

Escritura Documental

Programa

Este taller/seminario se propone una reflexión desde la práctica: pensar mientras escribimos. O escribir para pensar juntos. Vamos a ejercitar la mirada y el lenguaje que usamos para escribir sobre esa mirada. Leeremos autores que han pensado y teorizado desde lugares marginales a la literatura o a la alta literatura, como el cine documental y el periodismo. Tom Wolfe, Rodolfo Walsh, Enrique Raab, Truman Capote, son algunos de los primeros nombres. Geoff Dyer, John McPhee, Leila Guerriero, Cristina Rivera Garza, Rodrigo Rey Rosa, Rachel Cusk, Valeria Luiselli, otros, sumados a nombres más recientes. En los ocho encuentros se trabajarán relatos personales y formas clásicas del relato de no ficción. El plan es el siguiente: Observar, tomar notas, apuntes, escribir todos los días. Cómo mirar y qué mirar. Diario de viaje y perfiles. Cómo entrevistar y cómo dejarse entrevistar. Estrategias para ganar la confianza y estrategias para resolver un texto, en caso de no tener esa confianza. Lugares para publicar y tiempos de escritura. Concursos, salarios y editores. Sumarios e ideas. Formas largas y formas breves.

Fundamentos del curso:

¿Cuál es el límite entre lo que creemos que es real y lo que tomamos por ficción? Desde sus orígenes modernos, en el Siglo XVIII, la literatura estuvo en una encrucijada mimética: construir un relato apegado a los hechos que manifiesta o pensar su especificidad desde el lenguaje. En los últimos años, el periodismo de no ficción, en su búsqueda por crear o encontrar una forma propia, asumió un dilema similar, ¿hasta qué punto el periodismo tiene que trabajar en función de una verdad y hasta qué punto seducir desde una operación de lenguaje? La llegada de la no ficción en los 60, en distintos lugares de Estados Unidos y Latinoamérica, no hizo más que reavivar una llama que ha estado desde siempre en la literatura. Realidad o lenguaje. En la actualidad se repite que en los medios no hay lugar para la crónica larga; que el periodismo del click digital no tiene espacio para pensar y escribir textos en profundidad, con una mirada creativa que asuma desafíos estructurales y estilísticos. Desde nuestra experiencia, como lectores, escritores y docentes queremos demostrar lo contrario. La literatura, el periodismo narrativo, la crónica, en sí, las diferentes formas que tenemos para llamar a la escritura documental, es un registro que tensa los conceptos de la narrativa y la realidad contemporánea y, sobre todo, se nutre de su tiempo histórico. En otras palabras, pensamos a la literatura como un campo de batalla, una arena en disputa, en donde el documento, el archivo, al testimonio, es reelaborado por la perspectiva del autor -en un tono personal o impersonal, según corresponda-, asumiendo en su experiencia un pensamiento y una estética contemporánea para habitar el aquí y ahora desde la palabra escrita. ¿Qué nos interesa narrar? ¿Qué pregunta quiero responder con mi

proyecto? ¿Qué otros autores se ocuparon de mi área de interés? Desde el primer encuentro, vamos a hacer foco en detectar el potencial del propio tema de investigación. Con tales preguntas de coordenadas vamos diseñar para cada tema específico un dispositivo narrativo, por un lado, y organizar la estrategia de investigación (entrevistas, reporte, recopilación de datos, construcción del marco bibliográfico de referencia pertinente al tema elegido), por el otro. Consideramos fundamentales ambas etapas, sumadas a idear una estrategia de escritura que podemos aplicar al tema elegido con el objetivo concreto de la publicación.

Objetivos del curso:

- Conocer una breve historia de la literatura de no ficción.
- Leer autores clásicos y contemporáneos del género.
- Incorporar herramientas de investigación para la escritura.
- Escribir una crónica, perfil, reportaje, relato con las coordenadas del género.
- Entrenarse en el ejercicio de la crítica y de la devolución.
- Explorar las posibilidades de circulación y publicación de los textos propios.

Programa del curso:

Encuentro I

¿Qué queremos escribir? ¿Cómo queremos hacerlo? Son las dos preguntas que nos acompañan en el primer tramo de la escritura. Tema y estructura, contenido y forma: el monstruo bifronte de todo buen texto. En el primer encuentro se trabajará desde la estructura narrativa occidental clásica, que tiene como ejes principales a los temas, al tiempo y a las características de los personajes. Luego avanzaremos en las posibilidades de lo narrable, en la variedad de recursos narrativos que fueron surgiendo en la modernidad y, en particular, en la virtudes de la no ficción, como ese género híbrido que se nutre de todos los formatos que lo rodean. Puntos claves: Pregunta de largada. Relevancia y originalidad del tema. Situación, espacio, evento histórico y/o personaje de interés. Diseño del mapa narrativo: tema, enfoque, espacio, tiempo, trazado dramático, estilo y recursos. Planificación de la investigación. Estructuras, ejes, baqueanos.

Encuentro II

Documentos y archivos.

Investigar es pendular entre los documentos oficiales y los archivos afectivos, propone la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Toda escritura sobre lo real es plural, colaborativa, comunitaria. Las escrituras desapropiativas —aquellas que buscan hacer visible y hasta palpable la participación de otros en textos y artefactos diversos— persiguen las huellas de la experiencia ajena tanto en los archivos institucionales como en la producción de los archivos de los afectos. Ambos modelos de archivos procuran una organización y una búsqueda específica. En el segundo encuentro nos ocuparemos de organizar la búsqueda bibliográfica y testimonial. ¿Todo documento es un archivo? Trabajo con archivo audiovisual. Cómo recorrer un archivo sin perderse en el camino. ¿Qué hacemos con los huecos, con los materiales que no vamos a conseguir? ¿Debemos suspender la imaginación al trabajar con archivos? Puntos claves: Documentos y archivos. Huecos e imaginación. Testimonios directos e indirectos. El silencio también es literatura.

Encuentro III

Los personajes en la escritura documental no son de carne y hueso. Mejor dicho, no todos lo son. Protagonistas, testigos y narradores de nuestra historia. Todas las vidas narran: individuales o colectivas, solitarias o familiares, aisladas o comunitarias. La investigación puede centrarse en una biografía o en la implicación de varias vidas en un acontecimiento. Protagonistas o testigos, personajes destacados o secundarios. El diseño del punto de vista se construye en base a los personajes que abarca. Cada hombre, cada mujer, será el baqueano de nuestra historia. La narración va a variar según quién narra. Puntos claves: Personajes. La primera voz. La tercera. Un solo narrador. La narración coral. Las no voces de los objetos y de la naturaleza.

Encuentro IV

Lenguaje

Estilo y voz autoral. Decisiones formales: términos y sintaxis. Cómo escribir cada historia. La voz de la narración y la voz del narrador. Digresión y ampliación del mundo. Tropos poéticos: la lectura de poesía para la ampliación del lenguaje propio. La oralidad como recurso poético. Entre el estilo propio y el riesgo de imponer la propia voz a las otras, los otros y los otros. La calidad del texto. La originalidad del estilo y la intertextualidad. La eficiencia de la narración. Cómo llegar al lector. La importancia de desarrollar una autoría narrativa singular y que explore y potencie el tema elegido en sus decisiones formales y recursos elegidos. Puntos claves: Voz autoral y voces narrativas. La voz del otro: oral y textual. Tropos poéticos. Decisiones formales.

Encuentro V

Territorio. Geografía, ambiente y arquitectura. Cuando el lugar es el tema de nuestra investigación o se convierte en un factor central a desarrollar, tanto porque puede servirnos para organizar la trama o porque ayuda a explicar cuestiones sustantivas a nuestro problema. Mapas geográficos y mapas sociales. Tiempo muerto y tiempo activo. Cómo desarrollar una “atención flotante”. Los recursos de la “etnografía” al servicio del relato. Usar los sentidos: la vista, el olfato, la escucha, el tacto. Los objetos del territorio también narran. Paisajes naturales y paisajes artificiales. Cómo contar una montaña, una playa y una ciudad. Qué detalles sirven. Qué cosas anoto en mi anotador de mano. Cómo moverse en un lugar desconocido. Qué esperar y cómo no frustrarse ante la inmensidad. Afilan la intuición. Puntos clave: Escucha. Mirada. Etnografía. Paisaje. Ciudades. Territorio.

Encuentro VI

Punctum de una historia

Qué se cuenta y qué dejar afuera. El acontecimiento en el relato. Buscar escenas que den sentido. No todo lo que vemos y escuchamos funciona en un texto. El principio aristotélico en la narrativa de no ficción. Comienzo, nudo y desenlace de la historia. La historia se organiza a partir de un evento con principio y final. Puede ser tanto un episodio de carácter familiar o restringido a lo personal, como un período o acontecimiento de relevancia política y social como una dictadura, una guerra, un juicio, un accidente, una elección, un evento deportivo o una biografía. Las narrativas no lineales y la fragmentación de la historia. La edición como herramienta de escritura. Las estaciones, los procedimientos médicos. Los procesos corporales, naturales y sociales tienen plazos que pueden asistir a la organización natural de la narración. Puntos clave: Acontecimiento. Escenas. Estructura.

Encuentro VII

Todo final es un principio. Lectura colectiva. Releer es seguir escribiendo. La maravillosa música del texto. Devoluciones. Activar la escucha y el motor de crítica. Correcciones y revisiones finales de todos los textos. ¿En el final está el principio? La importancia del final en las historias. El mal y el bien del editor. Los títulos y las vaquitas son ajenas. Puntos claves: Cierre del texto. Relectura y escritura. Corrección. Trabajo con editores.

Encuentro VIII

Literatura expandida. Escritura digital. Cómo escribir para otros medios: audiovisual, cinematográfico, plataformas, spotify. Escritura de la “biblia” de un proyecto. Escritura documental y guión de documental. Cómo armar un sumario y no frustrarse en el intento. Medios, sumarios, concursos. ¿Cómo, cuándo, dónde publicar? Cómo hablar con un editor y convencerlo de que tu idea es válida. Pitch de ideas. La parte social de la escritura, cómo lidiar con ese mundo. Estrategias y sororidad periodística. Festivales de escritura, acceso a

becas. Cómo financiar una nota extensa cuando el medio que la solicita no la paga.
Revistas, diarios, redacciones, mundo freelance, medios digitales, programas de televisión.
El uso de la inteligencia artificial en la batalla cultural. Punto clave: periodismo 2.0. Medios.
Editores. Becas. Festivales. Escritura audiovisual.