

El Misterio de la Creación Artística

Stefan Zweig

Óscar Moreno Urquiza

ÍNDICE:

-Biografía Stefan Zweig

-Organización del libro

-Puntos de utilidad personal

-Descubrimientos personales a través de la lectura

-Recomendaciones

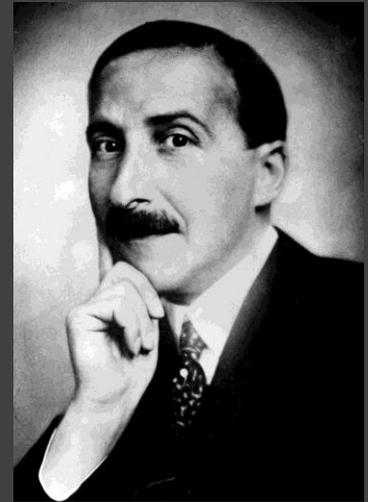
-Otros autores interesados en el mismo tema

-Orígenes del tema principal

-Conclusiones personales

Stefan Zweig

Stefan Zweig originario de Viena (1881) y fallecido en Petrópolis, Brasil, (1942) fue un escritor muy reconocido, tanto por su faceta ensayística, pasando por su capacidad narrativa y biográfica. Cabe destacar también su actividad como activista social.

Este escritor austríaco nació en el seno de una familia judía acomodada. Su padre, Moritz Zweig, se dedicó con éxito a la industria textil, y su madre, Ida Brettauer Zweig, provenía de una familia de banqueros italianos.

Zweig realizó sus estudios en la Universidad de Viena, obteniendo el doctorado en filosofía. Realizó también numerosos estudios en historia de la literatura, este hecho le permitió acercarse a la vanguardia cultural de Viena. Rodeado por este ambiente favorable, publicó sus primeros poemas reunidos bajo el nombre de "Silberne Saiten" (Cuerdas de plata).

El misterio de la creación artística pertenece al género conferencia. Fue publicada en 1938 y después recogida en un libro titulado "Tiempo y mundo. Impresiones y ensayos" (la traducción llegaría a España en 1953)

Algunas de las numerosas obras producidas por Stefan Zweig son: La Casa al borde del mar (1911), perteneciente al género teatral, Novela de ajedrez (1941), enmarcado en el género de ficción y biografías como las de María Antonieta (1932) y María Estuardo (1934). Finalmente, destaca su autobiografía El mundo de ayer, publicada tras su muerte.

Resumen

El libro comienza con la premisa de aclarar aquello que esconde la creación artística, aquello que no es visible a nuestros ojos, ese mecanismo que funciona oculto en las cabezas de los llamados artistas. Para ello, parte de la siguiente afirmación: Cualquier obra artística es una creación inmortal ejecutada por las manos de un ser humano, es decir, un ser mortal. Esta definición, afirma Zweig, nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo ha podido una persona igual que yo crear algo de estas características no perecederas?

Para intentar responder a esta pregunta, el autor establece una analogía con la criminología, ya que al igual que en un caso como puede ser un asesinato, lo mejor es que el mismo sujeto que ha llevado a cabo los hechos lo relate por voluntad propia. Sin embargo, la creación artística se debe ver como un crimen pasional, ya que se realiza en un momento concreto de inspiración y luego el creador es incapaz de describir ese espontáneo proceso, cómo o por qué lo hizo.

En este punto, se establece una división entre dos posibilidades en la creación artística: el trabajo humano y la llamada inspiración divina. El trabajo humano es la forma de crear por la cual el artista comienza con una idea, pasa por varios prototipos, bocetos etc. hasta que se va acercando a la obra final. Este tipo de creación, conlleva que el artista se encuentre absorto en su idea mientras crea y llegue a un cierto punto de abstracción de su ser. Este proceso de trabajo puede suponer días, semanas, meses o años. Por otro lado, son pocos aquellos que poseen la "inspiración divina", estos sujetos (un ejemplo es el genio de la música Mozart) crean su obra de forma casi automática y de alguna forma no llegan a ese estado de abstracción que hace que de alguna manera se olviden de ellos mismos, estaremos hablando entonces de una forma más "matemática" de realización de la obra.

Finalmente, acaba con la clara conclusión de que da igual el método que utilice cada artista siempre y cuando éste se vaya acercando a la perfección de la obra.

Organización del libro

Este libro recoge un discurso pensado para ser transmitido oralmente. A pesar de no tener divisiones notables a simple vista, sí tiene una estructura que le da sentido e interés al discurso. De este modo, el autor parte de una pregunta: ¿Cómo se lleva a cabo el proceso creativo? Y a partir de ésta, va desencadenando otras cuestiones que se nos van presentando para intentar entender este proceso, llegando a un punto en el que ejemplifica sus explicaciones con las distintas formas de crear de diferentes artistas de la historia (Mozart, Bach, Allan Poe, Shakespeare y Arquímedes entre otros).

Puntos de utilidad personal

Personalmente, este libro si me ha servido para darme cuenta de que no hay un método concreto o correcto para crear. Muchas veces se me ha presentado una idea y me he agobiado al no encontrar la forma de expresarla, creyendo que la forma de proceder correcta y verdaderamente válida era que la ejecución de la obra saliese de forma fluida y más o menos rápida. Sin embargo, como dice Zweig, da igual la forma en la que desarrolles tu creación, siempre y cuando te vaya conduciendo a la conclusión de la obra, no importando el tiempo que lleve o si se queda estancada un tiempo, ya que cada mente funciona de forma distinta.

Además, motiva conocer historias de artistas clásicos y las formas tan diversas de creación, conocer historias de músicos de la talla de Bach que necesitaban gran esfuerzo y trabajo para finalizar sus obras tal y como deseaban.

Descubrimientos personales

A través de esta lectura he descubierto que muchos de los grandes genios clásicos, casi nunca encontraban un camino fácil que les llevara a su obra final sino que la mayoría pasaban grandes espacios de tiempo sin inspiración y que el tiempo que estaban produciendo, era intenso y muchas veces suponía un gran esfuerzo y dedicación.

Por otro lado, he descubierto que aunque no haya una respuesta clara a una pregunta concreta como "el origen de la creación artística", siempre se pueden sacar conclusiones razonadas y que pueden aportar mayor información y utilidad que la propia respuesta a la pregunta, ya que esos razonamientos nos llevan por distintos caminos que nos hacen ver más puntos de vista a los que, de otra manera, no hubiéramos llegado.

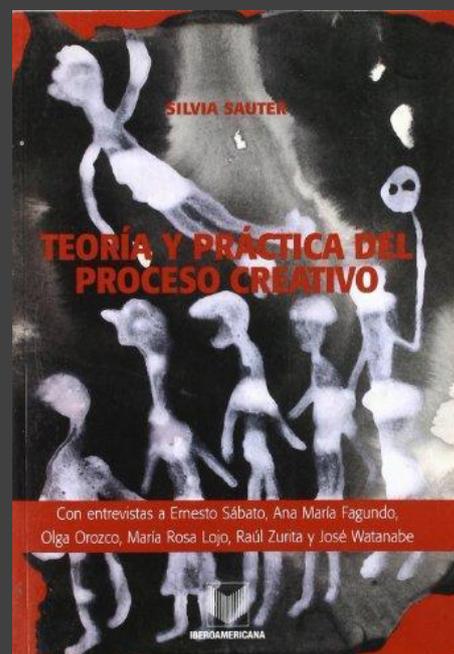
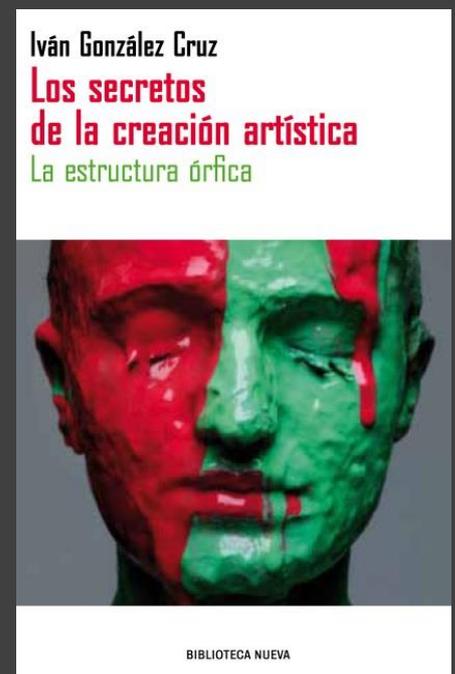
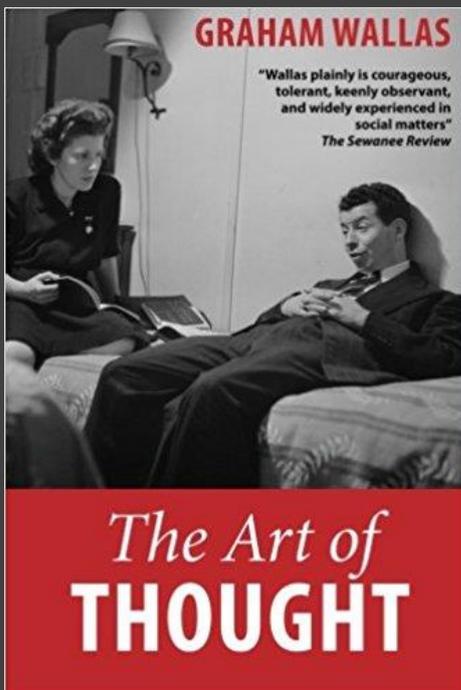
Recomendaciones

Recomendaría este libro sobre todo a estudiantes de cualquier modalidad artística o que incluya el elemento creativo, ya que ayuda a ir pensando y concretando la forma personal de crear y a no desanimarse si aún no has encontrado ese "camino". Además, incita a mirarse a sí mismo y darse cuenta de qué situaciones son más favorables para uno mismo a la hora de enfrentarse a la ejecución de una nueva obra.

Otros autores que abordan este tema .

Este tema de la creación artística ha sido abordado por muchos escritores, ya que el campo de la creación toca de cerca a su propio gremio.

En el libro El arte del pensamiento, Graham Wallas presenta el primer modelo de proceso creativo, estructurándolo en cuatro etapas. Fue también tratado por el escritor cubano Iván González Cruz en su obra Los secretos de la creación artística, en la cual propone una novedosa tesis sobre los orígenes del pensamiento creador. Para acabar, cabe nombrar el libro Teoría y práctica del proceso creativo, de Silvia Sauter.

Orígenes del tema principal .

El tema principal, como ya he citado en apartados interiores, es la búsqueda de los misterios por los que surge la creatividad. En mi opinión, este tema surge de la pregunta que muchos artistas se han hecho alguna vez en busca de su siguiente obra: ¿cómo aparecen las ideas? Por lo tanto, surge de la propia curiosidad y querer saber, surge del deseo de entender y explicar algo inexplicable que no tiene lugar en el mundo físico que conocemos, sino que reside en nuestras mentes, muchas veces incomprensibles.

Conclusiones .

En conclusión y en mi opinión, este discurso tiene la finalidad de transmitir un mensaje claro que de alguna manera, nos de herramientas para establecer nuestro propio proceso creativo y hacernos entender que no podemos definir este procedimiento ni explicarlo con certeza, sino que existen millones de "procesos creativos" distintos, tantos como personas en el mundo. Cada forma de crear es única en cada persona e incluso distinto cada vez que un artista se propone crear una nueva obra.

Para acabar, no podemos explicar el proceso creativo, sin embargo, si debemos poner todo nuestro empeño y trabajo en él si queremos llegar a una obra lo más cercana posible a la perfección, es decir, a la idea que surgió en algún momento en un rincón de nuestra mente.