

GUÍA FABULANTÁSTICA

PARA HACER
TU PÓDCAST
DE FICCIÓN

Studio Ochenta

CAPÍTULO 3

CREAR UN MUNDO DE FICCIÓN

En el capítulo anterior hablábamos de ideas, y aquí vamos a hablar del paso siguiente para definir la historia del show que quieres crear. Antes de siquiera empezar a producirlo, debes saber qué quieres contar en tu historia.

O sea, cuál es el concepto básico del show que te imaginas.

Esta es la etapa en la que decides cuál va a ser el destino de tu historia y, por lo tanto, dónde quieres que comience.

En Studio Ochenta partimos de aquí: ¿cómo le presentarías el show a tu mamá en una sola línea? Algunos llaman a esto la premisa. Por ejemplo, la premisa de la serie *Stranger Things* (2016) podría ser: un grupo de amigos se enfrenta a un monstruo en su propio pueblo. Podemos añadirle más detalles: cuatro niños interesados en la ciencia ficción se enfrentan a un monstruo que amenaza su pueblo desde otra dimensión.

En otras palabras, la premisa es una propuesta que nos lleva a la aventura. Aquí van algunas premisas que parafraseamos para varios pódcast de ficción que admiramos:

- *El Gran Apagón* (Podium Podcast, 2016-2018): varios personajes enfrentan las consecuencias de que la tormenta solar más intensa de la historia deja a la Tierra en total oscuridad.
- *Espectro Sonoro* (Erre Podcast, 2021): en menos de tres minutos, un narrador relata historias de terror que involucran situaciones cotidianas contemporáneas.
- *Biotopía* (Podium Podcast, 2020-2021): por medio de un boletín informativo, conocemos la historia de una comunidad de científicos que trabaja en Biotopía, una urbanización en la que las leyes de la física funcionan de modo extraño.

- *Las Aventuras de Timmy* (Termo Podcast, 2019): “Timothy Rodríguez [es] un adolescente que se enfrenta a los problemas más bizarros e impredecibles dentro del mundo de la tecnología”³.
- *Psicofonías* (Psicofonías, 2014-2017): una antología de relatos de terror que buscan asustar al oyente desde una experiencia sonora inmersiva.

Mmm... Veo un patrón interesante aquí...

Si te das cuenta, todas estas premisas tienen una estructura similar que puede resumirse en una ecuación fácil de aprender:

PERSONAJE + ACCIÓN + LUGAR = PREMISA

Es decir, una premisa responde tres preguntas iniciales: **quién**, **qué** y **dónde**. También puede responder algunas otras: **cuándo**, **por qué**... La premisa tiene que ser clara para todo el desarrollo del proyecto; el estilo del show y los detalles jugosos vienen después.

Escribiendo la premisa durante varias semanas

¡LISTO! Ya tengo mi premisa...
¿Ahora qué hago?

Ahora es momento de analizar qué detalles nos plantea la premisa, es decir, qué mundo nos imaginamos con más detalles a partir de ella. Tomemos un ejemplo para analizar. A ver...

Premisa para un pódcast que “acabamos de inventarnos”
(ejem ejem, NO, porque es de *Mija Podcast*):

Desde su propia memoria, una hija de inmigrantes cuenta la historia de cada miembro de su familia para entender mejor su identidad.

¡Bien!

Para entender cómo una premisa clara nos ayuda a ampliar los detalles del mundo que contiene, sigamos estos pasos:

3. Esta es también la descripción textual del feed de *Las Aventuras de Timmy* (tomado el 14 de abril del 2022).

1. Definamos el dónde y el cuándo

La audioficción es un género que depende mucho del poder de la imaginación. Cuando creas un mundo para tu pódcast de ficción, debes pensar los detalles de estos lugares para que los personajes y la historia se desarrollen de forma coherente dentro de él. Tienes que conocer ese mundo como la palma de tu mano.

Tomemos el dónde y el cuándo de la premisa de *Mija Podcast* de ejemplo:

- Desde su propia memoria [...] cuenta (en presente).
- ¿Qué detalles podríamos añadir a este escenario según el año y el lugar en el que ocurren?
- Que las memorias de la protagonista están enmarcadas en la Nueva York de los años 90...
- Que las memorias de Mija están enmarcadas en la Bogotá o la Cali de los años 80...
- Que las memorias de Mija están enmarcadas en la Alejandría o el Londres de los 80 y 90...

Resulta que en ese dónde y ese cuándo está también el quién: nuestra protagonista. Entonces, vayamos al paso dos...

2. Definamos el quién: nuestro protagonista

¿Quién es Mija en *Mija Podcast*? Como regla general de todo el show, ella es una narradora que tiene una serie de memorias sobre su familia y las relata a un oyente. Mija habla con acentos de su país de procedencia y del país de origen de sus padres (colombiano y estadounidense, por ejemplo).

Según la temporada, Mija adquiere distintas características que complementan aquellas que son esenciales del personaje.

- En la primera temporada, es hija de inmigrantes colombianos
- En la segunda, es hija de inmigrantes chinos
- En la tercera, es hija de inmigrantes egipcios

Puedes estar en la Alejandría del 2022 o en un barco pirata en el año 2184 (o sea un lugar que no existe en tu realidad como creadore) pero recuerda siempre: **itú eres quien tiene el poder de crear los detalles que le permitan a los oyentes conocer ese mundo!**

De la pregunta sobre el quién se desprenden otras: por qué y cómo.
¿Por qué Mija quiere contar la historia de sus padres?

- En la primera temporada, quiere contarla porque ellos emigraron de Colombia a Estados Unidos y la protagonista quiere entender quién es ella entre identidades culturales encontradas (la pregunta fundamental de Mija es: ¿qué tan colombiana o qué tan estadounidense es?).
- En la segunda, quiere contarla porque sus padres emigraron de China a Francia (la pregunta fundamental de Mija es: ¿qué tan china o qué tan francesa es?).
- En la tercera, quiere contarla porque sus padres emigraron de Egipto a Inglaterra y ella, después, emigró de Inglaterra a Estados Unidos, por lo que la pregunta fundamental de Mija es: ¿qué tan egipcia o qué tan inglesa es?

3. Presenta tu mundo en audio

Quando escribes personajes para el audio, la historia no se ve: se escucha.

Mija nunca presenta su propio mundo físico (es decir, un espacio desde el que ella está contando su historia, como un auditorio), sino que presenta el mundo físico de los personajes que la marcaron. El oyente podría imaginarse que su padre, su madre y sus hermanos están en un garaje de autos si el guion no especificara al inicio de cada episodio que Mija dijera en qué parte del mundo y en qué año se desarrollan sus historias.

Eso nos lleva a este punto: piensa cómo quieres presentar tu mundo. En el pódcast de ficción hay varias maneras de hacerlo, pero en general debes combinar al menos dos de estos tres elementos narrativos:

- **El narrador.** Muchos pódcast de ficción utilizan un narrador para establecer el escenario.

Un ejemplo de la primera temporada de *Mija Podcast*:

“Nueva York en los años 80 estaba llena de criminales y delincuentes. O eso dicen. Pero también fue el lugar de gente de clase trabajadora como mis papás. Mi mamá Tatika emigró a Jackson Heights, Queens, desde Bogotá, Colombia”.

- **Los personajes.** Puedes hacer que tus personajes presenten el lugar en el que se desarrolla la narración a través de un monólogo o del diálogo entre ellos. Este es un recurso que usamos en una de las historias publicadas en *Ocbenta Cuentos* llamada “Pollo asado”:

(...)

KARLA

‘Magínate que estamos en la última parada. Paramos aquí a comer algo ahorita en la noche y ya seguimos derecho pa’l terminal. Es un paradero que se llama La Esperanza, oye. ¡Esto está encendido, sabes! Como alquito y te llamo. Rézale al pollo pa’ que no se pierda.

(...)

- **El sonido.** Obviamente el sonido también ayuda con esta presentación. ¿Cómo suena un barco pirata en el espacio? Piensa cómo tu mundo puede afectar a tus personajes, cómo hablan y cómo los sonidos presentan esos efectos. Los sonidos se clasifican, por lo general, en cuatro categorías: efectos, música, ambientes y voces. Este es un ejemplo de “The Wise Fool” (“El tonto sabio”), uno de nuestros episodios de *Cultureverse* (2021):

(...)

NARRADORA:

Está atardeciendo y el pueblo está lleno de personas jugando dominó en las calles y hay mucha, mucha música en todas partes.

(SFX y MUS: Música puertorriqueña como salsa, sonidos de río, pasos de JUAN)

(En el fondo, suena:

MR. COLÓN:

Hola Juanito, ¿qué es la que hay?

JUAN:

¡Bien aquí, señor Colón! Do you need some help with your groceries?

(SFX: Sonidos de río)⁴

(...)

4. Este fragmento fue traducido del guion original en inglés. Puedes encontrar la transcripción del episodio *aquí*.

Tenemos dos capítulos en esta guía que profundizan en el uso de audio como recurso narrativo: los **capítulos 5 y 6**.

Con estos tres puntos en mente (quién narra lo que está pasando, quiénes son los personajes de la historia y cómo el sonido ayuda a contarla), tendrás una premisa y una descripción más completa...

¡Genial este ejercicio! ¡Ya quiero empezar a escribiir!

¡Puedes hacerlo! Aunque antes de hacerlo te recomendamos que prepares un esquema aún más detallado de lo que crees que ocurrirá en la historia. Puedes crear muchos mundos diferentes con muchos personajes y escribir cientos de historias... pero hay que saber sus límites. Cuando decides cuál es la historia que quieres contar, debes saber de dónde vienes y para dónde vas.

Entonces, antes de escribir un episodio de tu pódcast, **haz un esquema** de todo el programa, que te permita ver el desarrollo de la trama dividido en episodios con un comienzo y un fin.

Generalmente, cada descripción de los episodios en un esquema tiene una o dos oraciones que explican lo que pasa en cada uno.

Tomemos la primera temporada de *Mija Podcast* y dividámosla en un esquema episodio por episodio.

Estructura: Ocho episodios

Mundo: El mundo que narra Mija es Nueva York en los años 90, y se traslada a Bogotá y a Cali en los episodios en los que habla de la historia de otros familiares. En su conjunto, el mundo es colombiano y estadounidense: la música, las expresiones orales, la mezcla de español e inglés (spanglish) y los sonidos ambiente apoyan esta sensación.

Esquema de los ocho episodios según el mundo propuesto:

- Episodio 1: Mija nos presenta su mundo en Nueva York y sus dificultades como hija de inmigrantes
- Episodio 2: Mija cuenta la historia de su mamá, Tatika, y por qué se fue de Bogotá (Colombia) a Estados Unidos
- Episodio 3: Mija cuenta la historia de su papá, Rocky, y por qué se fue de Cali (Colombia) a Estados Unidos

- Episodio 4: Mija cuenta la historia de su hermano, Mano, y su experiencia como hijo de inmigrantes. Además, este episodio conecta a los cuatro primeros personajes en un solo lugar: Nueva York
- Episodio 5: Mija cuenta la historia de su abuela materna, Yita, y cómo su experiencia de vida se presenta en la herencia cultural de Mija
- Episodio 6: Mija cuenta la historia de su abuelo materno, Titi, y cómo su experiencia de vida se presenta en la herencia cultural de Mija
- Episodio 7: Mija cuenta la historia de Chacho, su primo, quien fallece y se convierte en un ángel guardián para la familia
- Episodio 8: Todos los personajes se encuentran en un mundo de sueños

Cuando miramos este esquema, entendemos mejor cómo la historia se presenta más allá de la premisa inicial de Mija:

1. Cada personaje aparece y se desarrolla dentro de su propia historia (episodios 1-7)
2. Todos los personajes se encuentran al final (episodio 8)

Así puedes imaginar tu historia, **con un camino** en el que tú o tus personajes llegan a un fin.

EJERCICIO #3

Llena la tabla *Premisa y detalles sobre mi mundo de ficción* pensando en tu propio show de ficción. Luego, pásasela a alguien que no esté involucrado en el proyecto y pídele que te haga preguntas sobre la historia. **¿Hay algo que todavía no esté claro en lo que estás proponiendo?** Cualquier pregunta es válida y te ayudará a pensar más detalles para tu show de ficción.

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

Raising Voices Across Cultures
Culturas sin barreras

@ochentapodcasts