

MEMORIAS

TALLER: DESCIFRA LOS SECRETOS DE LOS
PREMIOS NOBEL DE LITERATURA
CON MARÍA VILALTA 2025

Del Silencio a la Furia: Un Viaje por los Secretos del Nobel

Ensayo-Memoria del Taller de Creación Literaria.

ARTBOL

¿Cómo se construye una obra maestra? ¿Con las palabras que se eligen o con los silencios que se guardan? El taller "Descifra los secretos de los premios Nobel de literatura" fue un profundo viaje en busca de respuestas. Iniciamos el recorrido en la poética del silencio de la surcoreana Han Kang para luego sumergirnos en la furia estructural del peruano Mario Vargas Llosa. Esta es la bitácora de esa exploración, una memoria que busca iluminar las claves de los grandes autores y, a la vez, las herramientas de nuestro propio oficio.

Primera Parada: El Arte de Decir Mucho con Poco

Nuestra exploración comenzó en el territorio de la contención y la precisión. Al estudiar a autoras como Han Kang (*La vegetariana*, *La lección de griego*), la primera gran lección fue que una historia poderosa no siempre necesita gritar. Su estilo es una clase magistral sobre cómo construir mundos a partir de la **economía del lenguaje**.

En el taller, identificamos las claves de su universo narrativo, que se sostienen sobre pilares sutiles pero firmes:

- **La Carencia como Motor:** Sus personajes están definidos por una falta, una **carencia fundamental**: una mujer que deja de comer carne, un hombre que pierde la vista, una joven que pierde la voz. Descubrimos que esta ausencia no es una debilidad, sino el centro de gravedad de la historia, el punto desde el cual se explora el dolor, el deseo y la condición humana.
- **El Poder de lo No Dicho:** La incomunicación es un tema central. Los diálogos son breves, a veces cortantes, y la verdadera emoción reside en los silencios, en las miradas, en los

gestos. La escritura nos obliga a convertirnos en detectives de los sentimientos, a leer entre líneas lo que los personajes no pueden o no quieren decir.

· **Precisión Poética y Simbolismo:** Su prosa, aunque parece sencilla, está cargada de símbolos. Un trozo de tiza, un pájaro muerto, una mancha en la piel... nada es casual. Son **motivos recurrentes** que van tejiendo una red de significados a lo largo de la obra. Cada palabra está elegida con el cuidado de un poeta.

· **El Cuerpo como Lenguaje:** Ante el silencio de las palabras, el cuerpo y los sentidos toman el protagonismo. El frío, la textura de la madera, el olor de las flores o la sensación de la lluvia se convierten en el idioma principal para transmitir los estados del alma.

La escritura de Han Kang es como un iceberg: en la superficie vemos una historia clara y despojada, pero bajo el agua se esconde una inmensa masa de significado y emoción. La lección fue clara: a veces, la mejor manera de abordar un tema complejo es susurrarlo.

Segunda Parada: La Arquitectura del Caos

Después de aprender el arte de la sustracción, dimos un giro de 180 grados para estudiar el arte de la acumulación con Mario Vargas Llosa. Si la escritora coreana construye con silencios, el pilar del Boom Latinoamericano lo hace con una explosión de voces, tiempos y perspectivas.

Analizar *La ciudad y los perros* fue como desarmar un motor complejo para entender su funcionamiento. Se nos reveló cómo Vargas Llosa utiliza una serie de **técnicas narrativas revolucionarias** para transformar una historia de brutalidad en un colegio militar en un mito universal:

· **Estructura Fragmentada:** La novela nos lanza de cabeza a la acción ("Cuatro, dijo el Jaguar"). No hay presentaciones amables. La historia se arma como un rompecabezas a través de múltiples narradores y puntos de vista que se cruzan y se superponen, a menudo sin aviso.

· **El Tiempo como un Arma Narrativa:** Vargas Llosa no sigue una línea recta. Usa la **analepsis** (saltos al pasado) no para dar contexto, sino para construir la psicología de sus personajes en tiempo real. Su famosa **técnica de zigzag** en los diálogos mezcla presente, pasado y pensamientos en una misma conversación, obligando al lector a ser un participante activo.

· **Dejar Pistas, no Dar Respuestas:** En lugar de explicarlo todo, el autor practica una **opacidad narrativa**. Las acciones no siempre son claras y la información se va soltando a cuentagotas. Esto crea una tensión y una intriga que atrapan desde la primera página.

El objetivo de esta complejidad no es un simple alarde técnico. Cada una de estas herramientas sirve a un propósito mayor: elevar la violencia y el machismo del Colegio Militar Leoncio Prado a una **dimensión mítica**. Los cadetes, con sus apodos de animales (Jaguar, Boa, Esclavo), se

convierten en arquetipos de una lucha por la supervivencia que es, en el fondo, la lucha de todos.

Tercera Parada: Las Herramientas del Oficio

El taller no se limitó a la admiración de los maestros, sino al aprendizaje práctico. A través de ejercicios y correcciones, nos equipamos con herramientas esenciales para nuestra propia escritura:

- 1. Mostrar, no Contar:** La regla de oro. En lugar de decir "el personaje estaba furioso", hay que mostrarlo apretando los puños o con una respuesta cortante.
- 2. Encontrar el Corazón de la Escena:** Cada escena tiene un **nudo narrativo**, un punto central. La tarea es identificarlo y podar todo lo que sobra para que la escritura gane en fuerza y concisión.
- 3. La Palabra Justa:** Se nos animó a ser implacables con los clichés, los adjetivos vacíos y los rodeos. Buscar siempre la precisión y la contundencia.
- 4. Conocer las Herramientas:** Se nos ofrecieron distinciones técnicas clave, como la diferencia entre un **monólogo** (hablar con uno mismo) y un **soliloquio** (hablarle a un otro ausente), para poder usarlas con intención.

El ejercicio final sintetizó todo el recorrido: crear un personaje definido por una **carencia**. Una consigna que nos invitaba a usar la contención poética de Han Kang y la profundidad psicológica de Vargas Llosa para empezar a descifrar nuestra propia voz.

En definitiva, este taller fue un recordatorio de que la gran literatura es una mezcla de arquitectura y alma, de técnica rigurosa y una profunda exploración de lo humano. Nos enseñó a leer con ojos de escritor y, más importante aún, nos inspiró a escribir con mayor audacia, conciencia y precisión.

Nota sobre la Elaboración de este Documento:

El resultado final de este ensayo es producto de una innovadora colaboración entre la experiencia humana y las capacidades de una Inteligencia Artificial en la síntesis de textos, una forma práctica de aplicar las nuevas tecnologías en el campo educativo. La aportación humana es la columna vertebral de este trabajo: las reflexiones, preguntas y disertaciones de la maestra María Vilalta, los valiosos comentarios de los participantes del taller y un cuidadoso pulimiento estético en la conformación final del presente documento.