

GUÍA FABULANTÁSTICA

PARA HACER
TU PÓDCAST
DE FICCIÓN

Studio Ochenta

INVESTIGAR UNA IDEA

Ese deseo de contar una historia de ficción puede venir de cualquier parte: de un diálogo que alguna vez soñaste y que se repite en tu cabeza sin parar, de un accidente que te pasó en la vida real, de una pregunta que un amigo nunca contestó claramente... Contar ficción viene de una **idea** que debe hilarse hasta convertirse en una historia.

Pero antes de comenzar a buscar y preparar todo para entender cuál es esa historia, te proponemos una instancia previa: investigar tu idea.

Perfecto, ¡ya tengo preparados todos mis libros!

¡Excelente! Pero recuerda que puedes usar internet y muchas otras fuentes para investigar... Consultar todos esos recursos hace parte de producir la historia que sueñas. Investigar implica desatar tu lado más curioso para encontrar todo lo relacionado con tu **idea central**: otros pódcast que exploran ideas similares a la tuya, libros, series, películas, obras de teatro, performances, discursos... Investigar nos permite aprender sobre la idea que estamos construyendo, inspirarnos en técnicas que otros usaron para expresar sus propias ideas y también conocer muchos aspectos sobre lo que vamos a contar en nuestra historia de audio. La investigación puede hacer que tu idea se potencie... o que se transforme por completo.

¿que se transforme...? ¿cómo? 🌀

A la hora de investigar, te harás muchas preguntas sobre cómo otros contenidos exponen conceptos similares o relacionados a lo que quieres explorar con tu idea. Debes preguntarte:

- Quiénes son los referentes del género que imaginas para tu proyecto
- Qué tipo de repercusión tendría la historia que se gestará de tu idea si la publicarás mañana o dentro de cinco años
- Muchas más cosas que surgirán en el camino

Estas son dudas que a veces pueden tomar un buen tiempo en ser respondidas, y debes tomarte todo el tiempo que necesites para llegar a esas respuestas.

Lo importante es que absorbas toda la información que encuentres para alimentar tu curiosidad.

Cuando tienes una idea...

Antes de que *Mija Podcast* fuera la historia de la migración y la identidad cultural de la familia de Mija contada a través de ella misma, en Lory Martínez (su creadora) existió una pregunta, una idea inicial que partió de su experiencia de vida: “Si nací en un país (Estados Unidos) pero mis padres son de otro país (Colombia), ¿cuál de esas culturas me define?”.

Hay muchos productos culturales que se hacen esta pregunta, como *Betty, la fea* (2006), *In The Heights* (2008), *Jane The Virgin* (2014) o *One Day At A Time* (2017). Por eso, para Lory fue tan importante investigar cómo se contaban esas historias y entender cómo ella podía contar la de *Mija* de manera diferente. Así que ella hizo su investigación en los siguientes frentes (y así las hacemos en *Studio Ochenta*):

1. Universos de pódcast, audiovisuales, musicales, literarios...

Te recomendamos que empieces en el universo del sonido. Busca si existen otros pódcast que estén relacionados con tu idea; haz la misma consulta para películas o series pero también considera:

- Estudiar material histórico de archivo
- Explorar bases de datos
- Explorar y leer contenido de no ficción, como reportajes y documentales
- Visitar lugares que podrían ser de interés para tu historia (¿por qué no ir a un bosque por unos días si piensas que tu historia ocurrirá en un bosque?)
- Hablar con personas que te imaginas que podrían ser inspiración para tus personajes

Puedes buscar en el mundo de la ficción o en el de la no ficción. Busca en libros, cómics, videos de YouTube, ensayos científicos, entradas de blogs, canciones... Todo vale.

2. Entrevistas y conversaciones

Haz consultorías con profesores, expertos y fanáticos. Te permitirá conocer de manera profesional o más específica aquello que estás investigando.

Puedes preguntarle a los más expertos en lo que estás investigando o a personas que sean de otras disciplinas para saber qué piensan. Preguntarle a otros sobre temas fuera de sus áreas de conocimiento laborales o académicas (como preguntarle a un ingeniero nuclear sobre historias de amor, por dar un ejemplo) te permitirá encontrar respuestas distintas que pueden ir más allá de lo que te imaginas.

Y sí, eso siempre es beneficioso para tu proyecto porque te dará la oportunidad de pensar historias que quizás no imaginabas.

Puede que la investigación sobre tu idea esté relacionada con el género que quieras contar (“quiero hacer una historia de fantasmas”), con la estructura narrativa de tu idea (“quiero hacer una historia que sea solo un monólogo”) y con muchas cosas más.

3. Un alto en el camino: ¿qué cosas vas a usar de todo eso que estás encontrando? Universos de pódcast, audiovisuales, musicales, literarios...

Aquí es donde entra la curiosidad como un filtro y una herramienta:

- Piensa qué es lo que te gusta de las producciones, libros, pódcast, películas, series, canciones (etc.) que investigaste o estás investigando: un personaje, el tono de una historia, su estructura narrativa, su banda sonora, su fotografía, lo que sea... Después, pregúntate: ¿ese elemento te inspira lo suficiente como para adaptarlo en tu pódcast de ficción?
- Pregúntate también: ¿quiénes son los oyentes o la audiencia de estas producciones que te interesan? ¿Crees que serían las mismas personas que escucharían tu historia?
- Intenta encontrar puntos en común en esas producciones. Esto servirá en tu investigación para identificar temas que te interesen para darle vida a la historia que estás ideando. Hay muchas estructuras narrativas o arquetipos de personajes que se repiten e identificarlas sirve para darle claridad a la historia o para jugar con estructuras que no han sido exploradas.

4. Un segundo alto en el camino (el más importante...):

¡Claro!, quizás en ese océano de contenido y producciones encontrarás historias que se te habían ocurrido o historias que responden en buena medida a la idea que tienes. Quizás habrá historias que se parezcan demasiado a algo que te estabas imaginando para contar. Bueno, no te preocupes. Se dice mucho que “ya se contaron todas las historias”, pero lo cierto es que las historias siempre cambian dependiendo del tono en el que son contadas. Una historia de amor como *Romeo y Julieta* no va a ser contada de igual manera si la escribe un director de cine como Quentin Tarantino o si la produce una productora de pódcast como Podium Podcast. Entonces, es importante conocer cuáles son los puntos de vista, las formas y las estructuras de estas producciones investigadas e identificar qué elementos las hacen diferentes de las demás. ¡Porque esa es la misma pregunta que tendrás que responder sobre tu propio show!

Incluso si ya existe ese mismo pódcast de ficción que te estás imaginando y eso implica que debes descartar tu proyecto para empezar uno nuevo, **es mejor saberlo temprano que tarde.**

EJERCICIO #2

1. Elabora una **lista de referentes** que creas que podrían contribuir a la historia que estás imaginando. Usa *esta tabla*.
2. Una vez empieces a leer/escuchar/ver/consumir esos referentes, describe en esa misma lista qué **detalles** o **elementos** te parecen **interesantes** y cuáles **evitables**.
3. **Continúa ampliando** la lista con los pasos primero y segundo
4. Mientras haces el tercer paso, **resalta los puntos de interés** que veas en común entre los referentes que has explorado; los puntos que te parecen novedosos
5. **Mira esos resultados** que hiciste y responde la siguiente pregunta: **¿tu idea también tiene esos elementos?**
 - **Si la respuesta es sí**, entonces estás frente a referentes que quizás sean muy similares a la idea que tienes para tu historia y sería conveniente que encontraras elementos diferentes
 - **Si la respuesta es no**, entonces tu idea está aportando elementos que pueden resaltar dentro de esos referentes

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

Raising Voices Across Cultures
Culturas sin barreras

@ochentapodcasts