VOCES DE LAS COMUNIDADES

GUÍA INTRODUCTORIA PARA LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE PODCASTS

GIJTR
Global Initiative for Justice
Truth & Reconciliation

International Coalition of
SITES *of* CONSCIENCE

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC o la Coalición) es una red global de museos, sitios históricos e iniciativas comunitarias dedicadas a construir un futuro más justo y pacífico haciendo participar a las comunidades en el recuerdo de la lucha por los derechos humanos y en el abordaje de sus repercusiones modernas. Fundada en 1999, la ICSC ahora tiene como miembros a más de 300 Sitios de Conciencia en 65 países. La ICSC apoya a estos miembros mediante siete redes regionales que fomentan la colaboración y el intercambio internacional de conocimientos y buenas prácticas.

Encuentre más información en www.sitesofconscience.org

colectiva normal

La Colectiva Normal es un grupo interdisciplinario compuesto por documentalistas, periodistas, diseñadoras y académicas que le apostamos a la creación y divulgación de proyectos narrativos de alta calidad e impacto social. Desde 2018, *la Colectiva Normal* ha venido desarrollando una metodología de co-creación de podcasts en el que los productores trabajamos de la mano con los personajes para desarrollar historias cuyo contenido y estética refleja sus voces y experiencias. Nuestro lema: trabajamos con los protagonistas para contar las historias con ellos y no solo sobre ellos.

www.colectivanormal.com

Cubrir : Mujer dando su testimonio durante la producción de podcasts en Mahates (Bolívar), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

ACERCA DE ESTE KIT DE HERRAMIENTAS

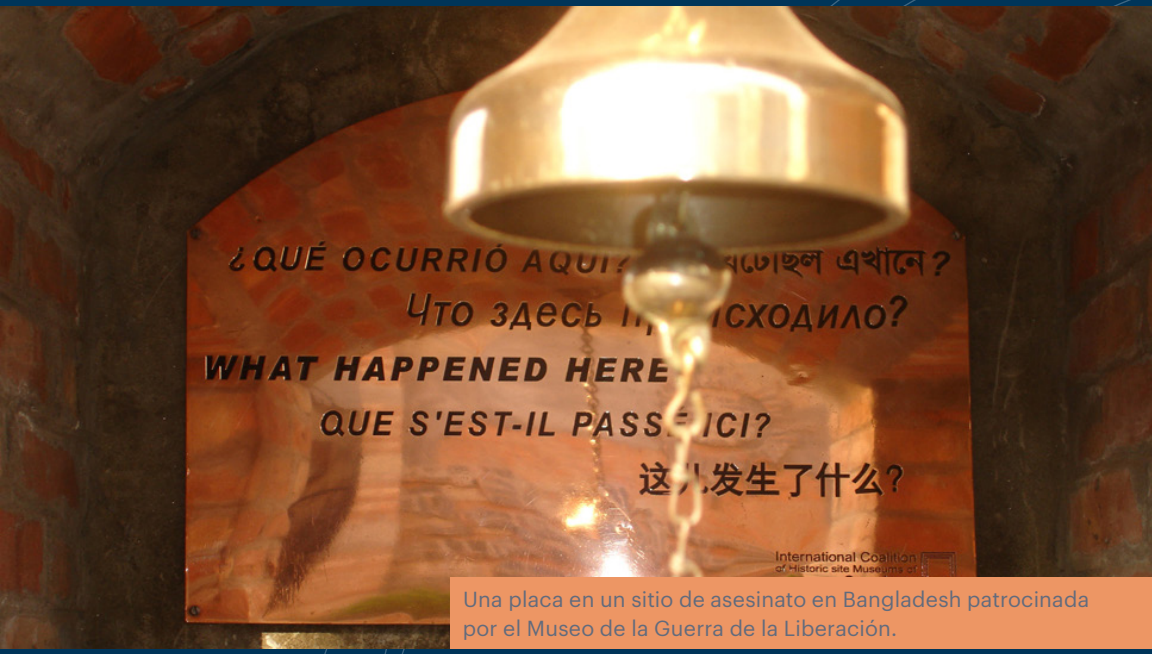
El propósito de esta guía es introducir a sus lectores al mundo del podcast y a la manera en que este formato puede convertirse en una herramienta para contar historias. Presentamos las distintas etapas detrás de la creación de un podcast, pero no con el ánimo de formar productores (aunque nos sentiremos honrados si eso ocurre). Más bien queremos detallar cómo los conocimientos locales y la experticia que tienen las comunidades son cruciales para llevar un podcast a buen término. Más importante, esta guía afinará las habilidades narrativas y creativas de aquellos que quieren contar sus propias historias y hacerlas circular más allá de sus comunidades. Creemos que no es suficiente con contar historias, sino que hay que aprender a contarlas bien. Una historia bien contada se convierte en una herramienta para el cambio social, además termina por honrar a los protagonistas y por hacer justicia a las complejidades de sus propias vidas.

Autor: Daniel Ruiz-Serna
Contribuyentes: Daniel Ruiz-Serna, César Paredes, y Seluna Fernández

Para conocer mas visite nuestro sitio web
www.gijtr.org

ACERCA DE LA INICIATIVA GLOBAL DE JUSTICIA, VERDAD Y RECONCILIACIÓN (GIJTR)

Alrededor del mundo, hay llamados cada vez más fuerte de justicia, verdad y reconciliación en países en donde los legados de enormes violaciones a los derechos humanos proyectan su sombre sobre las transiciones de regímenes represivos a formas participativas y democráticas de gobierno. Para cumplir con esta necesidad, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC, o la Coalición) lanzó la Iniciativa Global de Justicia Verdad y Reconciliación (GIJTR) en agosto de 2014. GIJTR busca abordar nuevos desafíos en países en conflicto o transición que tienen dificultades con los legados de violaciones graves a los derechos humanos, o con este tipo de violaciones en curso. La Coalición dirige a la GIJTR, que incluye a otros ocho socios organizaciones: American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), Estados Unidos; Asia Justice and Rights (AJAR), Indonesia; Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), Sudáfrica; Documentation Center of

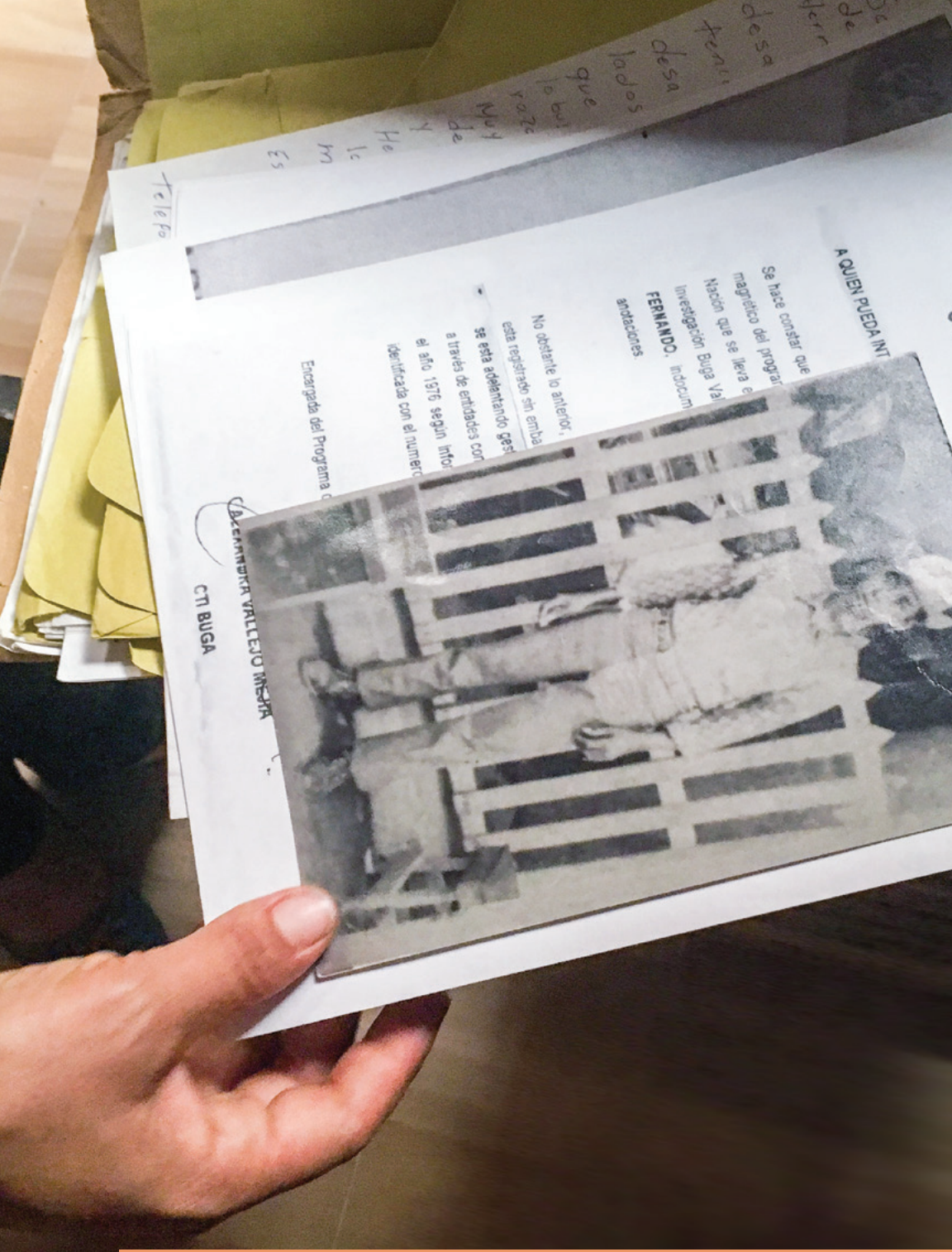


Una placa en un sitio de asesinato en Bangladesh patrocinada por el Museo de la Guerra de la Liberación.

Cambodia (DC-Cam), Camboya; Due Process of Law Foundation (DPLF), Estados Unidos; Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Guatemala; Humanitarian Law Center (HLC), Serbia; and Public International Law & Policy Group (PILPG), Estados Unidos. Además de aprovechar la experiencia de los miembros de la GIJTR, la Coalición aprovecha el conocimiento y las conexiones de larga data con la comunidad de sus más de 300 miembros en 65 países para fortalecer y ampliar el trabajo de la GIJTR. Los socios de GIJTR, junto con los miembros de la Coalición, desarrollan e implementan un rango de actividades de rápida respuesta y de programas de alto impacto que utilizan enfoques restaurativos y retributivos respecto de la justicia y la responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos. La experiencia de las organizaciones bajo la GIJTR incluye:

- La afirmación de la verdad, reconciliación, memoria y otras formas de memoria histórica;
- Documentar los abusos de derechos humanos para fines de justicia de transición;
- Análisis forense y otras iniciativas relacionadas con personas perdidas y desaparecidas;
- Defensoría de las víctimas, como por ejemplo mejorar el acceso a la justicia, apoyo psicosocial y actividades de mitigación de trauma;
- Brindar asistencia técnica y desarrollar la capacidad de los activistas y organizaciones de la sociedad civil para promover y participar en los procesos de justicia de transición;
- Iniciativas de justicia reparadora; y
- Asegurar justicia de género en todos estos procesos.

A la fecha, la GIJTR ha liderado a los actores de la sociedad civil en varios países en el desarrollo y la implementación de documentación y proyectos de afirmación de la verdad, llevado a cabo evaluaciones sobre memorialización y capacidades de documentación y apoyo psicosocial de organizaciones locales; y les brindó a sobrevivientes de las regiones de Asia, África y el Medio Oriente y África del Norte capacitación, apoyo y oportunidades de participar en el diseño y la implementación de enfoques de justicia transicional impulsados por la comunidad. Dada la diversidad de experiencia y habilidades dentro entre los socios de la GIJTR y los miembros de la red de la Coalición, el programa ofrece a los países que han superado conflictos y a los países que emergen de regímenes represivos una oportunidad única de tratar las necesidades de justicia de transición de manera oportuna a la vez que promueve la participación local y el desarrollo de capacidad de socios comunitarios. Desde su fundación, GIJTR ha participado con personas de 72 países, trabajado con 681 CSO y apoyado a 323 proyectos comunitarios y la recolección de más de 5,040 testimonios de violaciones a los derechos humanos.



Inspección de archivos de documentación sobre desaparición forzada en la Fundación Guagua en Cali, Colombia, durante el diagnóstico de la GIJTR realizado en 2019. Foto: ICSC

CONTENIDO

Introducción 7

SECCIÓN 1 : El podcast 9

¿QUÉ ES UN PODCAST? 9

VENTAJAS DEL PODCAST 10

¿CÓMO ESCUCHAR PODCASTS? 11

SECCIÓN 2 : Las etapas de producción de un podcast 12

PRE-PRODUCCIÓN (FASE DE PREPARACIÓN) 12

La planeación 12

Las entrevistas 14

Consentimientos informados 17

Preparación de los guiones 18

ESCRITURA DE LOS GUIONES 21

PRODUCCIÓN (GRABACIÓN DEL PODCAST) 27

POST-PRODUCCIÓN (MAQUETA, MONTAJE, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN) 28

SECCIÓN 3 : Retos y aprendizajes 31

INTRODUCCIÓN

Este manual fue desarrollado a partir de la experiencia de realizar podcasts basados en historias de sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, producidos enteramente por comunidades sin ninguna experiencia anterior de producción. El programa se adelantó en el marco del proyecto de apoyo al proceso de justicia transicional en Colombia de la Iniciativa Global para la Justicia, la Paz y la Reconciliación (Global Initiative for Justice, Peace and Reconciliation – GIJTR). La implementación fue liderada por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y encargada a la Colectiva Normal en el segundo semestre de 2022.

El manual se desarrolló con la esperanza de que pueda aportar una metodología básica de trabajo para la producción de podcasts comunitarios en los procesos de memoria alrededor del mundo, no solamente en los países donde trabaja la GIJTR, sino en cualquier contexto donde las comunidades sin preparación previa se plantean desarrollar iniciativas de memorialización con sus propias historias en este formato.

Para un mejor resultado, sugerimos que para los ejercicios de desarrollo de historias y de preparación del guión a partir de las entrevistas se cuente con el acompañamiento de personas con experiencia en realizar entrevistas, que siempre pueden encontrarse en las radios locales, y en contar historias que siempre hay en las comunidades.

Para mayor información, se puede consultar la página www.gijtr.org

Hombre dando su testimonio en Buenaventura (Cauca), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

SECCIÓN 1.

EL PODCAST

¿Qué es un podcast?

El término *podcast* se usó por primera vez en 2004 para describir algo que en ese entonces estaba revolucionando la producción de programas de radio: el hecho de que estaban circulando más y más programas que se transmitían en internet y a los que la gente tenía acceso a través de sus dispositivos portables de MP3 (el más famoso de esos reproductores de audio digital era el iPod, creado por la compañía Apple.)

El término Podcast es la combinación de dos palabras: iPod + Broadcasting (que en inglés quiere decir transmitir). Así que no existe una traducción exacta para la palabra podcast, pero en español podemos llamarlo audio o radio descargable.

Inicialmente, los podcasts facilitaban a las emisoras de radio la difusión de sus programas en diferido, de modo que podían publicarlos en internet para que los oyentes los descargaran y escucharan cuando lo desearan. Hoy en día los productores de podcast ya no son solo las grandes emisoras sino pequeños grupos de narradores y contadores de historias, así como individuos y hasta comunidades. Por lo general, los podcasts son muy variados en su contenido, tienen muchos usos y son producidos por todo tipo de compañías y personas. Hay podcasts de investigación periodística, ficción, entrevistas, deportes, cine o humor, otros que sirven para la divulgación de conocimiento científico o como materiales de educación, los que se usan como audio-guías en museos y ciudades, los que capturan paisajes sonoros y los que tratan temas biográficos. En fin, hay tantos temas y contenidos como productores de podcasts.

Ventajas del podcast

La ventaja más importante de este formato es que es portable: se puede escuchar donde y cuando se quiera, lo que también significa que el podcast empieza y termina cuando el oyente lo decida. Más importante, el podcast, al igual que la radio, ofrece al oyente la posibilidad de hacer otras cosas o de continuar con su rutina mientras lo escucha.

El podcast es un sistema versátil pues es compatible con la mayoría de los dispositivos digitales que existen en la actualidad. Se pueden oír en teléfonos, tabletas o computadores. Además, no siempre es necesario estar conectado a internet para escucharlos pues se pueden descargar con facilidad. Hay podcasts que pueden descargarse en aplicaciones como WhatsApp o en discos USB. Y hay otros tantos podcasts cuyo contenido rota por emisoras comunitarias.

Los productores de podcasts encuentran en el formato una posibilidad de mayor creatividad y experimentación pues tienen libertad en cuanto los temas a tratar. También pueden escoger cómo distribuirlo y sus horarios de publicación.

Sesión de grabación para un podcast, Buenos Aires (Cauca), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

En el contexto de proyectos comunitarios, el podcast es un formato compatible con la cultura y tradición oral, que es la manera en que la mayoría de

comunidades rurales comparten y transmiten sus conocimientos. Además, moviliza sonidos, acentos, voces y modos de hablar que son significativos para la gente y con los que muchas personas pueden identificarse. Y cuando se compara con otros formatos narrativos (televisión, documental, cine), el podcast es mucho más barato de producir y más fácil de distribuir. Todas estas ventajas hacen del podcast un formato amigable para que la gente cuente sus propias historias y para que éstas lleguen a toda clase de públicos.

¿Cómo escuchar podcasts?

No se necesita tener una cuenta en ninguna plataforma para escuchar un podcast. Pero sí se necesita un mínimo de acceso a internet. Muchos podcasts pueden escucharse directo en la web, lo único que se necesita es encontrar la página web de la emisión que se quiere escuchar.

Mujer siendo entrevistada durante la producción de podcasts en Mahates (Bolívar), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

La inmensa mayoría de podcast tienen la opción de ser descargados. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

1. **Conectarse a internet**
2. **Descargar una aplicación para escuchar podcast**
   (por ejemplo Spotify, Google Podcasts SoundCloud, Apple Podcasts, Stitcher, Spreaker or Amazon Podcasts)
3. **Buscar el podcast que se quiere escuchar e ir a la lista de episodios**
4. **Suscribirse al podcast que más le guste**
5. **Para escuchar sin conexión a internet solo hay que descargar el audio**

SECCIÓN 2.

LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE UN PODCAST

En general, la producción de un podcast (desde la idea inicial hasta su publicación en internet) consta de cuatro grandes etapas: la pre-producción, la escritura de los guiones, la producción y la post-producción. Cada una de ellas supone distintos tipos de actividades que describimos a continuación.

Pre-producción o fase de preparación

La Planeación

En esta etapa se idea o planea lo que queremos hacer y lo que necesitamos para poder realizarlo. Es aquí cuando se define el proyecto y la historia que se quiere contar. Además, se forma el equipo de trabajo, se asignan tareas, se hacen los contactos necesarios y se establece un presupuesto.

En esta etapa se apela a la experiencia directa de los participantes con los temas que se quieren tratar, así como a su familiaridad con la gente y con el contexto pues ellos poseen una posición privilegiada para registrar la vida cotidiana y presentar a los futuros oyentes cómo se hacen las cosas en sus comunidades. Además, los participantes locales tienen acceso a testimonios, a personas y a facetas de la vida diaria que a un investigador foráneo le tomaría años adquirir.

Para definir la historia que se quiere contar hay que hacerse preguntas como las siguientes: ¿Cuál es el tema que se quiere abordar y desde qué perspectiva se aborda? ¿Qué objetivo se tiene? ¿Quién será la audiencia? ¿Cómo se puede tejer un vínculo entre los oyentes y la historia que se quiere contar?

Hombre dando testimonio durante la producción de podcasts en Mahates (Bolívar), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

Para definir la historia que se quiere contar ha de tenerse en cuenta qué tan fácil es acceder a los protagonistas y a sus testimonios. ¿Es fácil entrevistar a fulanito? ¿Estará dispuesto a contar su historia y a participar en el proyecto? ¿Cuántas entrevistas serán necesarias y cuántas personas distintas pueden ofrecer su punto de vista? Además, es recomendable hacer un tipo de investigación previa para conocer más a fondo el tema, determinar la información de contexto y saber si la historia ha sido contada antes –y si lo ha sido, planear qué ángulo distinto o qué elementos nuevos puede ofrecer nuestro podcast. En la investigación se identifican también cuáles son los acontecimientos relevantes y sus diferentes protagonistas. De ser necesario, se visitan también los lugares y se examina la posibilidad de capturar los sonidos de esos lugares.

Grabación de una entrevista, Cereté (Córdoba), Colombia, 2022.
Fotografía tomada durante el proceso.

Las entrevistas

Las entrevistas son la piedra angular de los podcasts testimoniales como en los que nos enfocamos en este proyecto. Las entrevistas son mucho más que tener una grabadora y un conjunto de preguntas pre-establecidas. Más bien, son un tipo de conversación profunda con el entrevistado, pero es una conversación que está orientada por la historia que se quiere contar. Y es esa historia la que determina cuál es la información necesaria pues es imposible abarcarlo todo en una simple entrevista (ver planeación).

Conducir una buena entrevista es todo un arte y no hay una sola forma de hacerlo. Todo depende de los temas que se van a tratar, de la personalidad del entrevistado, de las habilidades del entrevistador, pero también del lugar y del momento que se escojan para realizar una entrevista. Hay sin embargo unos pasos necesarios que pueden hacer que una entrevista produzca buenos resultados.

- **Identificar los entrevistados:** Es esencial hacer una buena selección de las personas que se entrevistarán pues alrededor de sus testimonios se construirá la historia del podcast. Por eso se deben identificar cuidadosamente según sus características, personalidad y conocimiento.

- **Escoger momento y lugar:** La disposición del entrevistado hacia ciertas preguntas o hacia la entrevista en general dependen del momento y del lugar que se escojan para realizar la entrevista. Hay momentos y sitios donde no se habla de ciertas cosas o donde no se puede desarrollar la entrevista sin tropiezos o sin perturbar al entrevistado. Un buen lugar y un momento oportuno crean la atmósfera para una buena conversación.

- **Diseño de la entrevista:** Las entrevistas se diseñan en función del tema que se quiere abordar. El diseño es entonces determinar el conjunto de preguntas que pueden llevarnos hacia esos temas que abordará el podcast. A eso se le conoce como una entrevista semi-estructurada. En este tipo de entrevistas se decide de antemano lo que se quiere saber y en base a ello se define un guión de preguntas. Pero se trata de preguntas abiertas, es decir, preguntas que requieren una respuesta distinta al "si" o al "no" y que brindan libertad de expresión al entrevistado. Además, las preguntas abiertas buscan comprender las percepciones de los entrevistados y profundizar en sus conocimientos sobre los eventos que se quieren discutir.

- **Entrevista:** Durante la entrevista, el entrevistador debe estar muy bien familiarizado con los equipos que usará (grabadora, micrófonos) para que las cuestiones técnicas no se vuelvan un foco de distracción. Recomendamos que sean dos personas quienes realicen la entrevista: una será responsable de los aspectos técnicos y la otra de guiar la entrevista. El entrevistador debe hacer un esfuerzo por escuchar realmente lo que sus entrevistados dicen, saber cuándo guardar silencio y las preguntas que vienen al caso. Por eso, aún cuando existe un guión general de preguntas, el entrevistador debe fluir con la conversación, permitir que el entrevistado responda a sus anchas y sin límite de tiempo a las preguntas.

Dos consejos importantes en las entrevistas para podcast

1. Si bien la entrevista debe fluir como una conversación, para el formato podcast es muy importante que las reacciones verbales del entrevistador no se mezclen con la voz del entrevistado. En una conversación, es normal reaccionar a las respuestas con expresiones como "sí" o "claro", o con sonidos que expresan asentimiento o empatía. Pero para el podcast hay que cuidar mucho que la voz del entrevistador no se sobreponga a las respuestas del entrevistado. El gran reto del entrevistador es guardar silencio durante las respuestas y escoger el

Grabación de una entrevista, Riosucio (Chocó), Colombia, 2022.
Fotografía tomada durante el proceso.

momento preciso para hablar. Recomendamos que para reaccionar al relato, el entrevistador use su lenguaje corporal solamente: asentir con la cabeza, mirar a los ojos o gesticular con las manos son todas formas de responder a lo que estamos escuchando.

2. En el formato podcast es importante no olvidar que los oyentes no tienen la posibilidad de ver los gestos de los entrevistados. Muchas veces "hablamos" con nuestro cuerpo o recurrimos a referentes visuales para describir ciertos eventos. Como cuando alguien extiende los brazos para mostrar el tamaño de una cosa, o señala una parte de su cuerpo para indicar dónde sintió algo. En esos casos, el entrevistador debe invitar al entrevistado a que en lugar de señalar describa las cosas con sus propias palabras ("el hueco era como de tres metros" o "me dolía aquí en el hombro").

Otras cosas importantes sobre las entrevistas

Existen varias ventajas cuando las personas que realizan las entrevistas pertenecen a la misma comunidad que a la del entrevistado. La más importante es que tienen una mirada "desde adentro" y por lo tanto una perspectiva que puede ser más auténtica. Otra ventaja es que cuando el entrevistador y el entrevistado ya se conocen, tienen una relación de confianza que va a hacer

más fluida la conversación. Y eso ya los pone en ventaja frente al mejor de los periodistas pues, aunque ellos sean expertos en su área, no pertenecen a la comunidad y no conocen suficientemente bien a los entrevistados.

Sin embargo, algo de ese conocimiento mutuo puede repercutir en el contenido del podcast. Puesto que entrevistador y entrevistado comparten los mismos referentes sociales y el mismo acervo cultural, es posible que durante la entrevista tiendan a dar muchos asuntos claves por sentados, es decir, a pensar que muchas cosas de las que se hablan son triviales (lo que se come, el clima, la ropa, el transporte, el paisaje), que todo el mundo está familiarizado con esos temas y que por lo tanto no son relevantes para la historia. Lo mismo sucede cuando el entrevistador y el entrevistado pertenecen a la misma familia. Por eso durante la entrevista hay que tratar de asumir la perspectiva de alguien que no pertenece a la comunidad y no perder de foco la audiencia del podcast (que no está familiarizada con los contextos locales). Eso significa recordar que se está contando la historia para alguien que no comparte los mismos referentes culturales y que puede sorprenderse con todos esos detalles presentes en la vida cotidiana de la persona entrevistada.

En el caso de que el entrevistador esté ya familiarizado con la historia del entrevistado, y que el entrevistado piense que no es importante ahondar en detalles, una alternativa que encontró uno de los equipos que participó en el proyecto fue crear un cuestionario, entregárselo al entrevistado, preparar todo para grabar y dejar que el entrevistado respondiera a solas con la grabadora. De esta manera el entrevistado narró los eventos con todos los detalles pertinentes, a sabiendas que la persona detrás de la grabadora escucharía la historia por primera vez. En otras palabras, tanto entrevistadores como entrevistados tienen que hacer un esfuerzo por ser generosos con los oyentes. Eso significa darle todos los elementos para que ellos lleguen a entender en el mismo grado de comprensión lo que los protagonistas ya entienden.

Consentimientos informados

El consentimiento informado es una invitación que se le hace a una persona para que participe en el proyecto. Pero para que el entrevistado decida si quiere o no participar debe recibir, de manera clara, toda la información sobre el proyecto y sobre cómo se va a usar su testimonio. Ese consentimiento puede

Grabación de una entrevista, El placer (Putumayo), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

obtenerse de manera escrita u oral. Muchas personas no les gusta firmar documentos y prefieren dar su aprobación de manera oral, así que ha de leerse el consentimiento y grabar su respuesta. Sugerimos presentar el consentimiento dos veces: al inicio de la entrevista y luego al final. Es importante porque al escuchar para que se usará su testimonio luego de finalizar la entrevista, el entrevistado puede sentirse aún más seguro sobre su decisión. Es clave antes de finalizar la entrevista y agradecer al entrevistado por su participación, cerciorarse de que se cuenta con ese consentimiento libre e informado.

Preparación de los guiones

Los guiones son la columna vertebral de este tipo de podcasts. Pero antes de crearlos, es importante llevar a cabo toda una serie de acciones técnicas que van a facilitar su escritura. Una columna sólo puede ser fuerte si sus vértebras están en buen lugar. En este caso, las entrevistas hacen las veces de vértebras. Por eso, antes de cualquier cosa que se haga con los guiones es indispensable cuidar y preservar las entrevistas. Eso se hace manteniéndolas todas bien organizadas y almacenadas.

Tras terminar una entrevista, lo primero que se debe hacer es guardarlas en un disco duro y etiquetarlas adecuadamente. Idealmente, deben tenerse dos copias de cada archivo (una en un computador o disco duro externo, y otra en

algún tipo de nube o sitio de almacenaje en internet). Además, cada archivo ha de guardarse con un nombre claro, de forma que sea fácil identificarla y ubicarla luego durante el proceso de producción. Incluir el nombre del entrevistado y la fecha (día, mes, año) son formas de hacerlo. Ejemplo:

Ent_Pedro_Perez_070922
Ent_2_Pedro_Perez_080922
Ent_Catalina_Salgado_101122

Taller de escritura de guiones con "La Colectiva Normal", Bogotá, Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

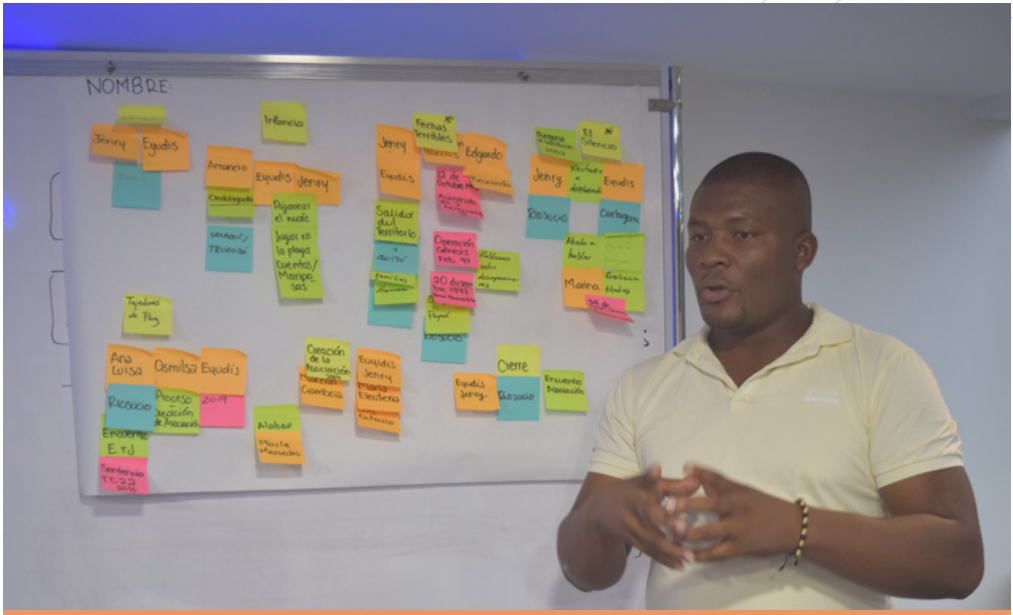
Una vez se almacenan y etiquetan las entrevistas, se procede a la transcripción. Para ello se pueden usar varios tipos de programas como Trint, Descript, Otter.ai, Sonix o Google transcribe. Aunque cada programa es distinto, todos ejecutan la misma acción: transforman contenido oral en un texto escrito. Pero esos textos escritos no son un fiel reflejo del testimonio oral. Los programas de transcripción no son siempre precisos puesto que pueden equivocarse con algunas palabras: a veces no las separan, no siempre reconocen los nombres de los lugares o no identifican nombres propios. La razón por la que las transcripciones no son siempre fidedignas es que el lenguaje hablado es mucho más abierto que el

escrito. Por ejemplo, una misma palabra la pueden pronunciar de manera distinta dos personas (a causa del acento o de la manera propia que cada uno tiene de hablar). En cambio, la escritura de una palabra es siempre una sola.

Además, al momento de transcribir, los programas no pueden identificar ni los ritmos, ni la intención, ni el estado de ánimo del entrevistado. Por eso es aconsejable "limpiar" las transcripciones. Esa "limpieza" no es otra cosa que leer las transcripciones al tiempo que se escucha la grabación. Es un trabajo muy útil porque permite corregir aquellas palabras que el programa de transcripción no reconoce o transcribe mal. También permite agregar la puntuación, separar ideas, organizar los párrafos e identificar momentos claves que pueden luego usarse en los guiones. Ese trabajo de limpieza hace que el texto transcrito refleje de la manera más fiel posible el testimonio oral, facilitando así el trabajo del guionista, quien va a elaborar la historia utilizando como fuentes primarias esas transcripciones.

Una vez se tienen las entrevistas almacenadas y bien identificadas, y se cuenta con las transcripciones ya listas se puede entonces pasar a la escritura de los guiones.

Sesión de producción con "La Colectiva Normal", Bogotá, Colombia, 2022.
Fotografía tomada durante el proceso.



Participante presentando el esquema de guión de un podcast, Bogotá, Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

Escritura de los guiones

La escritura del guión es quizás una de las tareas más complejas en la creación de un podcast. El podcast cuenta una historia, pero esa historia no existe antes de que se escriba el guión. Lo que existe es una serie de eventos en los que los protagonistas participaron, y ellos tienen recuerdos, experiencias, relatos e interpretaciones de esos acontecimientos. Pero la historia como tal aún no tiene forma (y aún menos para los futuros oyentes del podcast). Incluso un guionista puede contar dos historias totalmente diferentes basadas en la misma entrevista o en el mismo material. La historia surge en el proceso de escritura del guión, que no es otra cosa que un procedimiento en el que se hilvanan relatos y eventos que comparten conexiones. Piensen en los relatos de los protagonistas como la materia prima con la que se fabrica un objeto. El guión es ese producto acabado y la escritura del guión es el proceso de fabricación. Se requiere entonces de artesanos que le van dando forma a los testimonios, que le van encontrando lugar a los personajes, ritmos a los relatos e intencionalidad a los eventos. El guión, en últimas, es como un trabajo de traducción en el que se pone en un lenguaje que pueda ser comprendido por mucha gente aquello que ya es una realidad para los protagonistas de la historia.

Un ejercicio fácil que nos ayudará a dar forma a nuestra historia es contársela a otras personas. Muchas veces, cuando queremos contar una historia que nos resulta muy familiar, tendemos a olvidar que no todo el mundo la conoce tan bien como nosotros. Esto puede causar que olvidemos detalles importantes - el lugar donde sucede la historia, el año, algunas explicaciones de contexto – que los demás necesitan conocer para entender bien la historia. Cuando la explicamos a una tercera persona, ésta nos dirá qué es lo que no entendió, qué es lo que pudo entender, qué es lo que mejor despierta su interés, y qué información puede estar faltando.

Una buena manera de empezar el guión es leyendo todas y cada una de las entrevistas e identificar temas, lugares, personas o eventos claves. La mejor manera de organizarlo es ponerlo todo por escrito en la pantalla, o si es necesario en papel. Todo ese trabajo se puede hacer con los programas de transcripciones pues la mayoría de ellos tienen herramientas para subrayar y resaltar apartes del texto, o ponerles etiquetas o colores en función con los temas que se consideren importantes. Esos apartes que son seleccionados pueden luego exportarse al documento que servirá de guión.

Otra manera muy fácil de identificar ideas para organizarlas es usando notas en papelitos “post- it” de colores. Para este ejercicio, pueden usarse post-it de 5 colores diferentes, por ejemplo: Amarillo, Naranja, Verde, Rosado, Azul. Cada color simbolizará un tipo de información. Por ejemplo: Amarillo - Escenas, Naranja - Personajes o Testimonios, Verde - Lugares, Rosado - Anécdotas, Azul - Hechos históricos o hitos. Una vez tengamos clara esta leyenda, procederemos a armar las diferentes secciones de nuestro guión pegando los post-it en una hoja de tamaño 50x70 (véase imagen página 20). De esta forma puede visualizarse más fácilmente el relato y balancearlo para que sus componentes estén bien distribuidos.

Se pueden usar varios formatos para escribir el guión, pero al menos debe contener secciones que identifiquen una línea de tiempo, los diálogos, la música y los efectos sonoros. Este es un ejemplo:

Capítulo 1: "Si la vida me da palo..."

Sinopsis: Pedro, el protagonista, cuenta cómo se le ocurrió la idea de viajar en el tiempo

Escena	Fuente	Voz	Música	Diseño sonoro
#1	Narradora	Bienvenidos a "Cómo ganarse la vida". Hoy queremos contarles cómo alguien salió de su miseria		
	Ent_Pedro_ Perez_070922	"Y entonces a mí se me ocurrió que la mejor idea era contar esta historia" (0:17)		
				Suenan golpes de martillo
	Ent_Pedro_ Perez_070922	"Pero el comienzo nunca fue fácil" (0:04)		
	Narradora	Y es que en la ciudad no era fácil convencer a la gente		
			Cortinillia de inicio	

Al escribir los guiones hay que tratar de "medir" los tiempos de intervención de cada una de las voces. Idealmente, la voz de la persona que narra se alterna con las voces de los entrevistados. Hay que procurar encontrar un balance para que el narrador no intervenga mucho más que lo que lo hacen las otras personas, ni que los testimonios sean tan largos y elaborados que no dejan lugar para que el narrador intervenga.

Las voces también deben alternarse con otros sonidos, ya sea con sonido ambiente, diseños sonoros o música. Por eso es recomendable que a medida que se escribe el guion se vaya tomando nota de los sonidos que acompañan los testimonios. Por ejemplo, si alguien está hablando de un lugar o de una actividad, se pueden incluir paisajes sonoros de esas cosas. Esos sonidos ayudan a darle fuerza a lo que se dice. Pero también hay que encontrar un equilibrio entre sonidos y voces. Los sonidos no deben simplemente reflejar

Grabación de un podcast en Mahates (Bolívar), Colombia, 2022.
Fotografía tomada durante el proceso.

lo que la voz está ya describiendo, ni las voces simplemente contar lo que los sonidos ambiente nos presentan. Voces y sonidos deben estar en una especie de diálogo. Por ejemplo, cuando uno conversa con alguien uno no está simplemente repitiendo lo que la otra persona nos dice. Al contrario, uno está reaccionando y complementando lo que se oye. Un diálogo es un ir y venir entre personas. En un podcast, las voces y los sonidos deben tratar de hacer la misma cosa.

El guion de este tipo de podcasts es una combinación entre testimonios orales y los textos escritos que los acompañan. Por eso es importante encontrar un buen balance entre la oralidad y la escritura. Escribir un guion para podcast no es lo mismo que escribir un cuento o un reportaje, por ejemplo. Cuando se escriben crónicas, cuentos, novelas e incluso trabajos académicos, se pueden permitir ciertas licencias literarias, es decir, usar palabras y expresiones que no hacen parte del lenguaje cotidiano. Por ejemplo, una carta o un correo electrónico formal suele empezar con la fórmula "cordial saludo". Pero si uno va a un banco o a cualquier otra institución, uno nunca saluda al funcionario de esa manera. Lo mismo debe suceder durante la escritura del guion. Por ejemplo, la palabra "pernoctar" significa "pasar la noche fuera del domicilio propio" y es una palabra que a lo mejor hemos escuchado más de una vez. Pero en la vida diaria muy raramente uno usaría esa palabra y uno no le dice a las amigas que pernoctó en casa de alguien más. Así que en los guiones es mejor evitar ese tipo de licencias literarias puesto que estos deben reflejar la manera en que nos comunicamos a diario.

El texto del guion debe entonces parecerse a la manera cotidiana en la que nos expresamos, e incluso es recomendable que contenga expresiones locales o palabras que son propias de la región. Siempre es posible en el podcast dar una breve explicación del significado de esas expresiones propias. Para saber si el guion funciona narrativamente, lo mejor que se puede hacer es leerlo en voz alta y prestar atención si a lo que se dice suena natural, si suena como cuando alguien en la calle le cuenta a uno una historia y no como cuando alguien lee un cuento.

Ahora, todas las historias deben tener un arco narrativo. Un arco narrativo no es otra cosa que la estructura o apartes que acompañan un relato. El clásico arco narrativo consiste en un planteamiento, un nudo y un desenlace. Este tipo de organización permite organizar la historia en secuencias, presentar los hechos principales que determinan la historia y los hechos secundarios

que permiten completarla. En cada una de estas secciones se pueden introducir personajes o eventos que pueden darle giros a la historia, pero al final esos elementos deben llevar al oyente hacia el desenlace. A continuación presentamos algunos elementos básicos de este tipo de estructura narrativa.

Inicio: se introduce la historia, se presentan a los personajes, el lugar y el principio de la acción. Esta sección es como una invitación que ayuda al oyente a sumergirse en las atmósferas locales, a entender las circunstancias sobre las que se desarrolla la historia. Un buen inicio empapa al oyente de una situación que no conocía y le siembra el deseo de querer conocer más, de querer seguir escuchando la historia. Así que la misión de esta sección es la de cautivar la atención.

Desarrollo o nudo: aquí la o las protagonistas se enfrentan a una situación inédita, a algo que las cambia y que las obliga a tomar decisiones que antes no contemplaban. Hay un tipo de tensión que debe resolverse, una serie de eventos que empujan la historia hacia nuevas direcciones. Es el momento en que surgen los problemas y la historia empieza a complejizarse. En este punto de la narración los oyentes deben estar familiarizados con todos los personajes, así pueden meterse de lleno en la trama y desarrollar interés por cómo termina la historia.

Desenlace: Aquí es donde se resuelve la tensión o el conflicto que enfrentó el protagonista. Sabemos que no todas las historias tienen final feliz, pero

Mujer dando testimonio durante la producción de un podcast en Mahates (Bolívar), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

lo más importante en esta sección es que el oyente encuentre que el nudo o tensión que se planteó en la historia quedó resuelto. Lo ideal es que el oyente termine de escuchar el podcast con la sensación de que la solución del conflicto resuena de alguna forma con su propia historia personal. En el caso de las historias que se cuentan en este proyecto, la idea es que al final se pueda poner en evidencia aspectos positivos de la experiencia, poner acento en la resiliencia o en los aprendizajes que se obtuvieron, en las cosas que vienen y en los retos que se asumen.

Esta estructura narrativa es la más básica de todas, pero que sea básica no significa que sea fácil de lograr. Y menos cuando son los protagonistas de los eventos los que cuentan sus propias historias. A esta estructura básica se le pueden agregar todo tipo de cosas como elementos o personajes sorpresa, giros inesperados o jugar incluso con los tiempos (en vez de hacer una narrativa cronológica que va del pasado al presente, se puede alternar entre eventos del pasado y eventos del presente). Lo importante es que al final haya un tipo de resolución de los conflictos o tensiones que se plantearon a lo largo de la historia.

Producción (grabación del podcast)

La narración del podcast es tan importante como todas las etapas anteriores. El narrador o la narradora hace las veces de anfitrión de una reunión, es quien recibe a los invitados (los oyentes), los hace sentir a gusto y los convence de quedarse. La voz es el elemento fundamental en el lenguaje del podcast. La voz establece el contacto con los oyentes pues ella sirve para explicar, relatar, acompañar, dialogar, susurrar. De ahí que hay que hacer un gran trabajo para encontrar el tono perfecto de la narración, pero también el volumen y ritmo necesarios para que la historia funcione.

Hay que encontrar una buena voz narradora y un buen tono para relatar la historia. Un evento crucial puede arruinarse si se utiliza un tono como el que tienen los comentaristas deportivos, o un momento muy feliz de la historia puede dañarse si se usa un tono de funeral. En cualquier caso, la persona que narra debe estar muy bien familiarizada con el guion. Por eso es recomendable que antes de grabarlo lo lea muchas veces, y que lo haga en voz alta. De esta forma podrá sentirse a gusto con el lenguaje e identificar los momentos de tensión de la historia. Así puede también encontrar el ritmo y el tono que mejor

se ajusten a la trama. Ese momento de práctica del narrador puede ser también un momento para ajustar cosas del guion, cambiar palabras con las que el narrador no se siente a gusto porque no suenan naturales o no expresan la manera en que ordinariamente se habla.

Hay también una serie de aspectos técnicos que el narrador debe tener en cuenta: encontrar un lugar insonorizado o suficientemente aislado para que no haya ruidos que "contaminen" su voz, mantener la boca orientada hacia el micrófono, emitir la voz siempre desde la misma distancia y desde el mismo ángulo, controlar la respiración, evitar golpear la mesa o hacer ruidos con otras partes del cuerpo y, por supuesto, tener una silla cómoda.

Aún cuando la narración de un texto haya quedado bien, es siempre preferible tener varias tomas y tener la opción durante el proceso de post-producción de escoger la mejor.

Post-Producción (maqueta, montaje y edición, publicación)

Imaginen el podcast como el proceso de elaborar una receta o uno de esos platillos que no se cocinan todos los días. En la pre-producción se reúnen todos y cada uno de los ingredientes que se necesitan, prestando atención a que no vaya a faltar nada y a que lo que se requiera sea todo de buena calidad. En la producción se cortan los ingredientes, se mezclan y se deja todo preparado para cocción, ya sea en la estufa o en un horno. La postproducción es el momento en que se cuece todo, en que los ingredientes van al fuego. Es una etapa importante porque aún cuando se haya seguido toda la receta al pie de la letra, el platillo puede todavía quemarse. Lo mismo sucede en la post-producción de un podcast. La mejor de las historias puede arruinarse si el sonido no está bueno, si la música no cautiva, si no tiene buen diseño sonoro, si los paisajes sonoros son pobres, si la narración no está bien hecha.

Y aunque para este proyecto la post-producción recayó en un equipo de profesionales con amplia experiencia en diseño sonoro, ingeniería de sonido, composición y uso de equipos y software especializados, hay muchas cosas que los productores del podcast pueden hacer para facilitar que todo el procesos de post-producción salga bien y que el podcast no se queme en la puerta del horno. Estas son algunas de esas tareas:

- Garantizar la calidad del audio de todas las entrevistas
- Organizar bien los archivos
- Proporcionar suficientes paisajes sonoros y sonidos ambiente
- Haber escogido una buena pieza musical
- Entregar una buena narración y con suficientes tomas de cada uno de los textos

Portada del episodio de podcast "Siembra Memoria y Justicia", 2022.

- Marcar todos los tiempos en el guion y los momentos en los que deben entrar sonidos ambiente
- Entregar todos los materiales a tiempo y garantizar que los post-productores tengan acceso a ese material

Esta es una breve descripción de cada una de las etapas más importantes de la post-producción:

Maqueta: La maqueta es un primer montaje de todas las voces que componen el podcast. En este momento no hay música, ni paisajes sonoros, ni ningún tipo de efectos. El propósito de esta maqueta es escuchar todas y cada una de las voces, y fijarse que la narración y los testimonios se ajusten al guion. Es también un momento para saber si el tono de la narración es el más ajustado, si hay alguna intervención que toma mucho tiempo, y si la historia fluye tal y como se ve en el guion. Se dice que el papel lo aguanta todo. Por eso es la maqueta la que permite tener una real impresión de si funciona o no la forma en que se decidió contar la historia.

Hombre dando testimonio durante la producción de podcasts en Mahates (Bolívar), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

Montaje y Edición: Una vez hechos los ajustes necesarios, aquí se procede a agregar los efectos sonoros, la música y los sonidos ambiente. Es la última etapa en la que aún se puede hacer algo para que la historia funcione bien. La música y el diseño sonoro no son simples elementos accesorios, sino esenciales para la historia. Hay mucha evidencia de que la misma escena puede interpretarse de maneras muy distintas dependiendo de la música que la acompaña. Es por eso que el diseño sonoro puede hacer que un relato sea más efectivo e inducir al oyente a una mejor disposición para conectarse con la historia.

Publicación: Es el toque final y consiste en subir el podcast a las distintas plataformas para que se vuelva público. La idea es que esté accesible a la mayor cantidad de gente. Por eso es recomendable usar no una sino varias plataformas (por ejemplo Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Ivoox, Spreaker o Anchor.fm). Además, sugerimos realizar una especie de campaña publicitaria a través de las redes sociales (Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter) pues eso multiplica las posibilidades de llegar a más gente.

SECCIÓN 3.

RETOS Y APRENDIZAJES

Los principales retos de este proyecto están asociados con los desafíos que implica el paso del registro oral al registro escrito. Este cambio de registro implica varios esfuerzos de parte de los protagonistas y de quienes cuentan y producen la historia. Por ejemplo, hay que realizar entrevistas, registrar testimonios y escuchar varias versiones de los eventos. Pero para que se transformen en podcast, todos esos insumos orales deben transformarse, al final de cuentas, en un guion. Y el guion no es otra cosa que un tipo de texto escrito, uno con características muy especiales pues se le escribe no para ser leído sino para ser narrado de una manera que imite lo oral.

Grabación de un testimonio en casa del entrevistado, La Chorrera (Amazonas), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

La escritura es siempre un reto lleno de complejidades, incluso para quienes han hecho de escribir su profesión. Entonces para personas y comunidades que privilegian la oralidad para la producción y transmisión de conocimientos, la escritura de los guiones ofrece retos adicionales. El principal es el de escribir de una manera que imite el ritmo y el vocabulario del lenguaje hablado. Hay que escribir de manera tal que cualquier persona pueda entender, lo que significa que hay que desprenderse tanto de expresiones que solo se entienden a nivel local (por ejemplo "parcero", "chévere"), como de expresiones que imitan el lenguaje institucional (en Colombia la gente se ha habituado a escuchar y usar expresiones como "actores del conflicto" "desplazamiento forzados", "vulneración de derechos" o "hechos victimizantes" que no necesariamente las entiende alguien que no viva en el país).

Es difícil escribir como se habla, tanto como es raro que alguien hable de la manera en que uno escribe. Por eso el guion debe pensarse como un texto que aunque es escrito debe imitar la manera en que se habla. Además, el guion es

Grabación de un podcast en La Chorrera (Amazonas), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

un ejercicio de co-creación entre protagonistas, comunidades y productores. El trabajo de quien acompaña la escritura del guion es asegurarse de que la historia se vuelva un poco una historia universal, es decir, que tenga la estructura de una narración (inicio, nudo, desenlace) y que va a ser entendida por gente que no está familiarizada con los protagonistas ni sus contextos. Pero los eventos, expresiones, personajes y forma de describirlos pertenecen a los protagonistas y a sus comunidades. Al final, el guion es una mezcla armónica entre lo local y lo global, entre lo subjetivo y lo universal. Encontrar ese balance es lo que hace que el guion sea una auténtica apuesta de co-creación.

Convertir la historia propia en una historia para podcast es también un ejercicio de memoria histórica. Pero también puede convertirse en una oportunidad de catarsis y sanación para los protagonistas. En el ejercicio de grabar su propia historia, de escribir el guion y narrarlo, el relator (que suele ser el mismo protagonista) puede encontrar una oportunidad para reflexionar sobre su propia condición, sobre los eventos que acompañan la historia, o sobre el rol que juegan las instituciones o personajes presentes en la historia. Hacer un podcast es como objetivar un poco la historia personal, es decir, tratar de verla desde afuera. Y eso puede llevar a ver las cosas desde una perspectiva o un ángulo que quizás uno no había apreciado.

Otro elemento de aprendizaje para los protagonistas y las comunidades es que una cosa es ser protagonistas de sus propias historias y otra muy distinta es tener que contar y escuchar esas historias. El podcast convierte las historias en algo nuevo, les da otro tipo de vida. Una vez se convierte en podcast, la historia va a empezar a circular por muchos medios y a ser escuchada por muchas personas distintas, al punto que la historia deja de pertenecer a sus protagonistas. En otras palabras: la historia nace de sus protagonistas pero ya no necesita de ellos para existir. Eso puede crear un sentimiento ambiguo o de extrañeza: “Ahora puedo llevar mi historia a mucha gente, pero yo ya no soy indispensable para que la historia exista”. Para evitar que ese sentimiento de extrañeza cree malestar, este proyecto implica a los protagonistas en todas y cada una de las fases de creación del podcast. Recuerden que el objetivo no es contar historias sobre las comunidades sino con ellas.

Esta filosofía de co-creación significa que protagonistas y comunidades se implican en el proyecto desde el comienzo hasta el final, y que muchas veces ese trabajo colectivo puede implicar tener que hacer una misma actividad varias veces. Esto es especialmente cierto con la escritura de los guiones y la narración.

Los guiones tienen que pensarse como un proceso, no como una tarea de una sola ejecución. Los guiones se visitan y se revisitan cuántas veces sea necesario. Esto significa escribir y re-escribir, editar y re-editar, cortar, pegar, ensayar varios finales, varios comienzos, varios momentos de tensión, etc. Lo mismo sucede con la narración. Se graba y se re-graba más de una vez, hasta que se encuentre el tono apropiado. Lo que quiere decir que hay que planear de antemano mucho tiempo para ejecutar estas tareas, armarse de mucha paciencia y tener la buena disposición para hacerlo y hacerlo cuantas veces sea necesario.

Debido a que muchas actividades de pre-producción tienen un importante componente tecnológico y digital (es indispensable tener acceso a internet para enviar y almacenar archivos, para usar los programas de transcripción o para comunicarse con los facilitadores y acompañantes del proceso), en áreas rurales deben crearse cronogramas y estrategias de trabajo que ayuden a sortear las dificultades inherentes a la pobre conectividad que hay en muchas zonas. Por ejemplo, si el acceso a internet de alta velocidad es siempre un problema en la comunidad, las personas deben planificar desplazamientos a lugares donde sí puedan conectarse fácilmente. Esos viajes o actividades para acceder a equipos adecuados deben entonces ser parte primordial y no accesoria de la planeación de actividades y deben verse reflejados en la planificación de actividades, cronogramas y presupuestos elaborados por cada equipo local. Es importante hacerlo porque eso es lo que garantiza un buen flujo de trabajo y

Participantes revisando grabaciones cerca del río, Buenos Aires (Cauca), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

Niños y niñas de la comunidad durante la grabación de un podcast en Mahates (Bolívar), Colombia, 2022. Fotografía tomada durante el proceso.

de comunicación entre las comunidades y los equipos de acompañamiento de producción del podcast.

También para facilitar el flujo de trabajo entre comunidades y equipos de acompañamiento, es importante tener en cuenta que el tiempo en la ruralidad no fluye de la misma manera que el tiempo urbano. En las comunidades, a veces hay que desplazarse mucho o esperar varios días para encontrar a la persona que se quiere entrevistar. También puede haber dificultades para enviar un archivo, por ejemplo. Por eso es importante planear con suficiente tiempo todas las entrevistas y procurar seguir un estricto cronograma de actividades. Los equipos de acompañamiento hacemos énfasis en seguir esos cronogramas porque el incumplimiento en una sola actividad (como no poder enviar un archivo) puede alterar todo el flujo de trabajo no solo con una comunidad sino con todas las demás.

International Coalition of
SITES *of* CONSCIENCE

www.sitesofconscience.org

Facebook.com/SitesofConscience
@SitesConscience
SitesofConscience

GIJTR
Global Initiative for Justice
Truth & Reconciliation

www.gijtr.org

@GIJTR
@GIJTR