

GUÍA FABULANTÁSTICA

PARA HACER
TU PÓDCAST
DE FICCIÓN

Studio Ochenta

INTRODUCCIÓN

¡HOLA!

Soy **Lory Martínez**, fundadora de *Studio Ochenta*, una empresa productora de pódcast multilingües: documentales, de entrevistas ¡y también de ficción! Nos dedicamos a esto desde el 2019 y hemos crecido mucho desde entonces. Pero esta guía no habla sobre eso: habla, en gran parte, de lo que pasó antes de Studio Ochenta.

Antes de todo esto, un pajarito en mi cabeza me plantó la idea de hacer mi primer pódcast de ficción. Y lo hice: por mi cuenta, sin otros recursos más que mis manos, mis ideas y mi tiempo. Se llama *Mija Podcast*, y es la historia de una mujer cuya familia migró de Colombia a Estados Unidos (donde nació *Mija*, la protagonista): es la historia de sus historias. Es el show que me enseñó a hacer pódcast de ficción, el show que inspiró gran parte de esta guía.

Cuando decidí hacer *Mija*, me faltaban muchas cosas: me faltaba experiencia en escribir ficción, me faltaba patrocinio, me faltaban diseñadores sonoros y personas que me ayudaran a hacer la promoción del show... Parecía que me faltaba todo, pero aun así decidí hacerlo: escribí los guiones, hice la interpretación principal de la protagonista, me encargué del diseño sonoro... Poco me importaba si iba a tener éxito o no en ese momento. *Mija* empezó como un pódcast, solo uno, y de ese proyecto nació Studio Ochenta, la productora independiente que fundé, y que sigue siendo independiente, que busca su propia financiación e invierte en crear sus propios pódcast.

Desde que publiqué *Mija* creo que el pódcast de ficción es un patio de juegos: un espacio para que personajes que nos encantan, tramas que nos intrigan y escenas que nos conmueven puedan impactarnos desde lo sonoro. Creo que más aficionados al audio digital deberían tener herramientas para ahondar en la creación de ficción sonora, así como yo lo pude hacer con *Mija*, cuando decidí embarcarme en esa aventura sin tener todas las respuestas de antemano.

¡Por eso el equipo de Studio Ochenta y yo escribimos esta guía!

Estoy segura de que con la *Guía fabulantástica para hacer tu pódcast de ficción por Studio Ochenta* podrás hacer tu propio pódcast... si no, no la hubiéramos titulado así. Aquí reunimos reglas y experiencias que desde Studio Ochenta creemos que debes conocer para que puedas encontrar tu propia manera de hacer un pódcast de ficción y entregárselo al mundo. Vamos a hablar de shows que hemos producido, como *Mija*, *Cultureverse*, *Ochenta Cuentos* y *Azafata en Atacama*, y vamos a mostrarte que lo importante es que el pódcast que sueñas pueda sorprenderte y enseñarte sobre el tipo de creador que quieres ser.

Esperamos que esta guía sea un primer paso para que encuentres ese camino, pero ten en cuenta siempre que no está escrita en piedra (sino en papel, papel virtual, quiero decir... tú entiendes, je, je, je) y que no tienes que aprenderte estos capítulos de memoria ni aplicarlos en el mismo orden para trabajar en un tu pódcast de ficción. ¡La práctica hace al maestro!

A lo largo de estos *10 capítulos* encontrarás ejercicios que te ayudarán a poner en práctica lo que revisaremos en cada uno, y no tendrás que hacerlo solo: por este recorrido te acompañará el Pajarito de Studio Ochenta... que, de hecho, ¡acaba de llegar y va a hacerme muchas preguntas antes de que te metas de lleno en esta guía!

¡Hola!
Sí, soy el Pajarito de Studio Ochenta
y voy a intervenir bastante.
Tengo varias preguntas...

DIEZ PREGUNTAS QUE QUIZÁS TE HAS HECHO SOBRE LA FICCIÓN EN AUDIO

1
Primero: ¿vamos a aprender a hacer una producción estilo radioteatro? ¿o una radionovela? ¿Por qué hablas de "pódcast de ficción"? ¡AYUDA!

LORY: Bueno, hay muchos debates al respecto que se remiten a la historia del radioteatro y de las radionovelas, como se las conocía en el siglo XX. En esta guía vamos a hablar de pódcast de ficción, que se diferencia del radioteatro y la radionovela fundamentalmente en la forma como se produce.

Podemos pensarlo de esta manera: aunque el pódcast de ficción y la radionovela o el radioteatro son primos, creemos que el pódcast de ficción es más hermano de plataformas de series y películas bajo demanda como Netflix. Lo pensamos así por dos razones:

1. Porque tanto estas plataformas como los pódcast te dan acceso “cuando quieras-como quieras” a sus contenidos, ya sea de una sentada o con sesiones de escucha, según la frecuencia con la que se publican los episodios.

2. Porque el pódcast es un formato esencialmente digital y por eso compete en internet: un ecosistema en el que las plataformas de series audiovisuales son de las mayores competencias a la hora de ofrecer contenido de ficción.

Entonces, un pódcast de ficción es un contenido de audio de ficción de cualquier género (comedia, terror, ciencia ficción, etc.) que normalmente se distribuye por RSS¹ (o sindicación) y que normalmente se encuentra en aplicaciones de pódcast como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pocketcasts, y muchísimas más.

1. El *feed* RSS es una herramienta de distribución que permite que los usuarios puedan recibir episodios actualizados en las plataformas de pódcast en las que estén siguiendo los shows que les interesan.

2 Bien, voy a tener todo eso en cuenta... otra pregunta: ¿qué es una buena historia para un podcast de ficción?

2

LORY: Cuando alguien te echa un cuento, ¿qué es lo que más te atrapa de todo eso que te está contando? ¿Es el personaje que pasa por una transformación compleja? ¿Es la trama, que tiene momentos tranquilos y momentos de tensión? ¿Es el ritmo de la historia, es decir, la capacidad que tiene quien te la cuenta de variar el tono o pausar en los momentos importantes para aumentar la tensión...? ¿O quizás lo detalladas que son las descripciones? ¿O será más bien una mezcla de varios de esos elementos, que funcionan dependiendo de cómo se hayan presentado?

Todos estos son recursos que pueden ayudar a contar una buena historia (y muchísimos más, claro). En el podcast de ficción, esos elementos se traducen en voces, música, diseño sonoro, ritmo y efectos de sonido que ayudan a los oyentes a imaginar el mundo que la historia está presentando.

3

Pregunta chiquita: ¿puedo escribir un podcast de ficción sin haber escrito nada de ficción antes (una novela, un cuento, una serie audiovisual, etc.)?

LORY: *siiiiiiii*

Hay muchos escritores de podcast de ficción que debutaron escribiendo en este formato, que jamás han querido escribir una novela o un cuento y que nunca habían escrito para formatos audiovisuales antes. ¡En *Ochenta Cuentos* (y *Ochenta Stories*, su versión en inglés) hemos publicado muchísimos episodios de autores nóveles! Lo importante para escribir un podcast de ficción es que quieras hacerlo y que te tomes el tiempo necesario para lograrlo.

4 Espera... ¿dónde encuentro voces para que interpreten a los personajes de mi podcast de ficción?

4

LORY: En los últimos cinco años, la industria del podcast en español ha estado consolidando su profesionalización y todavía lo sigue haciendo. Eso significa que hay un debate recurrente e importante sobre el efecto de ofrecer servicios de producción, interpretación de voces, edición de audio y demás sin

cobrar por ese trabajo realizado. Si vas a trabajar con un equipo de personas para hacer este proyecto, deberías pagarles. ¡Hay muchos intérpretes de voces profesionales que puedes encontrar en redes sociales!

Si vas a enfrentarte a un proyecto sin presupuesto económico, puedes pedirle a amigos, familiares y conocidos que interpreten a los personajes por ti. (Para la primera temporada de *Mija Podcast*, usé solo mi voz y ¡salió muy bien!). En ambos casos es fundamental que puedas darles el crédito necesario por su contribución al proyecto.

5

Un detalle sobre **la música** si pongo música con derechos de autor en mi pódcast, ¿me buscará el FBI?

LORY: *siiiiiii.*

En realidad, no sabemos si te buscará o no el FBI, pero no uses música que tenga derechos de autor vigentes. Por favor, no.

Existen muchas plataformas en las que puedes encontrar canciones por las que no debes pagar regalías, como Free Music Archive o Freesound.org. También hay muchos artistas que te permiten usar sus canciones con licencias Creative Commons, que autorizan publicar, reproducir e incluso alterar las pistas. Otra opción es que compres música en bancos como Pond5, Audiojungle, Epidemic Sound... y la tercera opción (nuestra preferida cuando hay dinero) es trabajar con un compositor o diseñador sonoro que pueda producir música original para tu pódcast de ficción.

6

¡Ya quiero ponerme a grabar! Pero, un segundo, ¿qué **necesito** para grabar los audios de mi pódcast de ficción?

LORY: ¡Puedes hacer un pódcast de ficción con un teléfono, una computadora o con un micrófono profesional! Cualquier herramienta de grabación sirve, pero entre mejor calidad sonora puedas conseguir, mejor se escucharán las voces que hayas grabado y, además, podrás modificarlas en posproducción a tu antojo. Te recomendamos tener el mejor equipo dentro de tus posibilidades.

Bueno, ya que hablaron de dinero solo un momentito, se me ocurre esto de pasadita, como quien no quiere la cosa: **¿cuánto cuesta** hacer un pódcast de ficción?

7

LORY: Los presupuestos de los pódcast de ficción varían muchísimo y dependen de dos cosas:

1. El equipo de personas que necesites a bordo (o sea, les intérpretes de los personajes, los diseñadores sonoros, etc.).
2. La duración de cada episodio de tu historia.

Si haces un pódcast de ficción de episodios de tres minutos con apoyo de tus amigos, no va a costar lo mismo que uno de episodios de cuarenta minutos con la participación de un actor/celebridad como voz protagonista.

Lo que te recomendamos es que sepas exactamente qué puedes hacer con lo que tienes, para que no te genere costos que no puedes pagar. Por ejemplo: si no puedes pagar intérpretes de voz profesionales, ¿no sería una mejor idea escribir una historia con una sola voz y que tú mismo interpretarás a ese personaje? O, si sabes que cuentas con dos amigos más para que hagan los roles de los personajes, ¿por qué no escribir una historia con máximo tres personajes?

8

Quizás tuve que haber preguntado esto al principio, pero... **¿cuánto tiempo** toma hacer un pódcast de ficción?

LORY: Puede tomarte tres meses como puede que sean años. Lo importante es que planees tu proyecto con metas claras y concretas y que intentes cumplirlas al pie de la letra si quieres que tu proyecto sea publicado. Esto no significa que no puedas alterar un poco las fechas de entrega a lo largo de la producción (especialmente si es una producción que manejas por tu cuenta y en tu tiempo libre), pero la constancia hace toda la diferencia entre un proyecto que puede quedarse estancado por años y uno que sí será publicado después de un proceso creativo enriquecedor.

¿Puedo hacer un pódcast de ficción por mi cuenta?

9

LORY: *siiiiii.*

Lo importante no es que cuentes necesariamente con un gran equipo de personas, sino que entiendas cuáles son los roles que se deben cumplir dentro de una producción. Eso te ayudará a entender si estás dispuesto a asumirlos todos tú mismo o si necesitarás ayuda para lograrlo.

10

Creo que esas eran todas mis dudas...

LORY: Te propongo una última antes de empezar, Pajarito: ¿por qué quieres hacer un pódcast de ficción? ¿Por qué vale la pena que inviertas tiempo en eso? En *Mija*, por ejemplo, yo quería contar la historia de mi propia vida pero desde la ficción; quería tomar ese riesgo y creía que valía la pena experimentar entre la ficción y la realidad. Intenta preguntarte, antes que todo, cuáles son esas razones como creador para hacer este proyecto: ¿qué temas te importan?, ¿por qué quieres contar tu historia en audio y no solo en texto?, ¿por qué deberías hacerlo tú?

Lector, voy a dejar que esta guía te dé herramientas para responder estas preguntas...

Yo voy a seguir apareciendo para hacer preguntas, llamar tu atención para que tengas en cuenta los conceptos importantes y darte tips 😊

LORY: Ahora sí, te dejo con la lectura, Lector, acá me despido yo... Así que... **AVANTI!**

EJERCICIO INTRODUCTORIO:

Llena *esta tabla* con todos los detalles que imagines que harán parte de la producción del pódcast que sueñas. Concéntrate primero en lo que imaginas que será el proyecto.

Comprométete a modificarla a medida que vayas leyendo esta guía. Verás cómo varios aspectos de cada una de las categorías de la tabla irán cambiando a medida que vayas descubriendo nuevos aspectos de la producción.

Raising Voices Across Cultures
Culturas sin barreras

@ochentapodcasts