

GUÍA FABULANTÁSTICA

PARA HACER
TU PÓDCAST
DE FICCIÓN

Studio Ochenta

CAPÍTULO 1

QUIÉN ES QUIÉN EN LA PRODUCCIÓN

¡Hola! Somos un narrador omnisciente que representa a todo el equipo de Studio Ochenta...

i... y yo soy el Pajarito de Ochenta! Hola de nuevo. 😊

Vas a estar leyéndonos a partir de ahora. :) Entonces... ¡empecemos!

Hay una obviedad imposible de obviar en esta guía: producir un pódcast de ficción requiere de muchas habilidades. Son destrezas que cualquier persona puede desarrollar y que te ayudarán a cumplir con tareas que muchas veces deben hacerse al mismo tiempo. Por eso, en este capítulo queremos compartirte cuáles son esos roles que hemos aprendido a ejecutar en Studio Ochenta y que creemos que te darán un mejor panorama de las habilidades que desarrollarás en esta aventura.

DIRECCIÓN CREATIVA

En pocas palabras:

Tu función es gestionar todos los roles desde el inicio del proyecto hasta su publicación y distribución.

Obligaciones concretas dentro del proyecto:

- Tomar decisiones que guíen el trabajo de todo el equipo
- Estar al tanto de los avances de la producción
- Aprobar y hacer correcciones a los borradores de audio
- Asegurarse de que todos los roles estén cumpliendo con sus tareas

Más sobre este rol en:

Todos los capítulos de esta guía

En muchas palabras:

Soy el faro al inicio y al final del túnel. Debo ser capaz de llevar el barco a buen puerto. Tomo las decisiones finales respecto a todo paso que podría generar dudas dentro de la producción como la escritura de los guiones, los detalles del diseño sonoro de cada episodio, la manera en que se distribuyen los recursos o el presupuesto desde el inicio del proyecto... To-Do. Espera, ¿estás grabando esto? En cualquier caso, le digo a todo el mundo qué hacer, escribo ideas para estructuras de episodios (y muchas veces guiones enteros) y también (y esto es MUY importante) soy la cara del proyecto a la hora de hacer negociaciones con terceros, como es el caso de los clientes que financian el proyecto. ¡Tarán!

GUIONISTA

En pocas palabras:

Te encargarás de poner palabras, diálogos e indicaciones sonoras en documentos para conformar la historia de todo tu programa, es decir, *escribes*.

Obligaciones concretas dentro del proyecto:

- Escribir los guiones sonoros de los episodios del show
- Dar indicaciones de dirección a los intérpretes en los guiones
- Definir el arco narrativo general de la historia de ficción

Más sobre este rol en:

Capítulo 2 - 3 - 4 - 8

PRODUCCIÓN GENERAL

En pocas palabras:

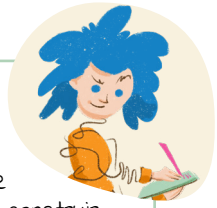
Si la dirección creativa es la heroína en esta historia de producción, tu rol aquí es ser su *sidekick*² directo.

Obligaciones concretas dentro del proyecto:

- Estar en contacto constante con la persona encargada del diseño sonoro de las historias
- Estar al tanto de los avances de la producción
- Aprobar y hacer correcciones a los borradores de audio
- Conseguir voces que sirvan para contar las historias que te propones
- Hacer investigación creativa para los proyectos

Más sobre este rol en:

Todos los capítulos de esta guía

En muchas palabras:

Hola, soy creador de mundos simplemente. Lo que hago es agarrarme de la dirección creativa y construir el mundo del programa en el guion. Pasaré horas y horas sobre borradores de guion que serán revisados por la dirección creativa. A veces esto significa preguntar cosas como ¿por qué este personaje es nervioso?, ¿cuál es su motivación?, ¿cuál sería un buen referente de voz para escribir bien su perspectiva? Me gusta mucho leer y a veces leo los personajes en voz alta, solito en mi cuarto, para ver si los diálogos funcionan... Sí, mis vecinos seguramente me miran raro por eso.

En muchas palabras:

¿quieres hacerme una entrevista sobre mi rol? Está bien, a ver... Supongo que mi rol es cuestionar mis propósitos de vida constantemente, leer tantos libros como sean posibles para que la historia sea buena, manejar varios cronogramas de entregas a la vez, conseguir personas que sean mejores que yo en locución y diseño sonoro, escribir los guiones cuando la directora creativa se va a dormir y escuchar las cosas que hace el diseñador sonoro a ver si me gustan. No, en serio, en general es una cadena de caprichos arbitrarios..., pero eso significa que coordino todo el proyecto. :)

2. Puedes llamarlo compinche, socio, mano derecha... ¡El punto es que sea el Robin de un Batman!

DISEÑO SONORO

En pocas palabras:

Eres responsable de todos los sonidos, las canciones y las ambientaciones sonoras que acompañan los episodios del podcast.

Obligaciones concretas dentro del proyecto:

- Acondicionar y editar archivos de locuciones para que suenen lo mejor posible
- Componer música y efectos sonoros para las historias o encontrar los mejores efectos posibles en bancos de sonidos
- Nunca quitarse los audífonos
- Aprobar y hacer correcciones a los borradores de audio
- Aprender a usar la mayor cantidad de softwares de edición que sea posible
- Hacer investigación creativa para el diseño sonoro

INTÉRPRETES DE PERSONAJES

En pocas palabras:

Serás un actor que le dará vida auditiva a uno o varios personajes de tu podcast.

Obligaciones concretas dentro del proyecto:

- Interpretar las voces de los personajes
- Estar siempre en contacto con quien se encargue de la producción general
- Contribuir con su propia interpretación de las posibilidades que tiene el personaje asignado para demostrar otras características o cualidades

En muchas palabras:

Creo que nadie jamás ve mis orejas en horario laboral. Me salen canas cuando las grabaciones no son tan buenas... A veces actúo en locuciones si es necesario (no saben cuántos extras conforman mi repertorio...). Cuando no me gusta ninguna música de archivo, pues la hago yo mismo. Ah, y puedo escuchar los mismos 3 segundos de audio 152 veces seguidas hasta que me guste.

Más sobre este rol en:

Capítulos 5 - 6 - EXTRA

En muchas palabras:

Soy el encargado de que los personajes de la historia tengan una voz, literalmente.

Mi talento y capacidad interpretativa se adaptan a lo que el guion propone sobre la interpretación de los personajes. Puedo hacerlo en casa, en pijama, o en un estudio profesional (también en pijama, por qué no). Tengo una enorme necesidad de comprar manzanas verdes al mayorista y té por galones... para mantener la saliva al margen, ya sabes.

Más sobre este rol en:

Capítulo 7 - 8 - EXTRA

COMMUNITY MANAGER

En pocas palabras:

Te encargarás de que el pódcast rompa la barrera del espacio-tiempo análogo-digital, para que llegue a muchas más personas.

Obligaciones concretas dentro del proyecto:

- Generar contenido de interés relacionado con el pódcast que se está produciendo
- Monitorear las cifras relacionadas con los objetivos de alcance
- Planear con el equipo de producción para generar insumos desde la creación de la historia que puedan compartirse en distintas plataformas

Más sobre este rol en:

Capítulo 9 - 10

En muchas palabras:

Gran parte de lo que define las características de un pódcast está relacionada con la forma como se distribuye y se promociona en distintas plataformas distribuidoras de audio o contenido multimedia, incluidas las redes sociales. Cuando un pódcast se presenta en espacios comunitarios y redes sociales digitales, hay muchas y mejores oportunidades para dar a conocer el show.

Todo esto suena muy claro pero lo haré aún más claro: la vuelta es que, si no me tienen a mí en el equipo, la historia nadie la va a conocer y punto. Claro que también me encargo de otras cosas: resuelvo las polémicas cuando salen en redes (aunque eso termine armando otras), soy el escudo principal de las relaciones públicas y un profesional del meme.

En Ochenta consideramos fundamental conocer estos roles antes de tomar la decisión de asumirlos de manera individual o grupal. En cualquiera de los dos casos, al conocerlos podrás organizar mejor todo tu proyecto antes de meter la cabeza entera en él. Entonces... ¿listo para lanzarte al agua?

EJERCICIO #1:

1. Toma las fichas de descripción de los roles de producción
2. Marca con un check (✓) en aquellas habilidades que podrías ejecutar por tu cuenta
3. Escribe un signo de pregunta (?) en aquellas que podrías aprender o que no sabes cómo ejecutarías
4. Al lado de las opciones que señalaste con el signo de interrogación (?), escribe nombres de personas conocidas que podrían ayudarte a ejecutar ese trabajo
 - Al final de este ejercicio, llena *esta tabla*. Incluye la lista de personas que necesitarías que trabajaran contigo en el proyecto. Responde las siguientes preguntas:
 - ¿Te gusta cómo se ve?
 - ¿Quisieras trabajar con más o menos personas?

¡Recuerda revisar la *tabla #1* y modificarla de ser necesario!

DALE CLICK A LOS HIPERVÍNCULOS
PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN
Y RECURSOS ADICIONALES.

Raising Voices Across Cultures
Culturas sin barreras

@ochentapodcasts