

ESCRITURA CREATIVA

20 grandes autores & 70 ejercicios de escritura

JAMES JOYCE / VIRGINIA WOOLF / FRANZ KAFKA
WILLIAM FAULKNER / ERNEST HEMINGWAY
VLADIMIR NABOKOV / WILLIAM S. BURROUGHS
IRIS MURDOCH / GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
DOUGLAS COUPLAND / FLANNERY O'CONNOR
HARUKI MURAKAMI / MARGARET ATWOOD
MAYA ANGELOU / PETER CAREY / J. M. COETZEE
GEORGES PEREC / PATRICK SÜSKIND
KURT VONNEGUT / STEPHEN KING

FACTOTUM
EDICIONES

ESCRITURA
CREATIVA

FACTOTUM
EDICIONES

Gillard, John
Escritura creativa / John Gillard. - 1a ed. - 1a reimp. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : Factotum Ediciones, 2020.
192 p. ; 21 x 16 cm.

Traducción de: Laura Estefanía.
ISBN 978-987-4198-16-7

1. Escritura. I. Estefanía, Laura, trad. II. Título.
CDD 808

© del original: John Gilard, *The creative writer's notebook*.

© 2015 by Quid Publishing, England

© de la traducción: Laura Estefanía, 2019

© Factotum Ediciones, 2019-2020

Roseti 782 (1425)

Buenos Aires, Argentina

www.factotumediciones.com

info@factotumediciones.com

Primera edición, 2019.

Primera reimpresión, 2020.

Coordinación editorial: Luciano Páez

Diseño y armado: Brenda Wainer

Traducción: Laura Estefanía

Corrección: Fernanda Argüello

ISBN 978-987-4198-16-7

Impreso en China. *Printed in China.*

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor y herederos. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

ESCRITURA
CREATIVA

FACTOTUM
EDICIONES

John Gillard

ÍNDICE

JAMES JOYCE 6

- #001 MONÓLOGO INTERIOR: USTED MISMO 8
- #002 FINNEGANS WAKE 10
- #003 MIEMBROS DE LA FAMILIA 12

VIRGINIA WOOLF 14

- #004 DIARIO DE UN ESCRITOR 16
- #005 PUNTO DE VISTA 18
- #006 PEQUEÑOS MILAGROS COTIDIANOS 22

FRANZ KAFKA 24

- #007 CUANDO GREGORIO SAMSA SE DESPERTÓ 26
- #008 YUXTAPOSICIÓN 28
- #009 MOSTRAR AL PERSONAJE: 1 30
- #010 MOSTRAR AL PERSONAJE: 2 32

WILLIAM FAULKNER 34

- #011 UNA VOZ AUTÉNTICA 36
- #012 CRUZANDO EL RÍO 40
- #013 INSPIRADO POR EL MUNDO ARTÍSTICO 42

ERNEST HEMINGWAY 44

- #014 EL ICEBERG DE HEMINGWAY 46
- #015 UNA HISTORIA DE SEIS PALABRAS 48
- #016 CADENCIA 50
- #017 UNA MULTITUD HISTÓRICA 52

VLADIMIR NABOKOV 54

- #018 JUEGOS DE PALABRAS 56
- #019 ALITERACIÓN 58
- #020 COMPARACIONES INUSUALES 60

WILLIAM S. BURROUGHS 62

- #021 LA PRÁCTICA WILLIAM BURROUGHS 64
- #022 *CUT-UPS* 66
- #023 DIÁLOGO ABARROTADO 68

IRIS MURDOCH 70

- #024 EL MAR, EL MAR 72
- #025 ZEUGMAS 74
- #026 LUGAR AL AZAR 76
- #027 "LA LUZ DEL SOL ESPERA" 78

KURT VONNEGUT 80

- #028 VERSIONES EXTREMAS DE USTED 82
- #029 DIÁLOGO CON EL FUTURO 84
- #030 AMPLIANDO EL DIÁLOGO 86
- #031 PROGRESIÓN DE PALABRAS 88

FLANNERY O'CONNOR 90

- #032 UNA GALLINA QUE CAMINA PARA ATRÁS 92
- #033 EL ARMA DE CHEJOV 94
- #034 UN VIAJE EN TREN 96

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 98

#035	HACER REAL LO MÁGICO	100
#036	JESÚS LLORÓ	104
#037	ASOCIACIÓN DE PALABRAS: CIUDADES	106

PETER CAREY 144

#052	LOS SÍMILES DE CAREY	146
#053	RECOLECTANDO NOMBRES	148
#054	HABITACIÓN DE LA INFANCIA	150
#055	DIÁLOGO CON LA HISTORIA	152

MAYA ANGELOU 108

#038	UN PERSONAJE COMBINADO	110
#039	ZAPATOS DE INFANCIA	112
#040	ASOCIACIONES DE PALABRAS: RASGOS DE CARÁCTER	114

STEPHEN KING 154

#056	GENERACIÓN DE IDEAS	156
#057	PALABRAS, FRASES E IDEAS ALEATORIAS...	158
#058	CINCO "POR QUÉS"	160
#059	PLANIFICACIÓN	162

GEORGES PEREC 116

#041	PALÍNDROMOS	118
#042	S+7	120
#043	PERSPECTIVAS	122
#044	PI	124

HARUKI MURAKAMI 164

#060	LA METÁFORA EN MURAKAMI	166
#061	ONOMATOPEYA	168
#062	UNA PERSPECTIVA DIFERENTE	170
#063	RÉCORDS MUNDIALES	172

MARGARET ATWOOD 126

#045	OBJETOS DEVUELTOS POR EL MAR	128
#046	SENTIDO DEL TACTO	130
#047	CUATRO ESTACIONES	132
#048	TLA VISTA DESDE ARRIBA	134

PATRICK SÜSKIND 174

#064	AROMA	176
#065	EXPERTOS	178
#066	SIGNIFICADOS LITERALES	180

J. M. COETZEE 136

#049	AGREGAR ÉNFASIS	138
#050	ELIZABETH COSTELLO	140
#051	TÍTULO ALEATORIO	142

DOUGLAS COUPLAND 182

#067	FLUJO DE CONCIENCIA	184
#068	SÁNDWICH DE TIERRA	186
#069	PALABRAS ENCONTRADAS	188
#070	LA VIDA DESPUÉS DE...	190

JAMES JOYCE

Nació: el 2 de febrero de 1882

Murió: el 13 de enero de 1941

Escritura: modernista

Obra clave: *Ulises*

James Joyce es uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Su obra maestra, *Ulises* (1922), desafió las reglas de estilo tradicionales y cambió el paisaje de la literatura moderna.

Génesis de sus ideas

Dublín, en Irlanda, es el eje de todas las historias de Joyce. Nació en esta ciudad en 1882, pero partió hacia Europa continental a los 22 años y nunca más residió allí. A pesar de que vivió en Trieste, París y Zúrich, y de que volvió a su ciudad natal solo unas pocas veces, elaboró descripciones muy precisas de las calles y pasajes de Dublín, sobre todo en *Ulises*. Dijo: “Por mi parte, siempre escribo sobre Dublín, porque si logro llegar al corazón de Dublín puedo llegar al corazón de todas las ciudades del mundo. En lo particular está contenido lo universal”. Como ocurre con la obra de los grandes escritores, las historias de Joyce nos conmueven a todos. Aunque parezcan intrascendentes, meros acontecimientos de un día, son universales.

La génesis de las ideas literarias y del estilo innovador de Joyce abarca los años que van desde su primera publicación cuando tenía dieciocho años (una crítica del onírico *Cuan-*

do despertemos de entre los muertos de Henrik Ibsen, 1899, momento en que aprendió noruego para mandarle una carta a su admirado Ibsen, pasando por un temprano ensayo autobiográfico, *Retrato del artista adolescente* (1904), hasta llegar a *Ulises y Finnegans Wake* (1939).

Lleno de confianza

Retrato del artista en su primera presentación no fue aceptado para su publicación. En el mismo año, Joyce lo modificó y lo convirtió en una novela llamada *Stephen Hero*, pero la abandonó. La obra de Joyce estaba evolucionando. El personaje, Stephen Hero, era un *alter ego* del mismo Joyce y más tarde se convertiría en Stephen Dedalus quien, junto con Leopold Bloom, sería el personaje principal en *Ulises*. Joyce reescribió *Retrato del artista* y pasó a llamarse *Retrato del artista adolescente*. Sería publicado doce años después de su concepción inicial y fue la primera novela publicada de Joyce. Esta vez estaba lleno de

La influencia directa que tuvo Joyce sobre otros escritores fue enorme. Podemos verlo en el flujo de conciencia de William Faulkner, en el monólogo interior de Gabriel García Márquez y en la narración múltiple que hace Raymond Queneau de una misma historia en diferentes estilos.

confianza. En *Retrato* Joyce presenta a Stephen Dedalus (Dédalo es el artesano padre de Ícaro en la mitología griega) y emplea el recurso del monólogo interior para introducir al lector en la conciencia de Dedalus. El lenguaje del fluir-de-la-conciencia refleja la maduración intelectual de Stephen: “La vaca mu” que evoluciona hacia “la conciencia no creada de mi raza”. Joyce llevaría este estilo todavía más lejos en su siguiente novela, su obra maestra *Ulises*.

Los hechos que narra *Ulises* ocurren todos el mismo día, el 16 de junio de 1904. Aun así, la novela tiene una extensión de 265 000 palabras. Su estructura compleja y aparentemente caótica está dividida en dieciocho capítulos que siguen la historia de *La Odisea* de Homero. La utilización que hace Joyce del flujo de conciencia alcanza un nuevo nivel en el episodio final. El monólogo interior de Molly Bloom tiene 4391 palabras y casi no tiene signos de puntuación: “Yo era una Flor de Montaña sí cuando me ponía la rosa en mi cabello

como lo hacían las niñas andaluzas o debería usar una roja sí y cómo me besaba bajo la muralla mora y pensaba bueno él está bien como cualquier otro...”

T. S. Eliot dijo de *Ulises*: “Considero que este libro es la máxima expresión que ha encontrado nuestra era. Es un libro con el que todos estamos en deuda y del que ninguno de nosotros puede escapar”. William Faulkner, contemporáneo de Joyce, dijo: “Deberíamos abordar el *Ulises* de Joyce del mismo modo en que un pastor bautista iletrado aborda el Antiguo Testamento: con fe. La lectura de *Ulises*, con toda su complejidad, es valiosísima para alguien que quiere ser escritor. Preparó el camino para que las generaciones siguientes pudieran experimentar e innovar y, junto con autores como Faulkner, Ernest Hemingway y Virginia Woolf, marcó el comienzo de la era moderna.

“...el escritor moderno debe ser un aventurero (...) debemos escribir peligrosamente”.

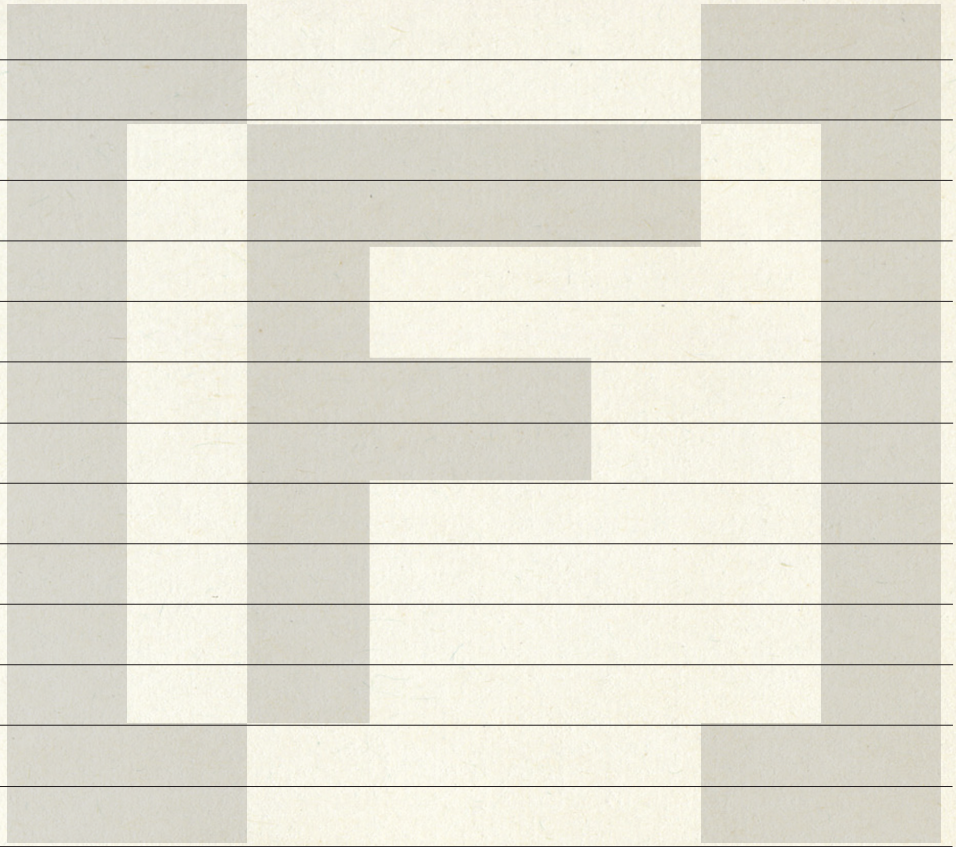
-James Joyce, en *Conversaciones con James Joyce* de Arthur Power

MONÓLOGO INTERIOR: USTED MISMO

El monólogo interior es el proceso de pensamiento de un personaje escrito desde su punto de vista. Una forma de escribir un monólogo interior es mediante “el flujo de conciencia”, que permite escribir cualquier pensamiento que viene a la mente. En el método del flujo de conciencia, no es necesario prestar atención a la estructura y al estilo de las oraciones mientras se escribe.

Práctica: Escriba un monólogo interior utilizando el flujo de conciencia desde su propio punto de vista (por ejemplo, anote el fluir de sus propios pensamientos conscientes). Tal vez quiera recurrir al método de Joyce de escribir sin signos de puntuación, donde cada pensamiento es una continuación del anterior, hasta llegar al final de la página. ¿Le gustaría desarrollar este método de escritura que le permite a usted y a sus lectores introducirse en la mente de sus personajes?

FACTOTUM
EDICIONES

FACTOTUM
EDICIONES

FINNEGANS WAKE

En *Finnegans Wake* James Joyce utiliza una enorme cantidad de juegos de palabras. Le gustaba mucho crear palabras compuestas o portmanteau, palabras que resultan de la unión de otras dos. El nombre en inglés deriva de *portmanteau luggage*, una pieza de equipaje de dos compartimentos muy común en el siglo XIX en Inglaterra. Un ejemplo de una palabra compuesta en *Finnegans Wake* es *kissmiss*. Es a la vez otra forma de escribir *Christmas*, “Navidad”, (en inglés se pronuncian igual las dos palabras), y algo que puede ocurrir debajo del muérdago (un beso, “kiss” en inglés).

Práctica: Trate de crear sus propias palabras compuestas. Debajo verá algunos ejemplos que le servirán de ayuda.

“Sr. Correcto” (El nombre de un señor y su idoneidad o adecuación para algo)

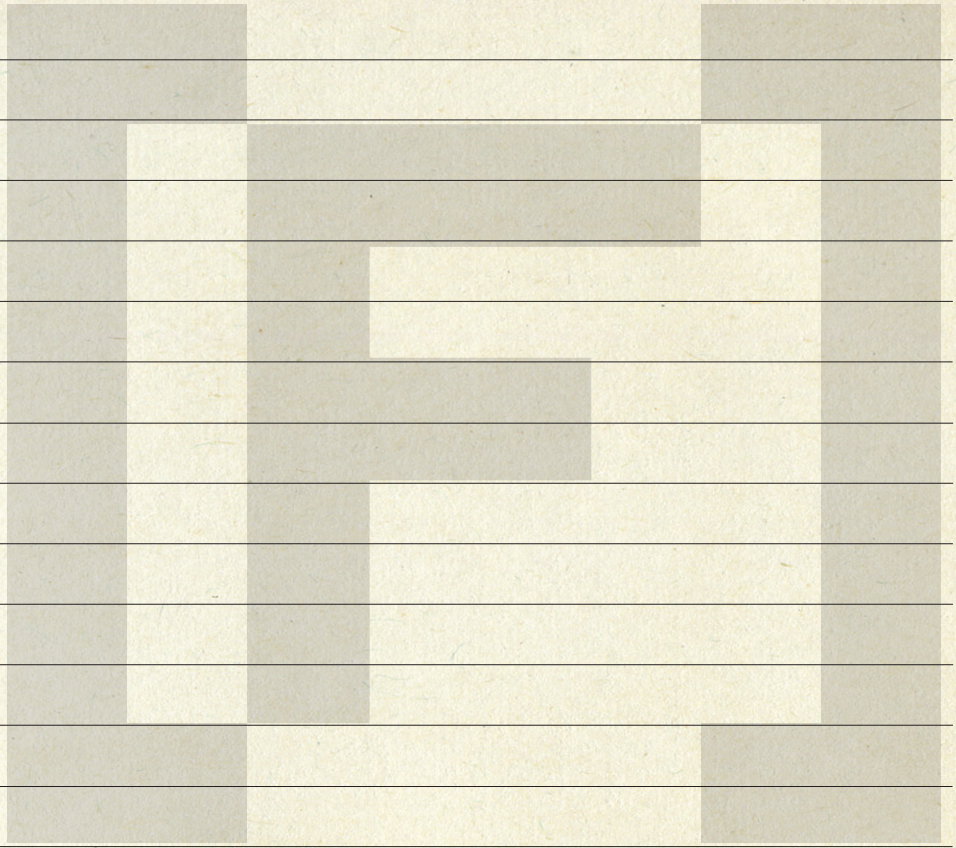
“Kissmiss”

“Eleventeen” (un niño de once años que parece más grande de su edad, de *eleven*, “once” en inglés y *teen*, de *teenager*, adolescente, entre trece y diecinueve años)

“Smog” (*smoke*, “humo”, y *fog*, “niebla”)

“Cyborg” (híbrido de máquina y humano, mitad cibernética, *cyb*, mitad orgánica, *org*)

“Spanglish” (idioma que mezcla palabras del español o *spanish*, *span*, y del inglés o *english*, *glish*)

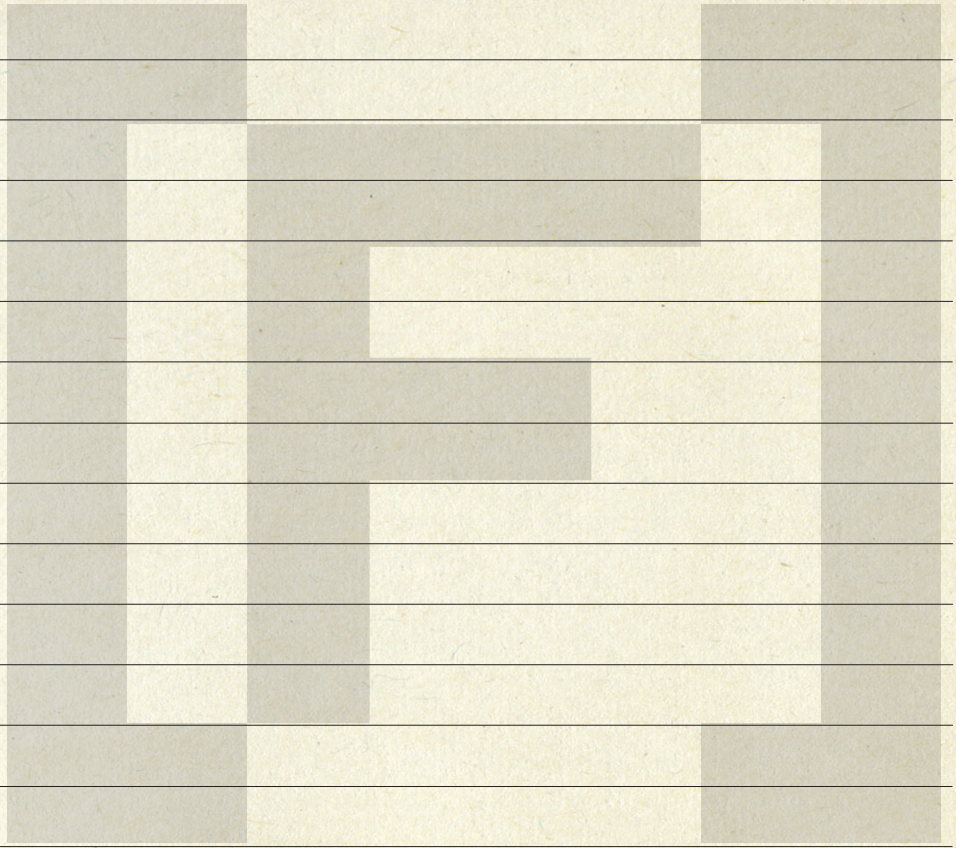

FACTOTUM
EDICIONES

MIEMBROS DE LA FAMILIA

Elija miembros de su familia y descríbalos utilizando la edad como guía para el número de palabras que utilice (por ejemplo: abuela, 71, papá, 48, su sobrina, Lucía, 5). ¿Se le ocurre una sola palabra que describa a su sobrino de un año? Mezcle las descripciones de modo que su párrafo tenga oraciones de longitud variada. Al mezclar oraciones cortas y largas le resultará más fácil estructurar la prosa y lograr un buen ritmo.

FACTOTUM
EDICIONES

FACTOTUM
EDICIONES

VIRGINIA WOOLF

Nació: el 25 de enero de 1882

Murió: el 28 de marzo de 1941

Escritura: modernista

Obras clave: *Orlando*, *Un cuarto propio*

Virginia Woolf es la escritora feminista más importante del siglo XX. Gracias a su dominio del monólogo interior y del flujo de conciencia, es una de las figuras clave en el desarrollo de la literatura modernista.

Monólogo interior

En sus novelas, Woolf destroza las estructuras narrativas aceptadas hasta ese momento. La novedad es que mezcla narración con la voz interna de los personajes. En lugar del narrador tradicional que nos cuenta lo que va pasar, oímos cómo reaccionan los personajes ante lo que va ocurriendo. Woolf introduce al lector en la mente de sus personajes y a la vez mantiene la capa narrativa. “Sí, es cierto que decía cosas desagradables, reconoció la señora Ramsay; fue muy antipático de su parte echarnos esto en cara...” (*Al faro*, 1927). Aquí la palabra “Sí” nos introduce en los pensamientos del personaje. Luego, tenemos al narrador que interviene para organizar y diferenciar. El punto y coma que sigue reintroduce el flujo de pensamiento. Woolf equilibra con mucha habilidad el flujo de conciencia con los signos de puntuación, de modo que el significado subyacente se hace evidente para el lector.

Mediante el monólogo interior, Virginia Woolf explora las motivaciones psicológicas y emocionales de los personajes. Se ha escrito mucho acerca de la psicología y de la enfermedad mental de la propia Woolf y sobre cómo murió: se llenó los bolsillos con piedras y se metió en el río Ouse. Su inestabilidad mental fue una aflicción de larga data y afectó su vida social, aunque no parece haber obstaculizado su trabajo. Era muy prolífica. Exploró una gran variedad de géneros: novelas, libros de no-ficción, colecciones de cuentos, biografías, escritos autobiográficos y diarios.

Woolf se casó en 1912 y montó la editorial Hogarth Press con su marido, Leonard. Así pudieron editar ellos mismos las novelas de Woolf. También publicaron obras de T. S. Eliot, entre otros. Esto contrastaba marcadamente con las dificultades que enfrentaba su colega modernista contemporáneo, James Joyce.

La novela de Margaret Atwood *Oryx y Crake* (2003) comienza con un epígrafe en el que cita *Al faro* de Woolf. El personaje principal, Snowman, hace una lista de grandes logros humanos que incluye las obras completas de Shakespeare, los trasplantes de corazón y Virginia Woolf.

La hermana de Woolf, Vanesa, y su marido, Clive Bell, ambos artistas de vanguardia, tuvieron una gran influencia en el desarrollo de Woolf como escritora. Los dos matrimonios integraron el Círculo de Bloomsbury, un grupo de intelectuales unidos por su creencia en el valor del arte.

Orlando

El estilo liberal de vanguardia del Círculo de Bloomsbury se reflejaba en su abordaje de la sexualidad. En 1922, Virginia Woolf conoció a la poetisa y diseñadora de jardines Vita Sackville-West e iniciaron una relación sexual. Vita Sackville-West fue la disparadora para la novela revolucionaria de Woolf *Orlando* (1928), una mezcla de biografía satíricamente histórica y una exploración de los roles de género. Orlando es un joven noble en la Inglaterra isabelina. A los treinta años, se queda dormido durante una semana. Cuando despierta descubre que se ha metamorfoseado en

mujer, pero su mente y su personalidad siguen siendo las mismas. Woolf nuevamente experimenta con el narrador. Mientras Orlando, que vive en una época y un género diferentes, no parece preocuparse, el narrador sí se muestra perturbado.

El lenguaje de Woolf es intensamente lírico. Crea un mundo repleto de impresiones auditivas y visuales. “Qué fresco, qué calmo, más quieto que este, claro, era el aire a primera hora de la mañana, como el aleteo de una ola; el beso de una ola; frío y penetrante y sin embargo (para una joven de dieciocho años como era yo) solemne...” (*La señora Dalloway*; 1925). El lector siente lo que está experimentado el personaje. Las palabras “aleteo” y “beso” tienen el sonido y le textura del aire al compararlos en nuestra mente con una ola. Escribió: “Sí, es verdad, la poesía es deliciosa; la mejor prosa es la que está más llena de poesía”.

“Con el ritmo que llevo, debo hacer disparos directos a mis objetivos... sin pausas más largas que la de mojar la pluma en la tinta”.

–Virginia Woolf, *Diario de un escritor*

DIARIO DE UN ESCRITOR

Virginia Woolf dijo que los diarios le daban libertad a su escritura. “... suelta los ligamentos”. Como el cliché que dice “Baila como si nadie te estuviera mirando”, el escribir algo que no va a leer nadie, como flujo de conciencia, nos permite escribir con total libertad. Esta libertad puede ejercitarse y mejora la escritura.

Práctica: Ensaye el método de Woolf de la escritura libre. Utilice estas páginas del cuaderno para anotar sus ideas sobre el tema que prefiera. No se preocupe por la ortografía o la gramática, o por cómo se lee. Ni siquiera hace falta que lo vuelva a leer. Como dijo Woolf: “No se preocupen por las omisiones y por los tropiezos”. ¿Le gustaría adoptar este método y practicarlo todos los días al escribir su diario?

FACTOTUM
EDICIONES

¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?

**Podés adquirirlo en www.factotumediciones.com
y en cientos de librerías.**

**Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones
este proyecto editorial.**

Factotum es una editorial independiente con base en Buenos Aires que apuesta por ediciones cuidadas de obras de ficción escritas por autores latinoamericanos contemporáneos. Nuestros lectores disfrutan de la literatura que ficciona y recrea los grandes temas actuales de nuestras comunidades.

Factotum propone un universo de historias que nos reflejan o nos invitan a asomarnos a mundos ajenos, pero cercanos. Libros que abren las puertas del erotismo, la violencia, las relaciones de pareja y familiares, el humor y la desesperación.

¿Nos acompañan a atravesar el paraíso y el infierno de nuestra sociedad?