

LA *PASIÓN* CREATIVA

Colección
“Cultura y sociedad” - Enfoques

Fernando Muraca

La *pasión* creativa

Ciudad Nueva

1ª edición: enero 2022

Cubierta:
Ignacio Llamas, ST XLVI,
de la serie Cercar al silencio (detalle)

Traducción: Arnaldo Galbán, Aurelio Cerviño

Edición y maquetación: Aurelio Cerviño

© 2022, Editorial Ciudad Nueva
José Picón 28 - 28028 Madrid
www.ciudadnueva.es

ISBN: 978-84-9715-515-1
Depósito Legal: M-3.012-2022

Impreso en España - Printed in Spain
Imprime: Estugraf Impresores - Ciempozuelos (Madrid)

*Dedico este libro a los artistas,
a las voces rotas de los poetas
que se volvieron afónicos
por amor.*

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial a Ignacio Llamas. Gracias a su paciente colaboración, este libro ha alcanzado su fisonomía definitiva. Hemos releído juntos cada capítulo y, gracias a su ayuda, el texto actual es más preciso y maduro. Este trabajo también ha supuesto una profunda experiencia de intercambio cultural, uno de esos regalos inesperados que la vida te ofrece y dan sentido a la existencia.

Gracias a todos los artistas de la asociación cultural *Il Varco* (La brecha). Muchos de los temas tratados en este libro fueron madurando durante los diez años de talleres y encuentros de verano que construimos juntos.

INTRODUCCIÓN

En mi juventud nunca pensé que llegaría un tiempo en el que escribiría libros. Mis energías estaban totalmente ocupadas en el trabajo y en la formación; los dos ejes en los que se apoya la investigación de una persona que se ha imaginado de modo serio y escrupuloso dentro de una actividad artística.

Luego, hace unos años, contactó conmigo un editor y me propuso escribir una novela para una nueva colección de libros que necesitaba la experiencia de un «narrador visual», y así me propusieron esta aventura literaria ya que soy un director de cine. Acepté la invitación con sencillez, sin hacerme muchas preguntas, y llegué a descubrir que, en el umbral de mis cincuenta años, escribir me permitía reflexionar sobre lo que había entendido y experimentado en el transcurso de varias décadas de actividad creativa. De hecho mi trabajo consistía en representar y escribir historias para el teatro, la televisión y el cine. Así, empecé a verter todos mis hallazgos en los libros que poco a poco he publicado. En particular, sobre la pasión que había madurado en mí, desde joven, por *la relación*. Siempre he tenido una sed inagotable de amistades y de relaciones verdaderas, y esto ha influido en todas mis colaboraciones creativas y en mis obras.

Creo que el siglo que acaba de comenzar afirmará definitivamente un nuevo paradigma que transformará todos los demás: el hombre se puede concebir, en su *ser en el mundo*, solamente si se imagina como un ser cooperante. Del mismo modo, las obras de los artistas se verán influidas por la valoración profunda del *encuentro*. Sentimos dolores de parto porque son días en los que el modo de considerar la existencia humana da un giro para cambiar, son momentos difíciles y dolorosos pero también llenos de expectativas y esperanzas.

Valoro mucho esta última publicación porque al escribirla he tenido que abrir la caja fuerte de los secretos más queridos, exactamente el tipo de cosas que tratamos de proteger para evitar ser copiados por otros: los secretos profesionales, las energías a las que acudo para crear mis obras, que –en su modestia– me dan de comer y un lugar en el mundo. Creo que ha llegado el momento de compartir sin reservas e iluminar el itinerario creativo que he desarrollado, juntando de manera orgánica mis reflexiones, experiencias y publicaciones sobre la creatividad. Una creatividad concebida a partir de la relación, del ser persona *junto* a otras personas. En este libro trataré de explicar lo que esto significa, cómo actúa en la transformación de la materia en obras y en qué posición coloca al artista dentro de la sociedad en la que le ha tocado vivir.

El libro consta de tres partes que son muy diferentes entre sí pero complementarias. Se pueden hojear de modo

ÍNDICE

Dedicatoria

<i>Agradecimientos</i>	7
Introducción	9

PRIMERA PARTE: EL ARTESANO CREATIVO

Premisa onírica	15
El artista, un hombre	18
La reciprocidad en las relaciones culturales	45
La libertad es un proyecto y un proceso	74
La pobreza del artista como <i>kénosis</i> de las emociones....	95
<i>Intermedio poético</i>	106

SEGUNDA PARTE: LA RELACIÓN DEL ARTISTA CON LA MATERIA

Saber las cosas	109
El acto de belleza	112
El dentro de las cosas: el latido del corazón – la sangre....	115
El fuera de las cosas: la carne viva – la piel.....	119
La raíz de las cosas: el ADN – el espíritu.....	123
El más allá de las cosas: el sexo – la fecundación	126
La imagen de las cosas: los fotones – la luz.....	128
El vacío de las cosas: el cuerpo entero – la transparencia ..	136

El rostro de las cosas: el cuerpo transfigurado – la esperanza.....	140
La alteridad de las cosas: el cuerpo entero – el hombre....	143

TERCERA PARTE:

EL ARTISTA ES UN SER ESPECIAL

<i>Recapitulando</i>	149
El vientre fecundo de la creatividad es el mundo.....	155
¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?	162
Dominar las naciones.....	165
Exuberante en el coraje, exuberante en la fuerza.....	171
Un poco de locura, bendita sea	179
Corazón incandescente	185
Sin un nombre pero con corazón	189
La generosidad consiste en dar más de lo que uno podría..	192
Todos quieren ir al cielo pero nadie quiere morir	195
La belleza es descortés con el artista.....	200
Toda obra de arte es una profecía	204
La emoción justa	209
En todo caos existe un Cosmos.....	216
Quizá la alegría sea así	222
La creatividad es más importante que el conocimiento	228
Epílogo.....	237