos y tomando baños en los parques y terrazas, exponiendo sus cuerpos al sol, al aire y al agua. Su dieta estaba íntegramente basada en plantas, vegetales y frutas. Ellos trabajan la naturaleza, buscando su pureza e interpretándola de manera simbólica a través de obras de arte. Su organización social se basaba en un sistema cooperativo, apuntando al emancipamiento de la mujer, el desarrollo de la auto-crítica, la práctica de nuevas maneras de cultivar la mente y el espíritu, la unidad del cuerpo y el alma. Debido a esto, se la puede asemejar a una comunidad Cristiana-comunista. En 1920, los fundadores abandonaron la comunidad, siendo comprada por Baron von der Heydt, un banquero y coleccionista de arte moderno que siguió incentivando la vida bohemia de la comunidad.

²⁴ Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es/ Etos.

1. m. cult. Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad.

Monte Verità. tuvo un gran desarrollo a nivel arquitectónico. La ideología de los primeros asentamientos demandó chalets de madera al modo espartano. que si bien contaban con pocas comodidades, eran sumamente luminosos. Hacia el 1900 comenzaron las edificaciones de **Casa Selma**, **Casa Andrea** con una fachada geométrica, **Casa Elena** y **Casa del té** ya demolida y **Casa dei Russi**, la cual funciono de escondite de estudiantes rusos en 1905.

La **Casa Centrale** se construyó bajo el lema de dejar entrar el máximo de luz posible. Es clave la simbología utilizada en los balcones y ventanas, ya que es evidente su vinculación a lo cósmico-mágico. Esta fue demolida en 1948.

Henry Oedenkoven construyo **Casa Anatta** (casa de las almas): constaba de un living y habitaciones en estilo teosófico con bordes curvos en toda la construcción, paredes de madera dobles, puertas deslizantes, techos curvos del tipo domo, grandes ventanales con vistas al exterior enmarcando el paisaje, y la irrupción de un gran techo plano y una terraza para asolearse. En esta casa, la comunidad tenía sus principales reuniones, se realizaban eventos y demostraciones de arte. En 1927, esta se volvió la residencia privada del Barón, donde expuso sus colecciones de arte africano,, indio y chino. Después de la muerte del Barón en 1964, callo en desuso y abandono, destruyéndose bastante. Siegfried Giedion en 1929, escribió acerca de ella: *is a perfect example of "liberated living"*. Desde 1981 funciona como el museo de monte verita.

En 1909 el arquitecto Anselmo Secondo construyó **Villa Semiramis**, siendo esta una casa de invitados y hotel. Esta ubicada a un lado del monte, como escalándolo, se caracteriza por estar influenciado por el Jugendstil de Piedmont, como se puede observar en las persianas triangulares. La llegada del Barón significo el advenimiento de la arquitectura moderna en la zona de Ticino. Se realizó el Bauhaus Hotel, con el estilo de la Bauhaus, construido por Emil Fahrenkamp. Como Casa Anatta, este está construido sobre la roca. El diseño del exterior y las habitaciones son de cortes simples y el amoblamiento es perteneciente a la Bauhaus. La recepción y los corredores son luminosos y se procuró que haya buena ventilación. Es importante el trabajo en metal, ya que estaba estudiado hasta el último detalle. Gracias a la construcción del hotel, arquitectos como Gropius, Albers, Bayer, Breuer, Feiniger, Schlemmer, Schawinsky and Moholy-Nagy visitaron Ascona y el Monte Verità. Gropius, dijo en 1978: *"A place where our minds can reach up to the heavens..."*.

En 1970, hubo una iniciativa de remodelar la villa, a su estilo original bajo la dirección de Livio Vacchini. Hoy en día, en el monte funcionan un hotel y el parque, el cual sigue manteniendo su poder mágico.

Ver imágenes: 16-17-18

5. Comunidad experiemntal

Drop City, Colorado, Estados Unidos

Fue una comunidad de artistas formada en el Sur del Estado de Colorado en 1965 y abandonada a principio de la década del 70, siendo reconocida como una de las primeras comunidad hippies rurales. A pesar de haber fracasado como comunidad, es un claro ejemplo de nuevas maneras de habitar y relacionarse, donde la arquitectura funcionaba como un condensador de la vida cívica y política por medio del trabajo y el arte. La propuesta se basaba en una clara solidez estructural manifestada por medio de experimentaciones constructivas con domos. En esta, se dio la posibilidad de un nuevo comienzo de la arquitectura, concibiendo como eje central del armado de la comunidad, su construcción misma y diseño como parte de la labor comunal, el desarrollo de la praxis constructivo-estructural de los edificios. Si bien, devino en una estructura social disfuncional, este pequeño asentamiento jugo y conjugo la arquitectura con el fin de poder armar otra posible realidad por fuera de la cultura de masas, de consumo, del mercado y la casa rodante americanas, escapándole a la corriente principal.

Sus fundadores originales, Gene Bernofsky, Joann Bernofsky, Richard Kallweit y Clarck Richert, estudiantes de arte y directores de cine, compraron en 1965, los 7 acres a 6 millas de Trinidad, sobre los cuales realizarían sus proyectos. Las ideas desarrolladas en Drop City estaban en estrecha relación a muchos de los debates de su tiempo y con una clara inclinación a iniciativas de transformación social, logrando desarrollar un estilo de vida propio y un proyecto cívico, donde el contexto rural, lo narcótico y lo artístico y el medioambiente, se juntaban interconectándose con los materiales, la estructura, la energía, el hombre, la magia, la evolución y una nueva conciencia. Un ámbito de libertad donde el hombre debía hacerse cargo de sus destrezas artísticas, para así lograr un gran sentido del sitio, su clima y el paisaje. En 1966 comenzaron a erigirse las estructuras, popularizándose gracias a ganar el primer premio DYMATION AWARD, otorgado por Buckminster Fuller. Esto hizo que la comunidad logre conformarse como un lugar turístico, paradójicamente separado de su discurso de contracultura, derivando en la futura disolución de la comunidad.

Timothy Miller dice al respecto en su libro *"Hippies and beyond"* que Drop City se erigió como aquello a lo que podría llegar a ser una nueva sociedad norteamericana, una condensación de los temas que se venían desarrollando en otras comunidades, anarquía, pacifismo, libertad sexual, aislamiento rural, voluntarismo, pobreza, psicodelia, arte.

Su estilo arquitectónico radica en aquellos fragmentos derivados de las búsquedas artísticas de cada uno de los participantes, en una moderna visión del trabajo conjunto, visiones prismáticas ligadas al LCD, el uso del vidrio y la notable forma de pétalo de las aberturas de los edificios. Drop city logra ser pionera en la construcción de los domos geodésicos, desarrollando el prototipo **Zomes** y adhiriéndoles sistemas pasivos de recolección de energía solar. Cabe destacar que su estética de patchwork multicolor, sobre el paisaje de las dunas de Colorado y el desierto, acentuaban su carácter de comunidad psicodélica, llamando la atención del público y los medios. Es evidente su exploración en términos técnicos, denotándose en los nudos, los bordes, y las disyunciones que relacionan las piezas trianguladas que conforman los domos. A su vez, su discurso discurre entre la práctica del bricolage de distintos materiales y las ideas de Buckminster Fuller. Este se refería a Drop City como *"poetically economic architecture."*

Los espacios se radicalizan volviéndose espacios de trabajo y vida, construyendo los domos combinando mano de obra artesanal y precisión de ingeniería y ciencia, cual Buckminster Fuller. Su importancia radica también, en que las formas geodésicas ensayadas por Buckminster Fuller, no habían sido utilizadas anteriormente en arquitectura doméstica. La construcción de la comunidad se llevaba a cabo, gracias al ingenio de sus residentes, ya que sin contar con estudios especializados, ni herramientas acordes a las problemáticas enfrentadas, lograban proyectar y materializar sus delirios geodésicos. Era clara su orientación hacia el bricolage, en estrecha relación a su situación de pobreza e inquietudes espirituales, en este sentido, se destaca la visión de Levi Strauss que decía que el bricolage era la tendencia de los