

EDUCAR CON EL OÍDO

Narrativas de Comunicación
Sonora para la docencia

Vicerrectoría
Académica

Justificación

Así como en la actualidad, el planeta le grita a los ciudadanos infinidad de mensajes a través de cualquier cantidad de plataformas, a los docentes nos encantaría tener el poder de sacudir el mundo interno de nuestros estudiantes para establecer con ellos sintonías pedagógicas más efectivas. ¿No sería acaso maravilloso poder susurrarles al oído de una manera tan contundente, que logre detonar acciones que influyan positivamente en su proceso académico y por qué no en el entorno?

Hoy asistimos al auge del hijo postmoderno de la radio: el podcast, una experiencia de comunicación sonora en el entorno digital que se tomó el mundo. Hoy descubrimos en el podcasting toda una riqueza que establece un perfecto maridaje entre la comunicación y la educación para compartir, a través de narrativas creativas, con la sinestesia del lenguaje sonoro, la posibilidad de llegar a los públicos con los resultados de investigaciones de una forma fantástica y seductora. El podcasting está ahí para ser aprovechado al servicio de nuestros estudiantes, pero también para enseñarles a que lo pongan al servicio de sus entornos.

Este curso plantea el reto de reflexionar sobre las realidades que atraviesan nuestro entorno concebido como universo sonoro, para desde ahí adquirir competencias y habilidades que nos permitan pensar, producir y difundir estrategias, procesos o productos de comunicación de manera creativa e innovadoras con posibilidades serias de incidir en la cualificación de los procesos educativos de nuestros estudiantes.

Vicerrectoría
Académica

Resultados de aprendizaje

- Construir con l@s participantes el conocimiento teórico, práctico y metodológico, para el desarrollo de productos de comunicación que permitan explorar las posibilidades narrativas del sonido para ponerlas al servicio de procesos educativos.
- Brindar herramientas que fortalezcan los criterios acerca de la comunicación sonora para nutrir estrategias, procesos y productos educativos.

Vicerrectoría
Académica

Módulo 1. **El sonido** (15 horas)

En este módulo el participante conocerá el paralelo entre la radio y el podcast, sus características comunes estéticas, expresivas, comunicacionales, sus diferencias y potencialidades. También se espera que el participante vuelva a dimensionar el papel del sonido en la cotidianidad como factor social y cultural a partir de dinámicas de sensibilización sonora.

Deberá aprender a escuchar el mundo de una manera diferente. Volverá a la escucha consciente, des-andará el proceso que lo llevó a convertir la escucha en el mero oír, en paisaje y en naturalización que lo ningunea todo.

Desagregar los elementos que integran cada espacio sonoro requiere activar, no solo los oídos, sino también su relación con los otros sentidos y sus posibilidades cautivantes (sinestesia). Con ellos identificará la riqueza de lo que algunos expertos llaman Aculogía, es decir, el estudio del sonido como fenómeno cultural.

Vicerrectoría
Académica

El docente aprenderá a reconocer las propiedades del sonido (tono, timbre, intensidad y duración), los componentes del lenguaje sonoro-radiofónico (voz, efectos, música y silencio) al igual que los principios comunicativos del sonido.

Durante este módulo, los participantes reciben en el componente práctico del curso, una pequeña inducción al manejo del software de edición digital de audio para permitirles en adelante la producción de sus trabajos.

- CARACTERIZACIÓN DE LA RADIO Y EL PODCASTING: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS
- PROPIEDADES DEL SONIDO
- LENGUAJE RADIOFÓNICO
- INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN DIGITAL DE AUDIO (AUDACITY)

Módulo 2.

Manejo de la voz

(9 horas)

Vicerrectoría
Académica

Para nadie es un secreto que la voz es una herramienta fundamental para el ejercicio de la docencia. Sin embargo, para fines de comunicación y educación sonora el valor de la voz va mucho más allá de compartir un discurso en el aula.

En este módulo resignificamos a la voz como elemento narrativo esencial para el desarrollo de piezas radiales o de podcast con la que podemos sensibilizar, emocionar e involucrar a nuestros estudiantes para el desarrollo de diversos contenidos. Para ello nos valemos de audición y visionaje de ejemplos de aplicación de la voz en productos audiovisuales con diferentes objetivos comunicacionales y por supuesto, de ejercicios básicos de técnica y de interpretación vocal dentro y fuera de estudio para potenciar aún más la expresividad de nuestro instrumento natural.

El propósito del curso no es convertir a los participantes en locutores profesionales, pero si se brindará algunas pautas básicas conceptuales y prácticas para el manejo adecuado de su voz en términos de respiración, vocalización y fonación para dotarla de la expresividad que requieren las producciones sonoras.

- RECONOCIMIENTO DEL PROCESO DE FONACIÓN
- TÉCNICA VOCAL PARA DOTAR LA VOZ DE EXPRESIVIDAD
- GRABACIÓN, LOCUCIÓN Y DIRECCIÓN CREATIVA EN ESTUDIO

Módulo 3.

Géneros y formatos sonoros

(12 horas)

Vicerrectoría
Académica

Al momento de comunicar contenidos, por ejemplo los resultados de una investigación, el abanico de posibilidades narrativas en el entorno sonoro es enorme. Por eso, este módulo ofrece la posibilidad al participante de conocer las grandes familias de géneros (considerando el objetivo comunicacional del producto) y los formatos sonoros (que tienen características de formas comunes dentro cada género) y las oportunidades que ellos brindan para contar historias haciendo énfasis principalmente en la creatividad. De esta manera se procura adquirir el dominio en la escritura de guiones y estructuras que le permitan ubicar el elemento sonoro como dinamizador de las historias.

También compartiremos las pautas básicas para la escritura técnica de guiones para audio. Redactar para el oído tiene unos parámetros que son vitales para estructurar las piezas de comunicación sonora.

En este módulo el participante se acerca al concepto de la creatividad y la innovación como posibilidades de romper paradigmas comunicacionales desde el lenguaje sonoro. Los participantes elaboran ejercicios para conocer los formatos propios de uno de los géneros más potentes para la comunicación humana: el género dramático. Construir una historia y enfocarla para entretenimiento, la información o la educación, será posible para los participantes quienes podrán dimensionar en este género una herramienta efectiva para hacer más eficaz sus producciones.

Por otro lado también se acercarán al universo del género publicitario, maravilloso aliado en la producción sonora, pues comparte con ella la fantasía y la posibilidad de crear imágenes mentales para concebir una estrategia, una campaña o una pieza de comunicación - educación y luego proponer diversas maneras de desarrollarla, probando alternativas de esquemas narrativos que ya conocieron el módulo anterior, y jugando con la expresividad del lenguaje sonoro para la producción de cápsulas o spots sonoros con fines educativos.

- STORYTELLING Y CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES
- GÉNEROS Y FORMATOS DE COMUNICACIÓN SONORA
- ESCRITURA CREATIVA DE GUIONES
- CONCEBIR LA ESTRATEGIA O LA PIEZA PUBLICITARIA (BRIEFING)
- DESARROLLO CREATIVO DE SPOTS

Vicerrectoría
Académica

Módulo 4.

Producción documental (9 horas)

En este último módulo, el participante deberá apelar a todo el conocimiento generado en los anteriores para dar cuenta de los hallazgos que obtenga en una investigación sobre un tema determinado (seguramente proyectos en los que ya se encuentra trabajando en su área docente). Se acercará al mundo del periodismo a través del formato de la entrevista y el documental.

La entrevista, una práctica que no es ajena al ejercicio de cada participante-docente, pero que en el mundo de la producción sonora adquiere otras connotaciones y demanda ciertas pautas para aprovecharla como una gran herramienta, no solo para desarrollar la investigación, sino para fomentar la verosimilitud y la expresividad de las piezas documentales en el ámbito educativo.

Los participantes desarrollarán un proceso de investigación ordenado y acompañado del facilitador para dar cuenta de sus resultados a través de la riqueza del lenguaje sonoro enfocado a la producción de un documental sonoro concebido bajo la lógica del podcast.

La elección del tema y el ejercicio con el formato de la entrevista como insumo vital para la producción del documental se desarrollan desde la sesión Numero 8 y 9 del curso. Así al finalizar el curso, la investigación está adelanta para concentrarse en los aspectos formales del documental.

- LOS FORMATOS DEL PERIODISMO SONORO
- LA ENTREVISTA SONORA
- INVESTIGACIÓN PARA AUDIO
- EL DOCUMENTAL SONORO

Vicerrectoría
Académica

Cronograma:

Miércoles de 2:00 p.m.
a 5:00 p.m.

Febrero: 28

Marzo: 6, 13 y 20

Abril: 3, 10, 17 y 24

Mayo: 8, 15, 22 y 29

Junio: 5 y 12

Metodología:

El seminario taller se desarrollará a través de dos componentes: el teórico y el práctico. Las primeras tres sesiones prácticas en AudioLab estarán dedicadas a la inducción de manejo del software de edición digital de audio (Audacity). La metodología busca aplicar los conceptos aprendidos durante el curso a partir del estudio de casos de actualidad con pertinencia social. Se desarrolla a través de diferentes mecanismos:

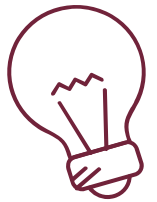
-Charlas magistrales: Contrario a lo que muchos piensan, la producción sonora también considera la incorporación de elementos conceptuales que permitan fundar plataformas de posterior exploración sonora. Estas charlas están apoyadas por la audición de fragmentos de piezas de audio, podcast y programas de radio (nacionales, internacionales, regionales, locales, etc.) así como también el análisis de piezas de video (comerciales, documentales y argumentales).

-Ejercicios prácticos en clase: en ellos los participantes de manera permanente deberán articular lo compartido en clase con su manera de percibir la producción sonora.

-Audiciones y análisis de estos mismos trabajos en clase: para producir sonidos primero hay que saber escucharlos. Los participantes son los primeros escuchas de sus productos. El curso comprende clases dedicadas sólo a la audición, análisis y plenaria de cada trabajo en el estudio de audio con el fin de retroalimentar a los realizadores.

Compromisos

- Asistencia puntual, y participación activa a las sesiones.
- Asistir por lo menos al 80% de las sesiones.
- Firma de las garantías establecidas por la universidad, para la condonación de la inversión.
- Los profesores de planta deben coordinar su plan de trabajo semestral con los Directores de docencia con el fin de garantizar su asistencia a las sesiones de acuerdo al cronograma.
- Desarrollo de un proceso de investigación ordenado y acompañado del facilitador para dar cuenta de sus resultados a través de la riqueza del lenguaje sonoro enfocado a la producción de un documental concebido bajo la lógica del podcast.

Vicerrectoría
Académica

Vicerrectoría
Académica

Puntaje del módulo para movilidad docente

Los profesores de planta que cumplan con los compromisos establecidos tendrán cinco (5) puntos para movilidad en el Escalafón docente. A los profesores de cátedra se les entregará certificado por el cumplimiento satisfactorio

Inscripciones:

Las inscripciones se realizarán hasta el 1º
de febrero en el siguiente enlace:

[**Clic aquí**](#)

Referencias

- Arnheim, Rudolf, Estética radiofónica, (1979), Barcelona, Gustavo Pili.
- Barrios Rubio Andrés, De la Onda a la Web, paralelo entre la radio convencional y la radio Virtual (2011), Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Chion Michel, El sonido, (1999), Barcelona, Paidós Comunicación. Chion Michel, La audiovisión, (1999), Barcelona, Paidós Comunicación.
- Gallego Pérez J. Ignacio y García Leiva María Trinidad. Sintonizando el futuro: radio y producción sonora en el siglo XXI (2012), Madrid, Instituto Radio y Televisión Española.
- García Camargo Jimmy, La Radio por Dentro y por Fuera, (1980), Quito, Ediciones CIESPAL. Guarinos Virginia, Géneros Ficcionales Radiofónicos, (1999), Sevilla, Editorial MAD.
- Haye Ricardo, Otro Siglo de Radio, (2003), Buenos Aires, La Crujía. Haye Ricardo, El Arte Radiofónico, (2004), Buenos Aires, La Crujía.
- Kaplún Mario, Producción de Programas de Radio El guión. La realización, (1978), Quito, Ediciones CIESPAL.
- López Vigil José I., Manual Urgente para Radialistas Apasionados, (1997), Quito, AMARC.
- Martínez Abadía José, Introducción a la tecnología audiovisual. Televisión, Video, Radio, (1997), Barcelona, Paidós Comunicación.
- Ong Walter, Oralidad y Escritura, (1994), Bogotá, Fondo de Cultura Económica.
- Pérez Cotten Marcelo y Tello Nerio, La Entrevista Radial, (2004), Buenos Aires, La Crujía.
- Rabiger Michael Dirección de Documentales, (1989), Instituto Oficial de radio y televisión de España.
- Rodero Antón Emma, Gonzalez María Alonso y Fuentes José Angel, La Radio que Convince, 2004, Ariel Comunicación.
- Valderrama José Luis, Apuntes de Comunicación, cultura y paz, Módulo innovación y Creatividad, nuevos formatos, nuevas narrativas en radio. Mincultura, 2015.