

¿Cómo ser original?

JIMENA FER
coach editorial

La voz narrativa

@jimenaferlibro

@jimenaferlibro

jimenaferlibro@gmail.com

¡Bienvenidos!

Hola, permíteme que antes de empezar, me presente. Soy editora de mesa y lectora editorial, experta en edición, selección de manuscritos y editing con 17 años de experiencia profesional.

Es el trabajo que realizo como coach narrativa editorial y como colaboradora externa para Planeta, Destino, Plaza y Janés, Ediciones B, Suma de Letras, Alianza y Anaya. Empecé en Círculo de lectores y a lo largo de estos años he colaborado con Siruela, Maeva, Harper Collins Ibérica Urano, Titania, Grijalbo y Planeta internacional.

Pero hay más. Y se trata de algo fundamental que no me canso de repetir. Creo en la libertad y la independencia. Me preocupa que haya tantos autores que quieren cumplir su sueño de escribir novelas y se sienten inseguros, porque hay demasiadas recetas que no funcionan, mucha información confusa y porque hay demasiado gurú que roba la libertad creadora y se alimenta de tus miedos.

Es fundamental sumar autores empoderados. Mi trabajo diario consiste en empoderar autores con información y formación de calidad, en dar herramientas que funcionan, en entender miedos y usarlos para escribir mejor.

Jimena

<https://www.jimenaferlibro.com/>

¿VERDAD O MENTIRA?

Para escribir basta tener una idea

☐

Las mejores novelas son las que tienen muchos giros

☐

Ya están escritas todas las historias

☐

Es muy difícil ser original

☐

Tendré éxito si mi historia tiene lo que los lectores esperan

☐

Si mi novela es diferente lo tiene más difícil

☐

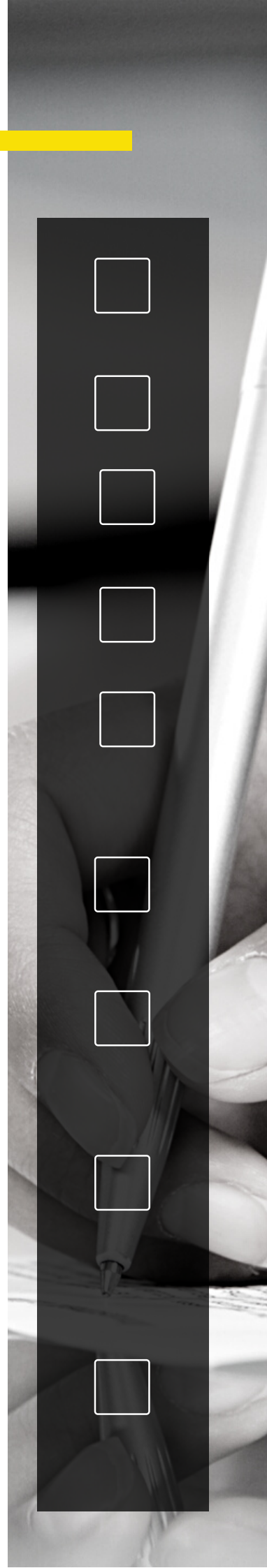
Una buena novela depende de una trama bien trabajada, de personajes bien desarrollados y de la emoción

☐

Para emocionar tengo que contar lo que los protagonistas sufren

☐

Yo escribo como quiero y le gusta a mi tribu, pero no doy el salto a las editoriales donde me gustaría publicar ni a más lectores que no me conocen de nada

☐

¿VERDAD O MENTIRA?

Para escribir basta tener una idea

M

Las mejores novelas son las que tienen muchos giros

M

Ya están escritas todas las historias

M

Es muy difícil ser original

M

Tendré éxito si mi historia tiene lo que los lectores esperan

M

Si mi novela es diferente lo tiene más difícil

M

Una buena novela depende de una trama bien trabajada, de personajes bien desarrollados y de la emoción

V

Para emocionar tengo que contar lo que los protagonistas sufren

M

Yo escribo como quiero y le gusta a mi tribu, pero no doy el salto a las editoriales donde me gustaría publicar ni a más lectores que no me conocen de nada

Me gustaría comentar brevemente la página anterior contigo.

Para escribir no basta tener una idea. Tu novela te llega a veces por un personaje, por una imagen, por una necesidad interna. Llegue como llegue es tu novela. Y vas a tener que desarrollar ese primer impulso

Las mejores novelas son las que tienen muchos giros. No queremos novelas como gallinas sin cabeza. Contar una historia es mucho más que giros. una novela es un todo coherente donde todo es posible y nada es inocente.

Ya están escritas todas las historias. Puede que estén escritas todas las tramas básicas, pero las historias beben de tu vida, tu experiencia, lo cual ha condicionado tu forma de verlo todo. Tu visión hará que tu historia sea diferente.

Es muy difícil ser original Para nada. La originalidad depende de tu visión de la vida. Si no comes, caminas, piensas, reaccionas, sientes exacta e idénticamente igual que otra persona, me temo que tienes garantizada tu originalidad.

Tendré éxito si mi historia tiene lo que los lectores esperan. No, para nada. Tendrás éxito porque escribirás bien, porque tus historias entretienen a mucha gente diferente.

Si mi novela es diferente lo tiene más difícil. Bueno, eso hay que verlo y es relativo, no se puede contestar con ideas preconcebidas. Hay una parte de la novela que depende de ciertas reglas del juego que es imprescindible conocer

Una buena novela depende de una trama bien trabajada, de personajes bien desarrollados y de la emoción. Efectivamente, entre otros factores más amplios que atañen al lenguaje y tu capacidad de expresión.

Para emocionar tengo que contar lo que los protagonistas sufren. No, por Dios, nunca jamás de los jamases. Para emocionar a los lectores necesitas dominar la trama y el lenguaje.

Yo escribo como quiero y le gusta a mi tribu, pero no doy el salto a las editoriales donde me gustaría publicar ni a más lectores que no me conocen de nada. Que sea verdad o mentira depende exclusivamente de ti. Podría parecer que esta afirmación no tiene nada que ver con las anteriores, pero no es así. Antes de escribir una novela es bueno saber qué quieres: volar o quedarte donde estás. Crear escribiendo requiere de ti dar saltos y volar sobre los abismos. si te quedas donde estás (la famosa zona de confort) tu escritura se apaga.

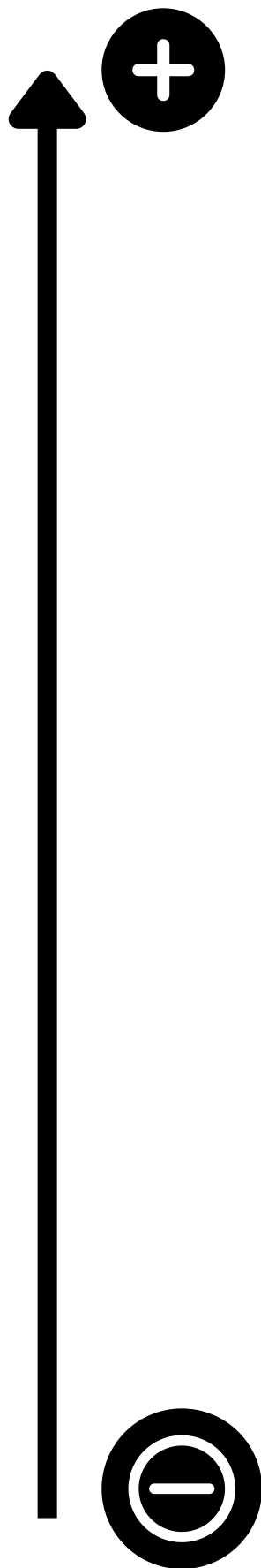
FACTORES DETERMINANTES DE LA ESCRITURA

A continuación vas a a trabajar con las dos páginas que siguen. En una tienes un diagrama que va de más a menos y en la siguiente están los elementos que necesitas considerar. Es un ejercicio para reflexionar y que te mostrará tu visión de la escritura.

Algunos de los elementos pueden cambiar un poco de ubicación, pero no tanto. Si te alejas mucho de las respuestas que te propongo, te aconsejo que revises tus criterios narrativos.

FACTORES DETERMINANTES DE LA ESCRITURA

FACTORES DETERMINANTES DE LA ESCRITURA

las ideas varios narradores

la estructura el final

los personajes los giros

la premisa las emociones

la voz narrativa la curiosidad

siempre en 1ª voz el desarrollo

la trama el estilo

los personajes secundarios

el comienzo

escribir con libertad

FACTORES DETERMINANTES DE LA ESCRITURA

La voz narrativa

la estructura

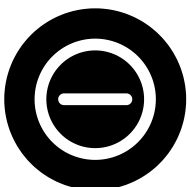
la trama: comienzo, desarrollo y final

los personajes y personajes secundarios

las emociones/ los giros

el estilo

escribir con libertad / la curiosidad

siempre en 1ª voz
la idea
varios narradores

LA VOZ NARRATIVA

Como habrás anotado, la voz narrativa es el factor más determinante. Es la vida de cada novela. Es lo que hace que tu novela sea original, que comunique algo diferente y que tomes determinadas decisiones a lo largo y ancho de tu proceso de escritura.

Entonces, surgen tres preguntas fundamentales entre muchas otras:

- ¿La puedes desarrollar?
- ¿La puedes atrapar?
- ¿La puedes enriquecer?

Sí, hay maneras. Y las vamos a tratar a continuación.

LA VOZ NARRATIVA

Lo primero es que aprendas a escucharte. Y la mejor forma de lograrlo es a través del arte.

A continuación te propongo una serie de melodías. Cierra los ojos para escucharlas. Y luego escribe lo que te hayan sugerido sin pensar mucho. No necesitas mucho tiempo de escritura, lo que te hace falta es darte espacio y dejarte llevar. Por eso es aconsejable la escritura automática que consiste en ponerse a escribir sin pensar, dejando que lo que te venga a la cabeza o al corazón, pero sobre todo a tu alma, se traduzca al papel o la pantalla. Pero si puedes escribir a mano, la diferencia es importante, muchísimos autores lo confirman.

Una melodía a la vez, nada de atracones. La escritura necesita tiempo.

<https://www.youtube.com/watch?v=1trE3ms3AGo>

<https://www.youtube.com/watch?v=JRDH5csoWi8>

<https://www.youtube.com/watch?v=QJN-63EKjrl>

<https://www.youtube.com/watch?v=TL0xzp4zzBE>

<https://www.youtube.com/watch?v=Gy5UHK4EeM8>

<https://www.youtube.com/watch?v=Les39aIKbzE>

<https://www.youtube.com/watch?v=2323zHpROUY>

LA VOZ NARRATIVA

Elige uno de los cuadros del siguiente enlace y haz el mismo tipo de ejercicio que has hecho con la música. Facilita que tus emociones se materialicen en la hoja en blanco. Sobre todo no pienses mucho, insisto en que es primordial que simplemente dejes salir lo que necesitas expresar.

<https://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/17141-ron-hicks-el-pintor-contemporaneo-de-los-besos-robados.html>

LA VOZ NARRATIVA

Y ahora lee el siguiente texto y repite el mismo proceso que has seguido con la música y con la pintura. Solo tienes que dejar que salga todo lo que tienes guardado dentro y sin interferir conscientemente. ¡Déjate llevar! Lee el texto un par de veces y luego escribe.

"Y las damas vestidas de rojo para mi dolor y con mi dolor insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpiones en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran el único calor que me doy con mi corazón que apenas pudo nunca latir, a mí que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar y a mí que nadie me enseñó a llorar y nadie me enseñará ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración con babas rojizas y velos flotantes de sangre, mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré y ahora vienen a beber."

Este texto pertenece a *Sortilegios*, de Alejandra Pizarnik

LA VOZ NARRATIVA

Y ahora vamos a ir un poco más a fondo con el texto anterior. Verás, tu voz narrativa se articula a través de tus palabras y tu capacidad de expresión. Ahora vamos a sacarle todo el jugo. Y vas a determinar para qué podrías usar el texto anterior, cómo podría no solo inspirarte sino darte opciones de palabras y expresiones en tu novela.

EL LENGUAJE

Y las damas vestidas de rojo para mi dolor y con mi dolor insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpiones en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran el único calor que me doy con mi corazón que apenas pudo nunca latir, a mí que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar y a mí que nadie me enseñó a llorar y nadie me enseñará ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración con babas rojizas y velos flotantes de sangre, mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré y ahora vienen a beber

¿Para qué se pueden usar las frases, imágenes y expresiones anteriores?

- sensaciones
- momentos
- personajes
- estados de ánimo
- tipo de diálogo
- tipo de relación
- escenario
- parte del comienzo

EL LENGUAJE

- sensaciones

Puedes cambiar las palabras precisas que usa esta poetisa y utilizar las mismas sensaciones en lo que escribes cuando así lo consideres

- momentos

cada parte de una escena propone un momento concreto y cada imagen que Pizarnik propone puede ser la patada inicial que te ayuda a concebir una escena completa

- personajes

Un buen verso puede darte las claves de determinados personajes. Si sabes qué emoción mueve a tu personaje en un determinado momento y tienes unos versos concretos para esa emoción, darás con tu versión de manera casi inmediata.

- estados de ánimo

Puedes expresar mejor cada estado de ánimo de tus personajes si partes de buenos versos

- tipo de diálogo

Evidentemente, el texto anterior sirve para una diálogo en el que dos personajes se enfrentan con rabia y rencor, sirve para más de un reproche

- tipo de relación

Los versos de Alejandra Pizarnik son perfectos para una relación muy dolorosa

- escenario

Si quieres pintar un escenario de color rojo, de rabia y rencor, los versos anteriores pueden inspirarte muchísimo

- parte del comienzo

Muchas de las expresiones de estos versos pueden servirte para comenzar una novela con un impacto que ningún lector olvidará.

¡EXPRÉSATE CON TU VOZ!

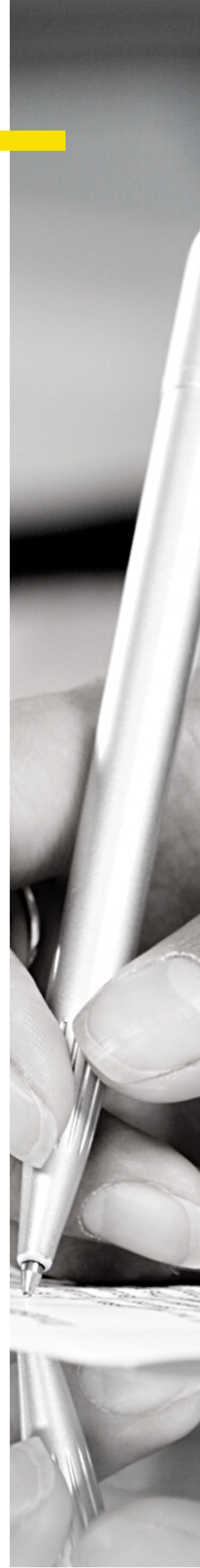
Has hecho ejercicios con música, pintura y poesía. Ya te comentaba en la página 12 que el arte es uno de los disparadores que mejor funcionan para que puedas conectar con tu voz narrativa, que es la que en definitiva lo permeabiliza todo.

Ahora retoma todo lo que has escrito en los ejercicios anteriores. Sí, estará en bruto, pero es el mejor punto de partida que tienes ahora mismo. Solo te queda reflexionar sobre qué te sirve para qué. A lo mejor has escrito algo que te sirve para mostrar un momento determinado en el corazón de un personaje o para incluir en un diálogo, para ilustrar una relación entre dos personajes o para empezar un buen párrafo o un párrafo completo.

Ahora ya tienes un método para encontrar más formas de expresarte, más palabras y más sensaciones. Te garantizo que nunca hay dos personas que escriban lo mismo a partir del mismo disparador. Si no me crees, haz uno de los ejercicios anteriores con un amigo escritor. Te llevarás una grata sorpresa. Y aunque coincidáis mucho porque os conocéis desde hace tiempo y muy bien, te aseguro que habrá variantes determinantes.

Haz estos ejercicios para calentar tu músculos narrativos. No dejes de buscar tu voz en el arte, es el mejor espejo donde te reflejas con creces.

Si dedicas unos minutos cada semana a desarrollar tu voz narrativa a través del arte, tu capacidad para atrapar a los lectores aumentará mucho. Pondrás tu alma y tu corazón en lo que escribes, más, mucho más y eso en definitiva es lo que hará de tus novelas algo sin igual y lleno de emoción. Aquí estás al comienzo de todo. Cuida y mima tu escritura. Ejercita y desarrolla tu capacidad expresiva. Florece.

CREA HISTORIAS QUE INSPIRAN, ENTRETienen Y EMOCIONAN.

1

desarrolla tu voz narrativa, de ella depende la originalidad

2

dedica unos minutos, entre 5 y 20 a expresarte a partir del arte

3

usa los diamantes de lo que has escrito para que tu novela tenga más fuerza

Cuanto más ejercicios hagas, mejor. dedícate tiempo. Pero nunca juzgándote. Procura dejar libre.

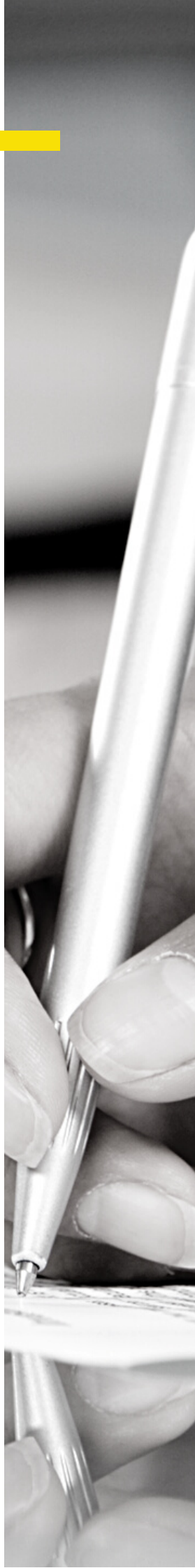
Si estás empezando o si ya has publicado, estas prácticas te permitirán alcanzar nuevos espacios. No es necesario dedicarle mucho tiempo a estos ejercicios de precalentamiento. Si no

tienes tiempo, te recuerdo que se trata de una excusa que te impide desarrollar tu voz.

Entonces no dudes empezar poco a poco.

Lánzate a la piscina. Irás encontrando tu propias maneras para

sacarle máximo partido a la más preciosa herramienta que tienes para escribir: tu voz narrativa

REPASAMOS

¿Cuáles son las afirmaciones verdaderas?

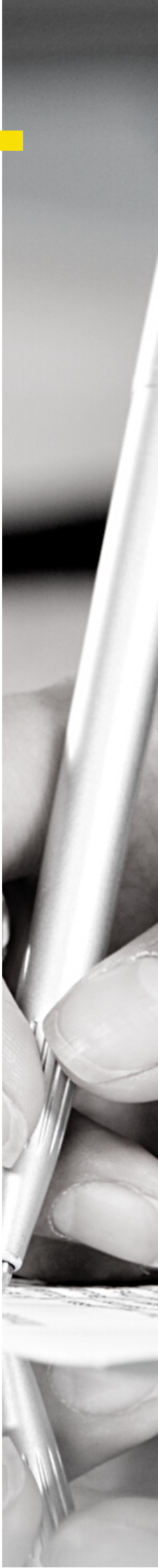
1. Si no hay una voz narrativa clara, la novela no tiene fuerza.
2. Para escribir basta con tener una idea.
3. Para escribir basta con tener una voz narrativa muy definida
4. Para escribir es necesario tener una visión única e individual
5. Mi voz narrativa es la que me hace original y diferente.
6. La voz narrativa surge sola al ponerse a escribir.
7. El origen de cada historia está en la voz narrativa.
8. La voz narrativa lo permeabiliza todo.
9. La voz narrativa suplanta la trama y cada elemento narrativo.
10. Sin una voz narrativa desarrollada, mis decisiones narrativas serán menos únicas.

Falso

6
9
3
2

Verdadero

10
8
7
5
4
1

HAN DICHO SOBRE LA VISIÓN NARRATIVA...

La raíz de todas las historias es la experiencia de quien las inventa, lo vivido es la fuente que irriga las ficciones. Esto no significa, desde luego, que una novela sea siempre una biografía disimulada de su autor; más bien que en toda ficción, aun en la de imaginación más libérrima, es posible rastrear un punto de partida, una semilla íntima, visceralmente ligado a una suma de vivencias de quien la fraguó.

Mario Vargas Llosa

Para mí, la mirada es lo más inexplicable, lo más misterioso. Sería en realidad la capacidad para asociar. El hecho de que algo que lo ves te produce alguna reflexión, algún recuerdo, alguna pregunta, algún interés. La mirada es ver algo que luego pueda, de algún modo, ser escrito.

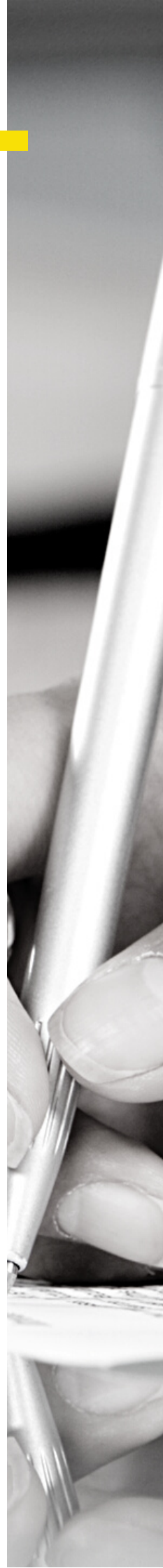
Martín Caparrós

... el discurso es soterrado. Al menos en la literatura debe ser así. Yo no digo, no estoy en un podio, mi libro no es un panfleto; es un cúmulo de escenas, personajes, escenarios, situaciones y conflictos que muestro para que cada cual, según su moral y experiencia, sienta alguna pasión. Yo no quiero convencer a nadie, solo quiero mostrar las cosas que me han dolido.

Arelis Uribe

La voz, en efecto, me parece el gran misterio. Si no se encuentra, malo. Pero lo primero es no obsesionarse con encontrarla porque entonces seguro que no aparece, solo hay que cantarla.

Cristina Fernández Cubas

¡Y AHORA TÚ!

Aprovecha unos minutos para desarrollar tu visión sobre la voz narrativa.

