

Introducción a la Escritura Creativa

Este es un curso para un grupo, puede ser utilizado en forma personal

Estos ejercicios están diseñados para fomentar la creatividad, desarrollar habilidades técnicas y promover la confianza en la escritura.

Semana 1: Conceptos Clave:

1. **Escritura Creativa:**

La escritura creativa implica producir textos originales con el propósito de expresar ideas, emociones o contar historias. Puede incluir poesía, narrativa, teatro o ensayo, alejándose de los textos puramente técnicos o informativos.

2. **Diferencias entre Géneros:**

- **Narrativa:** Cuenta una historia con personajes, conflictos y desarrollo. Ejemplo: cuentos, novelas.
- **Poesía:** Se centra en el lenguaje, las emociones y el ritmo. Puede ser en verso o prosa.
- **Teatro:** Textos para ser representados. Su estructura básica incluye diálogos y acotaciones.
- **Ensayo:** Reflexión sobre un tema con un enfoque personal o argumentativo.

3. **La Voz Narrativa:**

La voz narrativa es el “narrador” que guía al lector. Puede ser:

- **Primera persona:** Narrador protagonista o testigo.
- **Tercera persona:** Narrador omnisciente o limitado.

Ejercicio Práctico:

- Escribe un texto breve (máximo 300 palabras) que comience con: *"Aquel día todo cambió cuando..."*.
- **Objetivo:** Introducir un conflicto o situación intrigante que capture la atención del lector desde el inicio.
- **Variación:** Los participantes leen sus textos y comparten impresiones sobre cuál les resultó más atrapante y por qué.

Semana 2: Inspiración y Creación de Ideas

Conceptos Clave:

1. **Encontrar Inspiración:**

- **Entorno:** Observar detalles cotidianos, conversaciones o paisajes.

- **Recuerdos:** Rescatar momentos significativos de la vida personal.
- **Arte:** Utilizar música, películas, pinturas o fotografías como disparadores creativos.
- 2. **Técnicas para Generar Ideas:**
 - **Brainstorming:** Escribir todo lo que se te ocurra sobre un tema sin juzgar.
 - **Mapa mental:** Partir de una palabra o concepto y expandirlo con asociaciones.
 - **Escritura libre:** Escribir sin parar durante 10 minutos sobre cualquier tema.
- 3. **Cuaderno de Ideas:**

Llevar siempre un cuaderno para anotar pensamientos, frases interesantes o situaciones observadas.

Ejercicio Práctico:

Ejercicio:

1. Elige una fotografía, pintura o una canción instrumental.
 2. Escribe un poema, microcuento o descripción inspirado en esa obra.
 3. Alternativa: Realiza una escritura libre durante 10 minutos sin detenerte, dejando fluir las ideas.
- **Objetivo:** Explorar cómo el arte o los sentidos pueden disparar la creatividad.
-

Semana 3: Desarrollo de Personajes

Conceptos Clave:

1. **Qué Hace a un Personaje Memorable:**
 - **Profundidad psicológica:** Sus pensamientos, motivaciones y miedos.
 - **Evolución:** Cambios o aprendizajes a lo largo de la historia.
 - **Contrastes:** Características únicas que lo diferencien.
2. **Técnicas de Construcción de Personajes:**
 - **Ficha de Personaje:** Crear una ficha con:
 - Nombre, edad, apariencia física.
 - Pasado, motivaciones, defectos y virtudes.
 - **Entrevista al personaje:** Hacerle preguntas como si fuera una persona real.
 - **Actuar como el personaje:** Escribir o hablar desde su punto de vista.
3. **Mostrar, No Decir:**

En lugar de decir: *“Era valiente”*, muestra sus acciones: *“Corrió hacia el fuego sin dudar”*.

Ejercicio Práctico:

1. Crea una ficha básica para un personaje:
 - Nombre, edad, apariencia, historia personal, pasiones y miedos.
 2. Escribe un monólogo breve desde su perspectiva. Puede abordar un problema, una emoción o un secreto que tenga el personaje.
- **Objetivo:** Desarrollar personajes con profundidad emocional y creíbles para el lector.
-

Semana 4: Construcción de Escenarios y Ambientes

Conceptos Clave:

1. **El Escenario como Parte de la Historia:**
2.
 - Más que un fondo, el escenario interactúa con los personajes y la trama.
 - Ejemplo: Un bosque oscuro puede reflejar miedo o incertidumbre.
3. **Descripción Sensorial:**
 - Usa los cinco sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto.
 - Incluye detalles que generen atmósfera, pero evita la sobrecarga descriptiva.
4. **El Contexto Temporal:**
 - Define el tiempo histórico (pasado, presente, futuro) y su impacto en el relato.

Ejercicio Práctico:

1. Describe un lugar conocido (una plaza, un café, tu habitación) en dos estilos diferentes:
 - Como si fuera un escenario de una historia de terror.
 - Como si fuera el lugar de una escena romántica.
 2. Opcional: Diseña un escenario ficticio (un planeta desconocido, una ciudad del futuro) utilizando los cinco sentidos.
- **Objetivo:** Practicar la creación de atmósferas y adaptar el escenario al tono de la historia.
-

Semana 5: Estructura Narrativa y Ritmo

Conceptos Clave:

1. **Planteamiento, Nudo y Desenlace:**

- Estructura clásica: Introducir personajes y conflicto (planteamiento), desarrollar la acción (nudo), y resolver la historia (desenlace).
- 2. **Técnicas Alternativas:**
 - **In media res:** Empezar la historia en medio de la acción.
 - **Flashbacks y Flashforwards:** Alterar la línea temporal para enriquecer la trama.
- 3. **El Ritmo en la Escritura:**
 - Ritmo rápido: Frases cortas y acción constante.
 - Ritmo pausado: Descripciones y reflexiones profundas.

Ejercicio Práctico:

1. Toma un cuento clásico (por ejemplo, "La Cenicienta") y cambia su estructura:
 - Comienza por el final (*in media res*).
 - Introduce un flashback como elemento central.
 2. Alternativa: Escribe una escena de acción rápida y otra de reflexión pausada, enfocándote en el ritmo.
- **Objetivo:** Experimentar con estructuras narrativas no lineales y trabajar el ritmo para que se ajuste a la intención del texto.

Semana 6: El Poder de las Palabras

Conceptos Clave:

1. **Lenguaje Figurativo:**
 - **Metáfora:** Comparación implícita (Ejemplo: "Sus ojos eran dos luceros").
 - **Símil:** Comparación explícita con "como" o "parece" (Ejemplo: "Brillaba como el sol").
 - **Personificación:** Dar cualidades humanas a objetos o ideas.
2. **Evitar Clichés:**
 - Buscar formas originales de expresar ideas comunes.
 - Ejemplo: En lugar de "corazón roto", usar imágenes frescas: "Sentía grietas profundas en el alma".
3. **Escribir con los Sentidos:**
 - Usa sensaciones para transmitir emociones.
 - Ejemplo: Describe la felicidad como el sabor dulce de un pastel recién horneado.

Ejercicio Práctico:

- Escribe una escena que describa un sentimiento (amor, tristeza, ira) sin mencionar directamente el sentimiento en sí.

Ejercicio: Sentimientos Sin Nombrarlos

El objetivo es describir un sentimiento específico utilizando imágenes, metáforas y sensaciones, pero sin mencionar directamente el sentimiento.

1. Elige un sentimiento (alegría, miedo, ira, etc.) y escribe un texto corto (100-150 palabras) describiéndolo sin mencionarlo directamente.
 2. Usa metáforas, símiles y los cinco sentidos para transmitirlo.
- **Objetivo:** Desarrollar habilidades para transmitir emociones de forma original y evocadora.

Instrucciones:

1. Elige uno de los siguientes sentimientos (o inventa otro):
 - Amor
 - Miedo
 - Tristeza
 - Alegría
 - Ira
2. Escribe un texto breve (entre 100 y 150 palabras) en el que explores cómo ese sentimiento afecta a un personaje o escena. Usa los sentidos (vista, tacto, oído, olfato, gusto) y lenguaje figurativo, evitando la mención explícita del sentimiento.

Ejemplo de Resolución: Miedo

La luz de la bombilla parpadeaba, lanzando destellos como un ojo cansado. Los muebles, viejos e inmóviles, parecían alargar sus sombras hacia ella. Cada crujido del suelo era un grito ahogado, y el aire, pesado, le hacía pensar en un manto invisible que se cerraba poco a poco. En su garganta se acumulaba un sabor metálico, como si hubiera estado mordiendo monedas. Las manos, frías y sudorosas, temblaban contra el pomo de la puerta, que no cedía. El eco lejano de pasos resonaba desde el pasillo, pero no eran suyos.

Semana 7: Revisión y Edición

Conceptos Clave:

1. **Escribir vs. Editar:**
 - La escritura fluye; la edición refina. Se trata de quitar lo innecesario, mejorar la precisión y fortalecer la voz.
2. **Técnicas de Revisión:**
 - Leer en voz alta para detectar problemas de ritmo o frases torpes.
 - Dejar reposar el texto unos días antes de revisarlo.
 - Pedir retroalimentación a lectores beta.
3. **Errores Comunes:**
 - Redundancias y repeticiones.

- Uso excesivo de adjetivos o descripciones poco relevantes.
- **Diálogos poco naturales o forzados.**

Ejercicio Práctico:

1. Trae un texto escrito en semanas anteriores.
 2. Revisa y edita el texto:
 - Identifica redundancias y elimina frases innecesarias.
 - Busca mejorar el ritmo y la claridad.
 - Cambia al menos tres palabras o frases para enriquecer el lenguaje.
 3. Alternativa: Intercambia textos con otro participante para recibir retroalimentación.
- **Objetivo:** Aprender a pulir un texto y fortalecer su impacto literario.

Semana 8: Presentación de Proyectos Finales

Conceptos Clave:

1. **Preparar un Texto para el Público:**
 - Revisar detalles técnicos (ortografía, gramática).
 - Asegurar claridad en el mensaje o la historia.
 - Ajustar el tono según el público objetivo.
2. **Opciones de Publicación:**
 - Autopublicación en plataformas digitales.
 - Participación en concursos literarios.
 - Publicación en blogs o revistas literarias.
3. **Lectura en Público:**
 - Técnicas para leer con énfasis y claridad.
 - Cómo manejar los nervios y captar la atención del público.

Ejercicio Práctico:

- Cada participante presenta un texto trabajado durante el curso. Puede ser leído en voz alta o compartido en formato escrito para recibir comentarios.
- Elige un texto trabajado durante el curso y prepáralo para presentarlo al grupo:
 - Asegúrate de que esté bien revisado y editado.
 - Si lo presentarás oralmente, ensaya su lectura en voz alta para encontrar el ritmo adecuado.
- Presenta tu texto al grupo y recibe comentarios.
- **Objetivo:** Practicar la lectura en público, aprender a recibir críticas constructivas y celebrar el progreso logrado.

