

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Politécnica Superior de Gandia

Adaptación y Producción del Podcast de Ficción Histórica
"La maestra"

Trabajo Fin de Grado

Grado en Comunicación Audiovisual

AUTOR/A: Mañó Cabello, Ignacio

Tutor/a: Álvarez Sánchez, Diego

Cotutor/a: Benavent Méndez, Rocío

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

Este Trabajo Final de Grado se centra en la transformación de una propuesta originalmente concebida para una serie audiovisual en un podcast de ficción. La trama sigue a Carmen Freire, una maestra y sindicalista en el Santiago de Compostela de 1936 durante el comienzo de la Guerra Civil Española, que debe huir para proteger su vida y la de su hija. La idea original de la serie audiovisual corresponde a Diego Álvarez, Irene Baruque, Amelia Febles y Guillem Ramón. Partiendo de un guion ya adaptado al formato de podcast, este proyecto se enfoca específicamente en la selección y preparación de las voces de los actores, asegurando que cada personaje tenga una representación vocal que capture su esencia y contribuya a la inmersión del oyente. Además, se detalla el proceso de edición y limpieza de las voces grabadas para garantizar una alta calidad de audio. El trabajo también abarca la planificación y ejecución de las sesiones de grabación.

Palabras clave

Podcast / Guion / Historia / Producción / Voces

ABSTRACT

This Final Degree Project focuses on the transformation of a proposal originally conceived for an audiovisual series into a fictional podcast. The plot follows Carmen Freire, a teacher and trade unionist in Santiago de Compostela in 1936 during the beginning of the Spanish Civil War, who must flee to protect her life and that of her daughter. The original idea for the audiovisual series is the work of Diego Álvarez, Irene Baruque, Amelia Febles and Guillem Ramón. Starting from a script already adapted to the podcast format, this project focuses specifically on the selection and preparation of the actors' voices, ensuring that each character has a vocal representation that captures their essence and contributes to the immersion of the listener. In addition, the process of editing and cleaning up the recorded voices to ensure high quality audio is detailed. The work also covers the planning and execution of the recording sessions.

Key words

Podcast / Screenplay / Story / Production / Voices

ÍNDICE

Capítulo 1.....	4
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Contexto del Proyecto	4
1.2. Justificación.....	5
1.3. Objetivos del Proyecto.....	6
1.3.1. Objetivo Principal	6
1.3.2. Objetivos Secundarios	6
1.4. Metodología.....	6
1.5. Estructura de la memoria	7
Capítulo 2.....	8
2. MARCO TEÓRICO	8
2.1. Narrativa auditiva en ficción histórica	8
2.2. Análisis de referentes	9
2.2.1. Podcasts	9
2.2.2. Películas	13
2.3. Adaptación de los referentes para “La maestra”.....	16
2.4. Análisis de técnicas de doblaje y actuación de voz	17
2.4.1. Referentes clave en el doblaje y los podcasts de ficción histórica..	19
2.4.2. Identificación de técnicas que permitan captar la esencia de los personajes y realizar una buena inmersión.....	20
Capítulo 3.....	22
3. METODOLOGÍA.....	22
3.1. Metodología basada en la investigación-acción.....	22
3.2. Metodología basada en el enfoque de desarrollo ágil	23
3.3. Metodología utilizada	24
Capítulo 4.....	26
4.1. Preproducción	26
4.1.1. Análisis del guion adaptado	26
4.1.2. Desarrollo de personajes adaptados para un formato auditivo	27
4.1.3. Propuesta de voces.....	31
4.1.4. Selección de actores de voz.....	36
4.1.5. Planificación del calendario de grabación	39
4.2. Grabación y postproducción	40
4.2.1. Sesiones de grabación	40

4.2.2. Edición y limpieza de las voces	41
Capítulo 5.....	48
Capítulo 6.....	50

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	11
Figura 2	11
Figura 3	12
Figura 4	12
Figura 5	15
Figura 6	16
Figura 7	39
Figura 8	41
Figura 9	41
Figura 10.....	44
Figura 11.....	45
Figura 12.....	45
Figura 13.....	46
Figura 14.....	47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	13
Tabla 2	38

Capítulo 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del Proyecto

Para poner en situación, vamos a realizar un proyecto en el que nos centraremos en la producción de las voces que darán vida al podcast “La maestra”. Es una adaptación de una idea original de la serie audiovisual con el mismo nombre, correspondiente a Diego Álvarez, Irene Baruque, Amelia Febles y Guillem Ramón, realizada para su TFM.

En la última década, el podcasting ha experimentado un crecimiento notable, consolidándose como un medio imprescindible tanto para el entretenimiento como para la educación. Según recientes estadísticas, en 2024, se estima que hay entre 3 a 4 millones de podcasts totales en Estados Unidos, 500.000 activos y alrededor de 120 millones de personas en Estados Unidos que escuchan podcast cada mes (Musicomph, 2023). La accesibilidad y versatilidad del formato permiten a creadores y oyentes interactuar con los contenidos de una manera profundamente personal y directa (McHugh, 2016). Dentro de este panorama, los podcasts de ficción se han destacado particularmente, revitalizando la tradición del radioteatro y adaptándola a las sensibilidades contemporáneas, como lo sugiere Berry (2015) en su estudio sobre la evolución del audio digital.

Específicamente, los podcasts de ficción histórica ofrecen una oportunidad perfecta para entretener y educar al mismo tiempo, combinando la rigurosidad de la investigación histórica con el arte de la narrativa (Lindgren, 2017). Estos programas no solo capturan la imaginación de su audiencia, sino que también promueven un entendimiento más profundo y matizado de los períodos representados. En este marco, el podcast "La maestra" busca no solo divertir, sino servir como una herramienta educativa que acerca la historia de la Guerra Civil Española a una audiencia global, aprovechando el formato auditivo para enfatizar las experiencias humanas detrás de los hechos históricos (Spinelli & Dann, 2019).

"La maestra" centra su narrativa en Carmen Freire, una maestra y sindicalista en Santiago de Compostela durante los primeros tiempos de la Guerra Civil Española. Este proyecto tiene como misión rescatar del olvido las voces femeninas que desempeñaron roles cruciales pero que no han sido reconocidos adecuadamente en la historiografía tradicional, como discuten Jiménez y Sánchez (2018) sobre la representación de mujeres en la historia de España. Al hacerlo, el podcast no solo llena un vacío historiográfico, sino que también ofrece un relato que resuena con los desafíos contemporáneos sobre género, política y resistencia. El trabajo meticuloso en la adaptación del guion, originalmente concebido para una serie audiovisual a un formato puramente auditivo, está diseñado para maximizar la intimidad del audio, permitiendo a los oyentes conectar emocionalmente con la protagonista y su entorno, a la vez que se proporciona un retrato vívido y envolvente de la época (Neves, 2020).

1.2. Justificación

Este proyecto nace de la necesidad de explorar y perfeccionar el uso de las voces en la creación de un podcast de ficción histórica, centrado en la figura de Carmen Freire. Este enfoque se debe a la creciente importancia de las actuaciones vocales en la narrativa auditiva, especialmente en un contexto donde el podcasting ha ganado una notable popularidad y se ha convertido en una herramienta poderosa para la difusión de historias. Tenemos la necesidad de explorar y revitalizar episodios significativos de la historia a través de formatos modernos y accesibles, como lo es el podcast. En particular, la elección de adaptar la historia de Carmen Freire, una maestra y sindicalista en el Santiago de Compostela de 1936 durante el comienzo de la Guerra Civil Española, busca llenar un vacío en la representación de voces femeninas fuertes y comprometidas políticamente en narrativas históricas accesibles al público general.

La adaptación de una serie audiovisual al formato de podcast ofrece una oportunidad única para explorar y destacar las capacidades expresivas del audio. En el contexto actual, donde el consumo de contenido en formato podcast ha crecido exponencialmente, "La maestra" se presenta como una innovadora propuesta de ficción histórica que puede llegar a un público amplio y diverso. Este proyecto se enfoca en un aspecto crucial para el éxito de cualquier producción auditiva: la voz. La elección adecuada de actores de voz, su preparación y la calidad de la grabación y edición son esenciales para garantizar que la narrativa sea convincente y emocionalmente resonante.

La Guerra Civil Española es un periodo histórico rico en historias personales y colectivas que merecen ser contadas con autenticidad y sensibilidad. "La maestra" busca sumergir a los oyentes en esta época tumultuosa, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina la precisión histórica con una narrativa emocionalmente poderosa. Al centrar este proyecto en la selección y preparación de las voces, se asegura que cada personaje cobre vida de manera vívida y auténtica, permitiendo a los oyentes conectarse profundamente con la historia.

La justificación de este radica en la necesidad de garantizar que cada elemento vocal esté cuidadosamente seleccionado y producido para lograr la máxima calidad. La voz es el vehículo principal a través del cual los oyentes experimentan la historia, y una actuación vocal adecuada puede transformar un guion en una experiencia memorable y envolvente. Podemos decir que este proyecto no solo busca adaptar una narrativa visual al formato auditivo, sino que se centra en perfeccionar el elemento más crucial de cualquier podcast: la voz. Al hacerlo, se pretende crear una producción de alta calidad que resuene con los oyentes y haga justicia a la rica historia que se narra.

Se presentan las voces de "La Maestra," evaluando cómo cada actor ha logrado capturar la esencia de su personaje y contribuyendo a la inmersión total del oyente en la narrativa histórica y emocional.

1.3. Objetivos del Proyecto

1.3.1. Objetivo Principal

- Abordar la representación vocal de cada personaje del podcast "La maestra", seleccionando y preparando actores de voz que capturen su esencia y contribuyan a la inmersión del oyente.

1.3.2. Objetivos Secundarios

- Evaluar y seleccionar actores de voz que puedan transmitir con precisión las emociones y personalidades de los personajes.
- Planificar y ejecutar las sesiones de grabación, asegurando una calidad de audio óptima y una dirección efectiva de los actores de voz.
- Realizar la edición y limpieza de las voces grabadas para garantizar claridad y profesionalismo en el audio final.

1.4. Metodología

Para el desarrollo del podcast "La maestra," se emplea una metodología estructurada que abarca varias fases esenciales.

Primero, se lleva a cabo una investigación exhaustiva para identificar y analizar la bibliografía pertinente, lo que permite contextualizar el tema y establecer una base teórica sólida. Durante el proceso, se mantienen reuniones periódicas con el tutor, quien proporciona orientación y retroalimentación para refinar la idea principal, la estructura del trabajo y la metodología específica a seguir.

Con el enfoque claramente definido, se establecen los objetivos del proyecto y se seleccionan actores de voz adecuados para captar las emociones y personalidades de los personajes. Se organizan y ejecutan sesiones de grabación, garantizando una calidad de audio óptima y una dirección efectiva de los actores de voz. Luego, se realiza la edición y limpieza de las voces grabadas para asegurar claridad y profesionalismo en el producto final.

Los resultados obtenidos son analizados para evaluar la efectividad del diseño sonoro y de las actuaciones de voz en relación con los objetivos establecidos. Finalmente, se redactan las conclusiones basadas en el análisis de los resultados y el cumplimiento de los objetivos, identificando los obstáculos encontrados y proponiendo posibles mejoras para el futuro.

1.5. Estructura de la memoria

En el punto **(1) INTRODUCCIÓN**, establece el contexto y la relevancia del proyecto "La maestra", un podcast de ficción histórica centrado en la figura de Carmen Freire durante la Guerra Civil Española. Se justificará la importancia personal y académica del proyecto, se definirán los objetivos y se describirá la metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto.

En el punto **(2) MARCO TEÓRICO**, se explorarán las características de la narrativa auditiva aplicada a la ficción histórica, así como los referentes y análisis de otros podcasts que han influido en la creación de "La maestra". Así como de diferentes de actores de doblaje y como hacen su trabajo. Este análisis permitirá entender las técnicas narrativas y de producción que se han adoptado y adaptado para el proyecto.

En el punto **(3) METODOLOGÍA**, se verán dos metodologías de posible utilización para la realización correcta de las voces en los podcasts y se justificará y argumentará la metodología que hemos utilizado, como vamos a trabajar y que vamos a desarrollar.

En el punto **(4) PROCESO DE PRODUCCIÓN**, cubrirá las etapas prácticas de la producción del podcast, incluyendo la selección de actores de voz y las técnicas de grabación y postproducción utilizadas para asegurar un producto de alta calidad y que las voces suenen lo más profesional posible.

En el punto **(5) CONCLUSIONES**, se evaluará el proceso el grado de cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente, evaluaremos el proceso de selección de actores, la calidad de las voces grabadas, la eficacia de las técnicas de limpieza y edición de las voces y ofrecerán una reflexión sobre los aprendizajes y experiencias obtenidas a lo largo del proyecto.

En el punto **(6) BIBLIOGRAFÍA**, se tratarán las referencias bibliográficas utilizadas.

Además, en el punto **(7) ANEXOS**, se ampliará la información y desarrollarán algunos aspectos que se expusieron a lo largo de la memoria.

Capítulo 2

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Narrativa auditiva en ficción histórica

La narrativa auditiva en la ficción histórica ha evolucionado significativamente, adaptándose a los avances tecnológicos y las preferencias del público. Esta forma de narración, que utiliza solo el sonido para construir mundos, personajes y tramas, es una herramienta poderosa para la inmersión y el transporte temporal de la audiencia. Los podcasts, que envuelven al oyente en un contexto histórico utilizando voz, música y efectos sonoros, representan un desafío creativo único y una oportunidad de innovación en la narrativa.

Desde sus inicios en la radio a principios del siglo XX, la ficción auditiva ha aprovechado las limitaciones y ventajas del medio para crear experiencias inmersivas. Programas como "The War of the Worlds" de Orson Welles demostraron el potencial del sonido para capturar la imaginación del público y crear una atmósfera de tensión y realismo (Verma, 2012). En la era digital, los podcasts han revitalizado esta tradición, ofreciendo una plataforma accesible para la distribución de contenido narrativo.

La narrativa auditiva depende del diálogo, la música y los efectos de sonido para construir la historia. La falta de elementos visuales obliga a los creadores a desarrollar descripciones auditivas detalladas, utilizando la voz para transmitir emociones y la música para establecer el tono y la época (Cox, 2018). Esto requiere una cuidadosa planificación y ejecución para asegurar que la audiencia pueda seguir la trama y visualizar mentalmente las escenas y los personajes.

Las voces y los diálogos son esenciales en la narrativa auditiva. Los actores de voz deben transmitir diversas emociones y matices, ya que sus voces dan vida a los personajes. El tono, la inflexión y el ritmo en los diálogos permiten a los oyentes entender las personalidades, emociones y relaciones entre los personajes sin elementos visuales. Los diálogos bien escritos y ejecutados facilitan una conexión emocional profunda con la historia y los personajes, sumergiendo a los oyentes en el contexto histórico.

La ficción histórica en formato auditivo emplea técnicas como narradores en primera persona y monólogos internos para expresar pensamientos y emociones, creando una conexión emocional profunda con el oyente (Douglas, 2013). Un paisaje sonoro detallado, con sonidos ambientales y efectos específicos, junto con música evocativa, ayuda a sumergir al oyente en el mundo histórico (Hand & Traynor, 2011; Lindgren, 2017).

Aunque presenta desafíos, como la dificultad para presentar información compleja sin elementos visuales y la necesidad de recursos técnicos, estas limitaciones fomentan la innovación y la colaboración. Esto permite a los creadores explorar nuevas formas de

narrativa y llegar a audiencias globales en busca de contenido educativo y entretenido (Neves, 2020; McHugh, 2016).

2.2. Análisis de referentes

Realizaremos un análisis de referentes, tanto en podcast como en el apartado audiovisual, ya que "La maestra", fue pensada para formato televisivo.

2.2.1. Podcasts

➤ Criterios seguidos para la selección de referentes en formato podcast

Para seleccionar los referentes del podcast "La maestra," seguimos criterios que aseguran la relevancia, efectividad y utilidad de los ejemplos para la adaptación y producción. Estos criterios incluyen la relevancia histórica y temática, la eficacia en la construcción de narrativas auditivas y el éxito en captar y mantener la atención del público.

Relevancia histórica y temática: Se eligieron podcasts que tratan momentos históricos significativos o temas relacionados con la guerra y el conflicto, esenciales para "La maestra." Por ejemplo, "El Gran Apagón" aborda una crisis que altera la vida cotidiana (Podium Podcast, 2016), similar al contexto de la Guerra Civil Española en "La maestra".

Eficacia en la construcción de narrativas auditivas: Este criterio evalúa la habilidad de los podcasts para crear mundos sonoros detallados y personajes complejos. "Homecoming" es un excelente ejemplo de cómo un podcast puede construir una narrativa compleja utilizando grabaciones y entrevistas (Gimlet Media, 2016).

Éxito en captar y mantener la atención del público: Este criterio asegura que los podcasts sean populares y bien recibidos. "El Gran Apagón" ha sido aclamado por su uso innovador del sonido y su capacidad para crear una atmósfera de tensión y suspense (Podium Podcast, 2016). "Negra y Criminal," aunque se centra en el true crime, utiliza técnicas narrativas aplicables a la ficción histórica, manteniendo al oyente enganchado con episodios de 20-30 minutos y una cuidadosa investigación (Podium Podcast, 2018). "Guerra 3," un thriller político, utiliza una narrativa intensa y efectos sonoros detallados para contar una historia de conflicto ficticio, elogiado por su guion y suspense (Podium Podcast, 2020).

Estos referentes ofrecen valiosas lecciones para "La maestra" en estructura narrativa, uso del sonido y desarrollo de personajes. Adaptaremos las revelaciones impactantes de "El Gran Apagón" para mantener el suspense e interés (Podium Podcast, 2016). Crear un paisaje sonoro detallado será clave para recrear la atmósfera de Santiago de Compostela en 1936, y la música evocará la época y reforzará la tensión emocional. La precisión histórica y el detalle, como en "Negra y Criminal," asegurarán una narrativa entretenida y educativa (Podium Podcast, 2018). La inclusión de múltiples personajes con subtramas, siguiendo ejemplos de "El Gran Apagón" y "Guerra 3," explorará diversas facetas del conflicto, proporcionando una visión multidimensional de la historia (Podium Podcast, 2016; Podium Podcast, 2017).

➤ Variables a considerar en el análisis de los podcasts

Para el análisis y desarrollo del proyecto "La maestra," se identifican variables alineadas con los objetivos principales y secundarios, asegurando que cada aspecto del podcast se evalúe y ajuste según los estándares deseados.

El **objetivo principal** es abordar la representación vocal de cada personaje del podcast "La maestra," seleccionando y preparando actores de voz que capturen su esencia y contribuyan a la inmersión del oyente. Para alcanzar este objetivo, es crucial prestar atención a varias variables.

La **fidelidad histórica** es una variable importante, ya que la precisión en la representación del contexto de la Guerra Civil Española, incluyendo eventos, figuras históricas y el ambiente sociopolítico, contribuye a la autenticidad del podcast (Fernández, 2020). Tendremos el enfoque puesto en la calidad de la actuación vocal y la dirección de los actores de voz.

Y una parte esencial para comprender las variables que hacen tener éxito a un podcast son examinar las temporadas que tienen, las tramas que tratan, los capítulos que tiene por temporada y la duración media de los capítulos. Todo ello lo analizaremos a continuación.

➤ Análisis

El desarrollo del podcast "La maestra" se beneficia de un análisis exhaustivo de otros podcasts exitosos, especialmente aquellos con similitudes temáticas y estilísticas. Al examinar estos referentes, podemos identificar técnicas narrativas y de producción efectivas, adaptándolas para crear un producto de alta calidad y resonancia. Exploramos varios podcasts españoles e internacionales, destacando lo mencionado anteriormente, sus temporadas, capítulos, tramas y la duración media de los episodios para comprender mejor su éxito.

- **Homecoming (Estados Unidos):**

Producido por Gimlet Media, "Homecoming" es un podcast de ficción que ha trascendido su medio original, con 2 temporadas y 12 capítulos realizados entre 2016 y 2018, con una duración media de 20-30 minutos. La serie sigue a Heidi Bergman, una trabajadora social en un programa secreto del gobierno para reinsertar a soldados en la vida civil, utilizando un formato de audio diario, entrevistas grabadas y conversaciones telefónicas (Wikipedia, 2024). El éxito de "Homecoming" se refleja en su adaptación televisiva por Amazon Prime, demostrando el potencial de un podcast bien ejecutado para capturar una audiencia más amplia (Berry, 2015).

Figura 1

Carátula del podcast, *Homecoming*

- El Gran Apagón (España):

Producido por Podium Podcast, "El Gran Apagón" es uno de los podcasts de ficción más reconocidos en España. La trama gira en torno a un apagón global que deja al mundo sin electricidad, explorando cómo diferentes personajes y sociedades se adaptan a esta nueva realidad mediante una narrativa no lineal. La serie lanzó tres temporadas con 24 episodios entre 2016 y 2018, con capítulos de 20-30 minutos. "El Gran Apagón" ha sido aclamado por su uso innovador del sonido y su capacidad para crear una atmósfera de tensión y suspense, y se adaptó a una miniserie de Movistar Plus+ en 2020 (Podium Podcast, 2020).

Figura 2

Carátula del podcast, *El gran apagó*

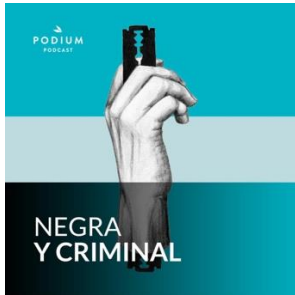

- Negra y Criminal (España):

Aunque no es puramente histórico, "Negra y Criminal" es un podcast de true crime que utiliza técnicas narrativas similares para contar historias de crímenes reales. Producido por Podium Podcast, combina narraciones detalladas con entrevistas y efectos sonoros para crear una atmósfera envolvente. Con tres temporadas lanzadas entre 2015 y 2017 y episodios de 40 minutos, la serie ha sido reconocida por su capacidad para mantener al oyente enganchado y por su cuidadosa investigación (Podium Podcast, 2018).

Figura 3

Carátula del podcast, *Negra y criminal*

- Guerra 3 (España):

Otra producción de Podium Podcast, "Guerra 3" es un thriller político que narra un conflicto ficticio entre Estados Unidos y Corea del Norte, siguiendo a un grupo de periodistas que descubren una conspiración global. Con tres temporadas y 24 episodios de 25-35 minutos, "Guerra 3" utiliza una narrativa intensa y efectos sonoros detallados para crear una experiencia auditiva inmersiva. Ha sido elogiado por su guion bien construido y su capacidad para mantener un alto nivel de suspense (Podium Podcast, 2020).

Figura 4

Carátula del podcast, *Guerra 3*

Estos análisis proporcionan valiosas lecciones en la estructura narrativa, y el desarrollo de personajes que se pueden aplicar a "La maestra" para asegurar su éxito y resonancia con el público.

Suspense: "El Gran Apagón" y "Guerra 3" destacan por su capacidad para mantener el suspense a lo largo de sus episodios. La adaptación de estas técnicas en "La Maestra" puede ayudar a mantener el interés del oyente, logrando una narrativa dinámica y envolvente. Esto se alinea con el objetivo de captar y mantener la atención del oyente a través de una narrativa cautivadora y bien estructurada.

Desarrollo de Personajes: La profundidad de los personajes en "Homecoming" y "Negra y Criminal" muestra la importancia de desarrollar personajes complejos y creíbles. En "La Maestra," el enfoque en la representación vocal debe captar las emociones y

personalidades de los personajes, asegurando que sean tridimensionales y resuenen emocionalmente con el público. Esto cumple con el objetivo de seleccionar y preparar actores de voz que puedan transmitir con precisión las emociones y personalidades de los personajes.

Autenticidad y Precisión Histórica: La atención al detalle y la precisión histórica en "Negra y Criminal" proporciona un modelo para asegurar que "La Maestra" sea tanto entretenida como educativa. La representación precisa del contexto histórico de la Guerra Civil Española es fundamental para la autenticidad del podcast. Esto se alinea con el objetivo de garantizar una representación fidedigna del contexto histórico, contribuyendo a la autenticidad del podcast.

Tabla 1

Comparación de los podcasts analizados

Podcast	País	Años activo	Productora	Temática	Temporadas	Episodios totales	Duración media (min)	Adaptación a TV
Homecoming	EEUU	2016-2018	Gimlet Media	Ficción, suspense	2	12	20-30	Amazon prime
El gran apagón	España	2016-2018	Podium Podcast	Ficción, drama	3	24	20-30	Movistar plus+
Negra y Criminal	España	2015-2017	Podium Podcast	True Crime	3	26	40	No
Guerra 3	España	2018-2021	Podium Podcast	Thiller Político	3	24	25-35	No

Tabla de realización propia

2.2.2. Películas

➤ Criterios seguidos para la selección de referentes en formato audiovisual

La selección de referentes en formato audiovisual para "La maestra" se basa en criterios de **fidelidad histórica, calidad de la narrativa visual y capacidad para evocar emociones profundas.**

La fidelidad histórica es crucial para asegurar una representación precisa y detallada del contexto de la Guerra Civil Española. Esto implica una meticulosa atención al detalle en vestuario, escenarios y comportamientos de los personajes, transportando de manera creíble al espectador a otra época (Fernández, 2020).

La calidad de la narrativa visual también es esencial. Las obras seleccionadas deben utilizar el lenguaje visual de manera eficaz para contar historias poderosas y evocadoras. La cinematografía y la dirección de arte se combinan para crear atmósferas inmersivas, inspirando la creación de paisajes sonoros ricos en el podcast (Smith, 2017).

La habilidad para evocar emociones profundas es el último criterio. Las obras deben conectar emocionalmente con la audiencia a través de elementos visuales y sonoros, construyendo narrativas resonantes en un nivel personal. La música y el diseño de sonido juegan un papel vital en establecer el tono y amplificar las emociones de las escenas (González, 2019). Asimismo, los diálogos bien escritos y ejecutados permiten a los oyentes ver las personalidades, estados emocionales y relaciones entre los personajes, profundizando la conexión emocional con la historia.

➤ Variables a considerar en el análisis de las películas

Para el análisis de las películas, se consideran variables alineadas con los objetivos del proyecto, evaluando cómo estos referentes pueden informar y mejorar la adaptación y producción del podcast. La fidelidad histórica implica evaluar la precisión en la representación de eventos históricos, vestuario y escenografía, asegurando que el contenido del podcast sea creíble y respetuoso con el periodo representado (Fernández, 2020). El desarrollo de personajes analiza cómo las películas construyen personajes complejos y realistas, ayudando a crear personajes auditivos profundos y tridimensionales en "La maestra" (González, 2019). La calidad de la narrativa visual explora técnicas visuales que pueden inspirar la creación de paisajes sonoros detallados, ayudando a los oyentes a imaginar vívidamente las escenas (Smith, 2017).

El diseño de sonido y la música son cruciales para evocar emociones y crear una atmósfera envolvente. Analizar cómo las películas utilizan estos elementos para establecer el tono y complementar la narrativa visual es esencial para "La maestra" (Rose, 2018). La capacidad de las películas para evocar emociones profundas conecta emocionalmente con la audiencia, utilizando dirección sensible, interpretación actoral convincente y un uso efectivo de la música y el diseño de sonido (Brown, 2019).

La estructura narrativa examina cómo las películas organizan sus tramas y manejan el ritmo y las transiciones entre escenas, ofreciendo valiosas lecciones para estructurar el podcast de manera coherente y atractiva (Martínez, 2018). El uso del simbolismo analiza cómo las películas emplean símbolos para agregar profundidad a la historia, ayudando a integrar elementos simbólicos en el podcast que refuercen los temas y mensajes centrales (González, 2019). Finalmente, la ambientación y la escenografía evalúan cómo las películas utilizan estos elementos para crear un entorno creíble, inspirando la creación de paisajes sonoros ricos y detallados en el podcast (Fernández, 2020).

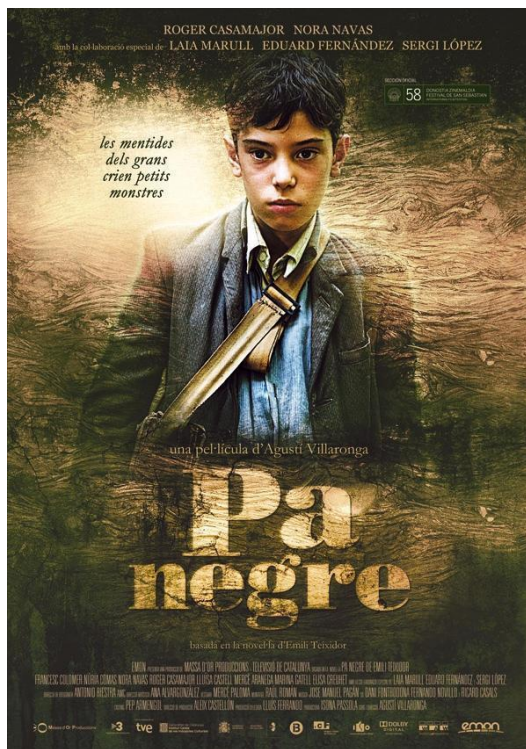
➤ Análisis

Para el análisis del podcast "La maestra," se han considerado dos películas clave: "Pa Negro" (2010) de Agustí Villaronga y "El Laberinto del Fauno" (2006) de Guillermo del Toro, ambas ambientadas en la Guerra Civil Española y la posguerra. Estas películas ofrecen una rica fuente de inspiración en términos de narrativa, atmósfera y caracterización.

"Pa Negre", ambientada en la Cataluña rural de la posguerra, sigue a Andreu, un niño que descubre oscuros secretos familiares. La fidelidad histórica se logra mediante una recreación meticulosa de la vida rural y el uso del catalán, añadiendo realismo. Los personajes son complejos y reflejan las diversas facetas de la sociedad española de posguerra. La narrativa visual utiliza simbolismos y una composición detallada de escenas para contar una historia poderosa, mientras que el diseño de sonido y la música establecen el tono y evocan emociones. La estructura narrativa, aunque lineal, está llena de simbolismos y subtramas que enriquecen la trama (Fernández, 2020; Smith, 2017; González, 2019).

Figura 5

Portada de la película, *Pa negre*

"El Laberinto del Fauno" combina elementos de fantasía con una representación precisa de la España franquista de la posguerra. La fidelidad histórica se refleja en la recreación de la vida militar y la represión de la época. Los personajes, como Ofelia y el capitán Vidal, están cuidadosamente desarrollados, mostrando complejidad y profundidad. La narrativa visual utiliza una rica paleta de colores y simbolismos, creando una dualidad entre fantasía y realidad. El diseño de sonido y la música de Javier Navarrete son esenciales para establecer el tono y evocar emociones. La estructura narrativa no lineal y el uso del simbolismo añaden múltiples capas de significado a la historia (González, 2019; Smith, 2017; Rose, 2018).

Figura 6

Portada de la película, El laberinto del fauno

Ambas películas demuestran cómo la fidelidad histórica, el desarrollo de personajes, la narrativa visual, el diseño de sonido y la música pueden crear una experiencia inmersiva y emocionalmente resonante. Estos elementos serán esenciales para "La maestra" para mantener el interés y la conexión del oyente con la historia.

2.3. Adaptación de los referentes para “La maestra”.

Para la creación del podcast "La maestra," hemos adaptado las técnicas y elementos de referencia de podcasts exitosos como “El Gran Apagón,” “Homecoming,” y “Guerra 3,” así como películas clave como “Pa Negro” y “El Laberinto del Fauno,” para garantizar una representación vocal precisa, una narrativa envolvente y una calidad auditiva excepcional.

Fidelidad Histórica y Contexto: La fidelidad histórica es fundamental para "La maestra." Inspirándonos en la precisión contextual de “Pa Negro” y “El Gran Apagón,” recreamos detalladamente el contexto de la Guerra Civil Española y la posguerra. Usamos lenguaje y dialectos locales, además de una meticulosa atención al detalle en la representación de la vida cotidiana, para sumergir al oyente en la época específica de la narrativa (Fernández, 2020).

Desarrollo de Personajes: Siguiendo el ejemplo de las caracterizaciones profundas en “Homecoming” y “El Laberinto del Fauno,” cada personaje en "La maestra" tiene motivaciones claras y conflictos internos. Las actuaciones de voz son seleccionadas y

preparadas meticulosamente para reflejar estas características, permitiendo que los oyentes se conecten emocionalmente con cada personaje (González, 2019).

Narrativa y Simbolismo: La narrativa rica y evocadora de ambos medios sirve como inspiración para nuestras descripciones auditivas. Elementos simbólicos, como los usados en "Pa Negre" y "El Gran Apagón," se integran en la narrativa de "La maestra" para añadir profundidad y múltiples capas de significado. Las descripciones auditivas vívidas ayudan a los oyentes a imaginar las escenas y a comprender mejor los temas subyacentes de la historia (Smith, 2017).

Estructura Narrativa: Se inspira en las técnicas utilizadas en "Pa Negre," "El Gran Apagón" y "Homecoming," alternando entre momentos de tensión y escenas más reflexivas para mantener el interés del oyente. La narrativa con subtramas y simbolismos permite una comprensión gradual de la trama, manteniendo el suspense y el compromiso del público (Martínez, 2018).

Actuaciones Vocales: Para asegurar que cada personaje tenga una representación vocal precisa, tendremos un director de actores que les dará pautas y directrices precisas. La selección de actores de voz se realiza considerando su capacidad para transmitir las emociones y personalidades de los personajes, logrando una conexión profunda y auténtica con los oyentes (Brown, 2019).

La adaptación de estos referentes a "La maestra" permite una representación rica y detallada de la época histórica, un desarrollo profundo de personajes y una narrativa auditiva envolvente. La fidelidad histórica, el simbolismo, el diseño de sonido y la estructura narrativa se combinan para crear una experiencia auditiva que mantiene al oyente comprometido y emocionalmente conectado con la historia.

2.4. Análisis de técnicas de doblaje y actuación de voz

La calidad de la actuación de voz y las técnicas de doblaje son cruciales para el éxito del podcast "La maestra." La selección y preparación de actores de voz adecuados, junto con una dirección efectiva durante las sesiones de grabación, aseguran que cada personaje tenga una representación vocal precisa y resonante. En este análisis, vamos a examinar las técnicas más efectivas y las mejores prácticas en doblaje y actuación de voz, basándonos en referencias de podcasts exitosos y películas clave.

➤ Técnicas de Doblaje:

Selección de Actores de Voz: La selección adecuada de actores de voz es fundamental para garantizar que las voces se alineen con las características y personalidades de los personajes. Los actores deben tener la habilidad de transmitir una amplia gama de emociones y adaptarse a los matices del personaje. Referencias como "Homecoming" y "El Gran Apagón" destacan la importancia de elegir voces que puedan capturar la esencia de los personajes y mantener la atención del oyente (González, 2019).

Preparación y Dirección de Actores: La preparación de los actores de voz incluye familiarizarlos con el contexto histórico y emocional de "La maestra." Esto implica proporcionar a los actores detalles sobre la época de la Guerra Civil Española, las motivaciones de sus personajes y los conflictos internos que deben expresar. Durante las sesiones de grabación, una dirección efectiva es esencial. Los directores deben ser capaces de guiar a los actores para que logren la interpretación deseada, asegurando que sus voces transmitan la autenticidad y profundidad emocional requeridas (Brown, 2019).

Sincronización y Entonación: La sincronización (en nuestro caso no la hay, porque no tenemos doblaje) y entonación son aspectos clave en el doblaje. Los actores deben ser capaces de mantener una sincronización precisa con el ritmo de la narrativa y adaptar su entonación para reflejar las emociones y tensiones de cada escena. El podcast "Guerra 3" es un buen ejemplo de cómo una correcta entonación y sincronización pueden mantener al oyente inmerso en la historia (Podium Podcast, 2020).

➤ **Técnicas de Actuación de Voz:**

La capacidad de los actores de voz para **expresar emociones** de manera convincente es crucial. Los personajes de "La maestra" deben transmitir una amplia gama de emociones, desde la desesperación y el miedo hasta la esperanza y la resistencia. La actuación de voz en "El Laberinto del Fauno" y "Homecoming" demuestra cómo la expresión emocional puede enriquecer la narrativa y profundizar la conexión del oyente con los personajes (Berry, 2015; Rose, 2018).

Los actores de voz deben ser **versátiles** y capaces de **adaptar** su actuación a diferentes situaciones y estados emocionales, e incluso a diferentes personajes si es necesario. Esto implica cambiar su tono, ritmo y volumen según lo requiera la escena. La versatilidad es especialmente importante en un podcast donde la voz es el principal medio para contar la historia. Referencias como "Negra y Criminal" muestran cómo la adaptación vocal puede mantener la tensión y el interés del oyente a lo largo de episodios extensos (Podium Podcast, 2019).

El uso efectivo de **pausas y silencios** puede añadir profundidad y realismo a la actuación de voz. Las pausas estratégicas permiten que los oyentes procesen la información y las emociones, aumentando el impacto de la narrativa. En "Pa Negre," el uso de silencios y pausas contribuye a la atmósfera opresiva y emocionalmente cargada de la historia, una técnica que puede ser adaptada a "La maestra" para crear una experiencia auditiva envolvente (Smith, 2017).

➤ Para "La maestra" implementaremos estas técnicas:

Ensayos y Retroalimentación: Los ensayos son esenciales para perfeccionar la actuación de voz. Durante los ensayos, los actores pueden experimentar con diferentes enfoques y recibir retroalimentación constructiva. Esto permite ajustar las actuaciones antes de la grabación final, asegurando que cada interpretación sea precisa y efectiva (López, 2021).

Grabación en un Entorno Controlado: La grabación la realizaremos en un entorno controlado para garantizar una alta calidad de audio. Esto incluye el uso de equipos profesionales y la eliminación de ruidos de fondo. La calidad del audio es fundamental para mantener la inmersión del oyente y asegurar que cada detalle de la actuación vocal se capture con claridad (Davis, 2020).

Edición y Postproducción: La edición y postproducción son pasos críticos para pulir las actuaciones de voz. Esto incluye la eliminación de errores, el ajuste de niveles de volumen y obviamente apuntar cuales son las tomas buenas. La edición debe asegurar una narrativa fluida y coherente, integrando las voces con otros elementos sonoros para crear una experiencia auditiva completa (Rose, 2018).

2.4.1. Referentes clave en el doblaje y los podcasts de ficción histórica

El análisis de actores de doblaje clave en el ámbito del doblaje y los podcasts de ficción histórica es crucial para comprender las mejores prácticas y técnicas que pueden aplicarse a "La maestra." Vamos a ver algunos de los actores más influyentes, tanto internacionales como españoles, cuyas técnicas y habilidades ofrecen valiosas lecciones para nuestro proyecto.

➤ Internacionales:

Mark Hamill, conocido por su papel como Luke Skywalker en "Star Wars," también destaca como actor de doblaje, especialmente por su interpretación del Joker en la serie animada de "Batman." Su habilidad para usar su voz para crear personajes complejos y memorables, y para transmitir una amplia gama de emociones, es un referente esencial para "La maestra." Su técnica de variar el tono y la intensidad para reflejar el estado emocional del personaje es aplicable al doblaje de personajes históricos y ficticios en podcasts.

James Arnold Taylor, reconocido por su trabajo en "Star Wars: The Clone Wars," donde interpreta a Obi-Wan Kenobi, y en videojuegos como "Ratchet & Clank." Su habilidad para asumir múltiples roles y ajustar su voz para diferentes personajes y situaciones lo convierten en un referente clave. Taylor demuestra cómo la precisión vocal y la adaptación pueden mejorar la narrativa de un podcast, especialmente en la creación de personajes históricos que requieren una representación vocal auténtica.

Rob Paulsen, famoso por sus interpretaciones en "Animaniacs," "Teenage Mutant Ninja Turtles," y "Pinky and the Brain," aporta lecciones valiosas para "La maestra" con su habilidad para dar vida a personajes animados con voces distintivas. Su técnica de utilizar el ritmo y la cadencia para añadir profundidad a los personajes y su capacidad para expresar emoción y humor a través de la voz pueden ayudar a crear personajes memorables y dinámicos en el podcast (Paulsen, 2019).

Frank Welker, uno de los actores de doblaje más prolíficos, conocido por sus trabajos en "Scooby-Doo," "Transformers," y "The Simpsons," es esencial para el diseño de sonido en "La maestra." Su habilidad para crear sonidos de animales y criaturas, además de voces humanas, puede enriquecer la atmósfera del podcast, haciendo la experiencia más inmersiva.

➤ Españoles:

Constantino Romero, famoso por ser la voz de personajes icónicos como Darth Vader en "Star Wars" y Mufasa en "El Rey León," es un referente esencial. Su voz profunda y resonante y su capacidad para transmitir autoridad y emoción añaden profundidad y autenticidad a un personaje ("El País," 2013).

Pepe Mediavilla, conocido por ser la voz de Gandalf en "El Señor de los Anillos" y Morgan Freeman en muchos de sus papeles, tenía una voz cálida y autoritaria que transmitía sabiduría y calma. Su habilidad para interpretar personajes complejos con una voz distintiva es importante para "La maestra" ("El Mundo," 2018).

Nuria Mediavilla, hija de Pepe Mediavilla, es conocida por ser la voz de Julia Roberts, Cameron Diaz y Angelina Jolie en España. Su capacidad para adaptarse a diferentes personajes y situaciones emocionales es crucial para crear personajes femeninos complejos y realistas en "La maestra."

Claudio Serrano, conocido por ser la voz de Batman en las películas de "El Caballero Oscuro" y de actores como Ben Affleck y Christian Bale, tiene una voz grave y versátil que le permite interpretar una variedad de personajes con autenticidad. Su capacidad para adaptar su voz a diferentes contextos y emociones es valiosa para cualquier proyecto de doblaje.

María Jesús Álvarez, conocida por ser la voz de actrices como Sharon Stone y Emma Thompson, tiene una habilidad destacada para expresar emociones sutiles y complejas a través de su voz, enriqueciendo la narrativa de un podcast.

2.4.2. Identificación de técnicas que permitan captar la esencia de los personajes y realizar una buena inmersión

Para garantizar que "La maestra" ofrezca una experiencia auditiva inmersiva y que los personajes sean representados de manera auténtica y resonante, es esencial utilizar técnicas de doblaje y actuación de voz eficaces.

Primero, los actores de voz deben realizar una investigación exhaustiva sobre el contexto histórico y cultural del personaje. Comprender el trasfondo, las motivaciones y los conflictos internos del personaje ayuda a los actores a interpretar con mayor autenticidad. Esta técnica es especialmente importante para personajes históricos y ficticios en "La maestra."

La dirección vocal es crucial para guiar a los actores de voz en la interpretación correcta de sus personajes. El director debe proporcionar retroalimentación constante y específica, ayudando a los actores a ajustar su tono, ritmo y entonación para reflejar adecuadamente las emociones y la personalidad del personaje. La claridad en la comunicación entre el director y los actores es esencial para una actuación coherente y convincente.

La versatilidad vocal es fundamental. Los actores deben ser capaces de modificar su voz para representar diferentes estados de ánimo y escenarios, añadiendo profundidad y autenticidad a los personajes. El uso estratégico de pausas y silencios puede añadir una capa adicional de realismo y profundidad a la actuación de voz, permitiendo a los oyentes procesar la información y las emociones, y aumentando el impacto dramático de la narrativa (Paulsen, 2019).

La capacidad de los actores para expresar una amplia gama de emociones a través de su voz es crucial. Los actores deben trabajar en técnicas vocales que les permitan transmitir tristeza, alegría, miedo, ira y otras emociones de manera convincente. La autenticidad emocional es clave para que los oyentes se conecten con los personajes.

El simbolismo vocal puede ser utilizado para añadir profundidad y significado a la narrativa. Los actores pueden emplear cambios sutiles en su voz para reflejar temas subyacentes o estados emocionales complejos, ayudando a transmitir subtextos y enriquecer la interpretación del personaje.

La calidad de la grabación es esencial para una buena inmersión. Grabar en entornos controlados y utilizar equipos de alta calidad asegura que las voces sean claras y libres de ruidos no deseados, permitiendo que cada matiz de la actuación vocal se capture con precisión.

Finalmente, el uso de técnicas de relajación y control de la voz puede ayudar a los actores a mantener la claridad y la calidad de su actuación durante largas sesiones de grabación. Ejercicios de respiración y calentamientos vocales son importantes para preparar la voz y reducir la tensión.

Capítulo 3

3. METODOLOGÍA

Veremos tres tipos de metodologías. Primero, exploraremos cómo la investigación conduce a la acción. Luego, analizaremos una metodología de desarrollo ágil. Finalmente, presentaremos nuestra propuesta específica.

3.1. Metodología basada en la investigación-acción

Fase 1: Investigación Inicial

- **Contextualización y marco teórico:** Realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre técnicas de doblaje, actuación de voz y diseño de sonido en podcasts de ficción histórica.
- **Identificación de prácticas exitosas:** Estudiar casos de éxito en podcasts similares, identificando metodologías y técnicas empleadas para lograr una representación vocal efectiva y una inmersión del oyente (Fernández, 2020).

Fase 2: Evaluación y Selección de Actores de Voz

- **Audiciones:** Realizar audiciones abiertas para identificar actores de voz que posean las habilidades necesarias.
- **Evaluación por panel:** Formar un panel de expertos en doblaje y actuación de voz para evaluar las audiciones y seleccionar los actores más adecuados (González, 2019).

Fase 3: Planificación y Ejecución de Sesiones de Grabación

- **Preparación del guion:** Adaptar el guion visual a un formato auditivo, incorporando indicaciones precisas para los actores de voz.
- **Ensayos dirigidos:** Realizar sesiones de ensayo dirigidas, donde los actores puedan experimentar con diferentes enfoques y recibir retroalimentación en tiempo real.
- **Grabaciones piloto:** Grabar episodios piloto para evaluar la calidad de las actuaciones y hacer ajustes necesarios antes de la grabación final (Brown, 2019).

Fase 4: Edición y Postproducción

- **Edición de audio:** Realizar la edición de las grabaciones para eliminar errores y ajustar niveles de sonido.
- **Incorporación de efectos sonoros y música:** Añadir efectos de sonido y música para enriquecer la narrativa y crear una atmósfera inmersiva.

- **Revisión y retroalimentación:** Presentar los episodios editados a un grupo de oyentes beta para obtener retroalimentación y realizar ajustes finales (Smith, 2017).

Fase 5: Análisis y Mejora Continua

- **Evaluación de resultados:** Analizar la retroalimentación obtenida para evaluar la efectividad de las actuaciones y la calidad del audio.
- **Implementación de mejoras:** Realizar mejoras basadas en la evaluación y preparar el lanzamiento final del podcast (McHugh, 2016).

3.2. Metodología basada en el enfoque de desarrollo ágil

Fase 1: Planificación y Preparación Inicial

- **Definición de objetivos y alcance:** Clarificar los objetivos principales y secundarios del proyecto y definir el alcance de cada fase del desarrollo.
- **Formación del equipo:** Seleccionar un equipo multidisciplinario que incluya directores de voz, editores de sonido, y actores de voz.

Fase 2: Sprint 1 – Investigación y Selección de Actores

- **Revisión de literatura y benchmarks:** Investigar técnicas de doblaje y actuación de voz exitosas.
- **Audiciones rápidas:** Realizar audiciones rápidas y seleccionar actores preliminarmente.
- **Feedback loop:** Utilizar retroalimentación inmediata para ajustar los criterios de selección y hacer ajustes necesarios (Lindger, 2017).

Fase 3: Sprint 2 – Ensayos y Grabación Piloto

- **Ensayos iterativos:** Realizar ensayos iterativos con retroalimentación constante para mejorar las actuaciones.
- **Grabación piloto:** Grabar un episodio piloto y analizar su efectividad.
- **Feedback loop:** Obtener retroalimentación del equipo y realizar ajustes antes de proceder a las grabaciones finales (Rose, 2018).

Fase 4: Sprint 3 – Grabación Final y Edición

- **Grabación por iteraciones:** Grabar los episodios finales en iteraciones cortas, permitiendo ajustes rápidos y continuos.
- **Edición continua:** Editar las grabaciones a medida que se completan, integrando efectos sonoros y música en cada iteración.
- **Feedback loop:** Presentar las grabaciones editadas a oyentes beta después de cada iteración y ajustar en base a su retroalimentación (Brown, 2019).

Fase 5: Sprint 4 – Postproducción y Revisión Final

- **Edición final y mezcla:** Realizar una edición final detallada y mezcla de los episodios.
- **Revisión final:** Revisar todo el contenido editado y obtener retroalimentación final de expertos en la materia.
- **Lanzamiento incremental:** Lanzar los episodios en incrementos, permitiendo realizar ajustes menores en base a la recepción del público (Smith, 2017).

3.3. Metodología utilizada

Para el desarrollo del podcast "La maestra," emplearemos una metodología estructurada que abarca varias fases esenciales.

Fase 1: Documentación y Contextualización

- **Investigación exhaustiva:** Identificar y analizar la bibliografía pertinente, estableciendo una base teórica sólida.
- **Reuniones periódicas:** Mantener discusiones periódicas con el tutor para orientación y retroalimentación, refinando la idea principal y la metodología específica (Fernández, 2020).

Fase 2: Definición de Enfoque y Objetivos

- **Establecimiento de objetivos:** Definir claramente los objetivos del proyecto, centrados en la representación vocal de los personajes.
- **Preparación del guion:** Análisis del guion adaptado.
- **Personajes adaptados:** Desarrollar los personajes para un formato auditivo.
- **Propuesta de voces:** Proponer como serían las voces ideales para nosotros.
- **Selección de actores de voz:** Evaluar y seleccionar actores de voz que transmitan con precisión las emociones y personalidades de los personajes (González, 2019).

Fase 3: Planificación y Ejecución de Grabaciones

- **Ensayos y dirección vocal:** Realizar ensayos dirigidos y sesiones de grabación, asegurando calidad de audio y dirección efectiva de los actores de voz.
- **Planificación del calendario:** Desarrollar un calendario de grabación para que todo vaya de forma fluida.
- **Grabación de voces:** Organizar y ejecutar las sesiones de grabación, garantizando una calidad de audio óptima (Brown, 2019).

Fase 4: Edición y Postproducción

- **Edición de audio:** Realizar la edición y limpieza de las voces grabadas para asegurar claridad y profesionalismo.

- **Revisión final:** Evaluar los resultados obtenidos y ajustar según sea necesario para garantizar la inmersión del oyente (Smith, 2017).

Fase 5: Presentación y Evaluación de Resultados

- **Presentación de voces:** Evaluar cómo cada actor ha logrado capturar la esencia de su personaje.
- **Análisis de efectividad:** Evaluar la efectividad del diseño sonoro y las actuaciones de voz en relación con los objetivos establecidos.
- **Conclusiones y mejoras:** Redactar las conclusiones basadas en el análisis de los resultados y proponer mejoras para el futuro (McHugh, 2016).

Capítulo 4

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.1. Preproducción

4.1.1. Análisis del guion adaptado

El análisis del guion adaptado del podcast "La maestra" es crucial en la preproducción, asegurando que todos los elementos narrativos y técnicos estén alineados con los objetivos del proyecto. Adaptado de la historia de Carmen Freire durante la Guerra Civil Española, el guion ha sido transformado del formato audiovisual al formato de podcast.

La estructura narrativa del guion es clara y precisa, diseñada para captar la atención del oyente desde el inicio. La historia se desarrolla mediante escenas bien delineadas que alternan entre diferentes ubicaciones, como el Palacio Arzobispal, el cuartel militar, y la casa de Carmen Freire. Esta alternancia de escenarios mantiene un ritmo dinámico y una tensión constante, esenciales en una narrativa auditiva (Fernández, 2020).

Cada personaje ha sido desarrollado para que sus voces sean distintivas y reflejen sus personalidades y roles. Por ejemplo, el arzobispo Tomás Muñiz tiene una voz grave y solemne que impone respeto, mientras que Carmen Freire posee una voz cálida pero asertiva que refleja su determinación. Esta diferenciación vocal es esencial para que los oyentes puedan identificar y conectar emocionalmente con cada personaje sin elementos visuales (González, 2019).

Los diálogos están diseñados para ser naturales y evocadores, con indicaciones claras para los actores de voz sobre el tono y la emoción que deben transmitir. Por ejemplo, el sacerdote asistente debe transmitir urgencia y devoción al despertar al arzobispo, reflejado en su tono ansioso y en la descripción de sus acciones. Estas indicaciones ayudan a los actores a entender mejor a sus personajes y a ofrecer una actuación más convincente y emocionalmente resonante (Brown, 2019).

El guion incluye detalladas indicaciones de sonido, fundamentales para crear una experiencia inmersiva para el oyente. Estos efectos sonoros, desde las campanadas del Palacio Arzobispal hasta los pasos apresurados, establecen el contexto y la atmósfera de cada escena, permitiendo a los oyentes visualizar mentalmente los eventos de la historia (Smith, 2017).

Para garantizar la autenticidad histórica, el guion refleja con precisión el contexto de la Guerra Civil Española. Los eventos históricos, las figuras involucradas, y el ambiente sociopolítico de la época se han integrado en la narrativa de manera coherente y realista, enriqueciendo la historia y educando a los oyentes sobre un periodo crucial en la historia de España (Fernández, 2020).

Podemos decir que el análisis del guion adaptado revela un enfoque meticuloso en la creación de una narrativa auditiva emocionante e históricamente precisa. La atención al desarrollo de personajes, la calidad de los diálogos, el diseño sonoro, y la autenticidad histórica asegura que "La maestra" ofrecerá una experiencia auditiva inmersiva y emocionalmente resonante.

4.1.2. Desarrollo de personajes adaptados para un formato auditivo

El desarrollo de personajes en un formato auditivo requiere un enfoque especial para asegurar que cada figura sea distintiva y fácil de reconocer solo a través del sonido.

La caracterización en audio se logra a través de la voz, los diálogos y los efectos sonoros que acompañan a cada personaje.

En el podcast "La maestra", cada personaje tiene características específicas que deben ser enfatizadas para crear una experiencia auditiva rica y envolvente.

Los he ordenado por orden de aparición en el podcast.

- **Sacerdote Asistente**

El sacerdote asistente es un personaje que transmite urgencia y devoción. Su voz, **ligera pero ansiosa**, mantiene un tono intermedio entre el respeto y la desesperación. En la escena inicial, su respiración agitada refleja la prisa y gravedad del mensaje que trae. Su diálogo es breve y cortado, como si le costara encontrar las palabras adecuadas en una situación de estrés.

- **Arzobispo Tomás Muñiz de Pablos**

Es un hombre de autoridad y fe, con una **voz grave y solemne** que impone respeto. Al despertar, su murmullo transmite confusión y sueño. Su voz refleja su edad y experiencia. El sonido del teléfono y su respuesta formal muestran su transición de descanso a alerta, capturando su rol en tiempos de crisis. Un instante de duda, marcado por un claro silencio, refleja la incertidumbre de la iglesia sobre la guerra.

- **Comandante José Bermúdez de Castro**

Tiene una **voz fuerte y autoritaria**. Sus órdenes son claras y precisas, cargadas de determinación y seguridad, sin vacilación, mostrando confianza y liderazgo. Los efectos de sonido, como el eco de sus palabras y el ruido de papeles, reforzarán su poder.

- **Militar Ángel Saavedra**

Es un capitán leal, tiene una **voz firme y directa**, reflejando **obediencia y disciplina**. Sus saludos militares son fuertes y claros, mostrando respeto y acuerdo con superiores. En sus interacciones, su voz es autoritaria pero controlada.

- **Militar Pedro Gil**

Tiene una voz similar a la de Saavedra, pero con un tono ligeramente diferente. Su voz es **firme y respetuosa**, reflejando **compromiso y seriedad**. Al dar órdenes o interactuar con superiores, su tono es asertivo y preciso. Los efectos de sonido, como el eco en el cuartel y los saludos militares, son similares a los de Saavedra, manteniendo la coherencia en la representación militar.

- **Militar Bernardino Rodríguez**

Teniente de la Guardia Civil, tiene una voz que refleja **experiencia y dedicación**. Su tono es **grave y respetuoso**, mostrando alineación con las órdenes recibidas. Su saludo militar es enérgico y preciso, y su interacción con otros oficiales es formal y controlada.

- **Militar Miguel Ángel Biezma**

Teniente con la misión de capturar a Carmen tiene una voz **intensa y cargada de energía**. Su tono es **decidido y urgente**, mostrando compromiso con su tarea. Al recibir instrucciones, su respuesta es rápida y firme, reflejando disposición a actuar sin demora. Los efectos de sonido, como el ruido de mapas y la marcha, acompañan su personaje, subrayando su rol activo en las operaciones militares. En la persecución de Carmen, su voz es **amenazante y autoritaria**, con un tono duro y sin piedad, mostrando su carácter implacable y determinación. Sus diálogos mezclan **desprecio y sadismo**, reflejando su falta de compasión.

- **Carmen Freire**

Es el corazón del podcast y debe ser tratada con una profundidad y una riqueza de carácter que capte completamente al oyente. Su voz debe ser **fuerte y decidida**, pero también capaz de mostrar **vulnerabilidad y ternura**. Cuando interactúa con su hija Alma, su tono debe ser suave y protector, lleno de amor y preocupación.

El sonido de su entorno, como el murmullo de la ciudad o el ruido de la naturaleza, debe acompañar sus escenas para sumergir al oyente en su mundo. Su respiración y los cambios en su tono cuando está sola deben reflejar la intensidad de sus emociones, permitiendo que el oyente se conecte profundamente con ella.

- **Antón Vázquez**

El suegro de Carmen. Debe tener una voz cansada pero firme, reflejando su edad. Su tono debe ser **grave y profunda**, mostrando su carácter conservador y su **dureza**. En sus diálogos con Carmen, debe haber una mezcla de **resignación e inconformidad** por lo que ella hace. Sus murmullos y el sonido de pasar las cuentas del rosario deben acompañar sus momentos de introspección, subrayando su fe y su desesperación silenciosa.

- **Mariano**

El conserje, debe tener una voz **amable y leal**. Su tono debe ser **humilde y servicial**, mostrando su dedicación y su preocupación por Carmen.

En sus interacciones, su voz debe ser calmada y tranquilizadora, pero también capaz de transmitir urgencia cuando advierte a Carmen del peligro inminente. Los efectos de sonido, como el ruido de llaves y pasos en los pasillos, son importantes para subrayar su rol como un apoyo constante y confiable.

- **Oficial Administrativo**

Debe tener una voz **formal y algo distante**, reflejando su carácter burocrático y su alineación con las autoridades. Su **tono preciso y sin emociones**, mostrando su indiferencia hacia los sentimientos de los demás. En sus interacciones, su voz debe ser **clara y directa**.

- **Miembro CDR 1**

Hombre robusto de mediana edad con una voz **grave y autoritaria** que refleja su liderazgo. Su voz transmite seguridad y determinación, motivando y dirigiendo al grupo en momentos de tensión.

- **Miembro CDR 2**

Más joven y enérgico, tiene una voz de tono medio a alto que refleja su **entusiasmo y fervor** revolucionario. Representa la juventud y esperanza dentro del movimiento, y su voz transmite **energía y determinación**. En situaciones de crisis, su tono se vuelve más agudo, reflejando su inexperiencia y valentía.

- **Miembro CDR 3**

Un veterano del movimiento, con una voz **rasposa y cansada** que refleja años de lucha y sacrificio. Su tono bajo y lento está cargado de sabiduría amarga y resignación. Utiliza su voz para ofrecer consejos y advertencias.

- **Luis Rianxo**

Es un oficial militar leal a la Segunda República, cuya voz refleja **valentía y sentido de la justicia**. Su voz es **firme y clara**, con un tono medio que transmite **autoridad y convicción**. En el enfrentamiento con el capitán Saavedra, su voz se eleva con indignación y desafío, expresando su oposición a la traición. Sus palabras son cortantes y llenas de ira contenida, mostrando desprecio por la traición y lealtad inquebrantable a la República.

- **Cura Castrense**

Voz **solemne y autoritaria**, con un tono bajo y resonante que **inspire respeto**. Su cadencia debe ser lenta y deliberada, con una pronunciación clara que transmita el fervor religioso y la seriedad de su misión. Es crucial que su voz proyecte un aire de solemnidad y ritualismo.

- **Gaspar Lago**

Voz **intimidante y dominante**, con un tono bajo y amenazante que refleje su **autoridad y crueldad**. La voz debe ser cortante y precisa, capaz de expresar desdén y determinación implacable.

- **Teniente Falangista**

Voz **autoritaria y despectiva**, con un tono medio a bajo que refleje su dureza y falta de escrúpulos. La voz debe ser dura y fría, capaz de expresar desprecio y determinación implacable.

- **Militante Cenetista 1**

Debe tener una voz **enérgica y apasionada**, con un tono medio que transmita fervor y determinación. La voz debe ser vibrante y urgente, capaz de expresar compromiso con la causa y disposición a actuar bajo presión.

- **Cabo de la Guardia Civil**

Tiene una voz que combina **firmeza con una ligera brusquedad**, característica de alguien acostumbrado a mantener el orden en situaciones difíciles. Su voz es grave y áspera, transmitiendo experiencia y autoridad. En situaciones de tensión, su voz suena imponente y dominante, capaz de controlar a sus subordinados y mantener la disciplina.

- **Guardia Civil 1**

Voz más joven y determinada, más ligera que la del cabo, con un tono medio que refleja **obediencia y firmeza**. En situaciones de acción, su voz es clara y precisa. Esta caracterización vocal destaca la dinámica de rangos y la eficiencia operativa dentro de la Guardia Civil.

- **Interlocutor**

Personaje que comunica órdenes y transmite información crucial. Su voz debe ser **neutral pero autoritaria**, con un tono medio a grave que refleja **claridad y urgencia**. En sus diálogos, su voz debe ser rápida y precisa, sin espacio para dudas o vacilaciones, asegurando que las órdenes se entiendan y se ejecuten de inmediato. La caracterización vocal de este personaje es esencial para transmitir la eficiencia y la seriedad de las comunicaciones en situaciones críticas.

El desarrollo de estos personajes en un formato auditivo requiere una combinación de voces distintivas, diálogos bien contruidos y efectos sonoros cuidadosamente seleccionados.

Cada personaje debe ser fácilmente identificable y capaz de transmitir su personalidad y sus emociones a través de la voz y los sonidos que los rodean. Esta atención al detalle en la caracterización asegura que el oyente pueda seguir la narrativa de manera fluida y se sienta inmerso en el mundo de "La maestra".

4.1.3. Propuesta de voces

La selección de los actores de voz es un proceso crítico para asegurar que los personajes de "La maestra" cobren vida de manera auténtica y convincente.

Las características vocales de cada actor deben reflejar la personalidad, la edad, y las circunstancias de cada personaje, permitiendo a los oyentes sumergirse en la narrativa y conectar emocionalmente con la historia.

Carmen Freire

La voz de Carmen debe ser cálida y resonante, transmitiendo tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Debe tener una calidad emocional rica, capaz de expresar una gama de sentimientos desde la ternura hacia su hija hasta la desesperación y el miedo.

La voz ideal para Carmen sería de tono medio a bajo, con una **dicción clara** y una confianza y determinación patentes.

- **Actriz de Voz Sugerida:** Michelle Jenner
 - **Trayectoria:** conocida por su trabajo como actriz de voz en "Juego de Tronos" (Daenerys Targaryen) y en "Tadeo Jones." Su voz cálida y resonante es capaz de transmitir una amplia gama de emociones.

Sacerdote Asistente

Necesitamos una voz joven y enérgica, de tono medio a alto, tirando a aguda y repelente, con una inflexión servil que refleje la subordinación del personaje. La voz debe ser **clara en la pronunciación** y tener una actitud sumisa y ligeramente molesta.

- **Actor de Voz Sugerido:** Jordi Brau
 - **Trayectoria:** Conocido por ser la voz de personajes como Tom Hanks en "Forrest Gump" y "Toy Story." Es perfecto para adaptarse a un papel que requiere tanto sumisión como una ligera repulsión en el tono.

Arzobispo Tomás Muñiz de Pablos

Necesitamos una voz grave y profunda, con una resonancia que transmita calma y poder. La **dicción debe ser precisa y pausada**, proyectando una sensación de autoridad y serenidad. Este personaje requiere una voz que pueda sonar paternalista y magnánima.

- **Actor de Voz Sugerido:** Camilo García
 - **Trayectoria:** es conocido por ser la voz habitual de Anthony Hopkins (El Silencio de los Corderos). Su voz grave y profunda es perfecta para reflejar la autoridad y la sabiduría del arzobispo.

Comandante José Bermúdez de Castro

Su voz debe ser firme y contundente, de tono medio a bajo, con una calidad que refleje su liderazgo y su determinación. La voz debe ser **clara y enérgica**, capaz de transmitir comandos con autoridad y sin vacilación.

- **Actor de Voz Sugerido:** Roberto Álamo
 - **Trayectoria:** ha participado en numerosas películas y series, incluyendo "La piel que habito" y "Que Dios nos perdone." Su voz firme y contundente es ideal para transmitir la autoridad y la determinación del comandante Bermúdez.

Capitán Ángel Saavedra

Una voz de tono medio a bajo, con una claridad y una fuerza que reflejen su disciplina y su compromiso. La voz debe ser **clara, precisa y con un leve tono autoritario**, pero sin llegar a la dureza del comandante. Debe sonar confiable y decidido.

- **Actor de Voz Sugerido:** Juan Antonio Bernal
 - **Trayectoria:** es conocido por su trabajo en "Harry Potter" (Severus Snape) y "Los Simpson" (Ned Flanders). Su voz clara y precisa refleja la disciplina y el compromiso del capitán Saavedra.

Capitán Pedro Gil

Necesitamos una voz de tono medio, con una **claridad en la dicción** que refleje su autoridad y su competencia. La voz debe tener una cualidad enérgica y resoluta.

- **Actor de Voz Sugerido:** Jordi Boixaderas
 - **Trayectoria:** es conocido por doblar a actores como Russell Crowe y (Gladiator y Una mente maravillosa). Su voz firme y segura es capaz de transmitir la autoridad y la competencia del capitán Gil.

Teniente Bernardino Rodríguez

Necesita una voz que sugiera juventud y energía. Una voz de tono medio a alto, con una **inflexión que refleje su entusiasmo y su determinación**. La voz debe ser clara y precisa.

- **Actor de Voz Sugerido:** Pablo Adán
 - **Trayectoria:** ha trabajado en series como "Breaking Bad" (c Hank Schrader) y en películas como "Los Increíbles." Su voz enérgica y juvenil es perfecta para reflejar el entusiasmo y la determinación del teniente.

Teniente Miguel Ángel Biezma

Necesitamos una voz de tono medio, con una calidad calmada y controlada que refleje su capacidad para manejar situaciones de alta presión. La **dicción debe ser precisa y sin titubeos**, proyectando confianza y competencia.

- **Actor de Voz Sugerido:** Ramón Langa
 - **Trayectoria:** es famoso por ser la voz de Bruce Willis (La jungla de cristal y El sexto sentido). Su voz calmada y controlada es ideal para reflejar la seriedad y el profesionalismo del teniente.

Antón Vázquez

Es un hombre mayor y de carácter firme. Su voz debe ser profunda y grave, reflejando su edad y su sabiduría. Necesitamos una voz con una resonancia cálida pero firme, debe transmitir dureza. La **dicción debe ser clara y pausada**, sugiriendo la experiencia de los años.

- **Actor de Voz Sugerido:** José Luis Gil
 - **Trayectoria:** es conocido por su trabajo en series como "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina," además de ser la voz de Buzz Lightyear en "Toy Story." Su voz profunda y grave es perfecta para reflejar la edad y sabiduría de Antón Vázquez.

Mariano

La voz debe reflejar su edad y su rol. Una voz de tono medio a bajo, con una calidad que sugiera humildad y sencillez. La **dicción debe ser clara pero relajada**, reflejando la **naturaleza sencilla y servicial** del personaje.

- **Actor de Voz Sugerido:** Pepe Mediavilla
 - **Trayectoria:** fue conocido por ser la voz de Morgan Freeman y Gandalf en "El Señor de los Anillos." Su voz cálida y resonante puede transmitir la humildad y sencillez del personaje.

Oficial Administrativo

Una voz de tono medio, con una **dicción clara** y una calidad que refleje su **rol burocrático**. La voz debe sonar neutra y profesional, sin demasiada emoción, proyectando una sensación de eficiencia y exactitud.

- **Actor de Voz Sugerido:** Iván Muelas
 - **Trayectoria:** es conocido por su trabajo en "South Park" (Stan Marsh) y "Scrubs" (J.D.). Su voz neutra y profesional es perfecta para reflejar la formalidad y precisión del oficial administrativo.

Miembro CDR 1

Debe ser grave y autoritaria, con una resonancia profunda que transmita **seguridad y determinación**. Su presencia vocal debe ser dominante.

- **Actor de Voz Sugerido:** Manuel Marquiña.
 - **Trayectoria:** Conocido por su trabajo en "Airbag" y "Torrente." Su voz grave y autoritaria es perfecta para un personaje que debe liderar y motivar a los demás en momentos de tensión y peligro.

Miembro CDR 2

Debe ser de tono medio a alto, reflejando su entusiasmo y fervor revolucionario. Necesita tener **claridad y vigor**.

- **Actor de Voz Sugerido:** Luis Zahera.
 - **Trayectoria:** Conocido por su trabajo en "Celda 211" y "El reino." Su voz enérgica es perfecta para un personaje.

Miembro CDR 3

Con un tono bajo y lento que refleje años de **lucha y sacrificio**.

- **Actor de Voz Sugerido:** Antonio Durán "Morris"
 - **Trayectoria:** es conocido por su trabajo en "O Apóstolo" y "El desconocido." Su voz rasposa y expresiva es ideal para un personaje veterano que ha visto demasiados conflictos.

Luis Rianxo

La voz del militar que se enfrenta al capitán Saavedra debe ser firme y clara, con un tono medio que transmita autoridad y convicción. La voz debe ser **cortante y llena de ira contenida**, capaz de proyectar tanto coraje como desesperación.

- **Actor de Voz Sugerido:** Salvador Aldeguer
 - **Trayectoria:** Conocido por ser la voz de Daniel Craig en las películas de James Bond y de Viggo Mortensen en "El Señor de los Anillos." Su voz firme y clara es ideal para un personaje militar que debe enfrentarse a la traición y defender sus ideales.

Cura Castrense

Debe ser solemne y autoritaria, con un tono bajo y resonante que inspire respeto y reverencia. La voz debe tener una **cadencia lenta y deliberada**, capaz de transmitir el fervor religioso y la seriedad de su bendición.

- **Actor de Voz Sugerido:** Camilo García
 - **Trayectoria:** Lo hemos presentado anteriormente. Su voz profunda y resonante es perfecta para el personaje.

Gaspar Lago

Debe ser intimidante y dominante, con un tono bajo y amenazante que refleje su autoridad y crueldad. La voz debe tener una **calidad cortante y precisa**, capaz de expresar tanto desdén como determinación.

- **Actor de Voz Sugerido:** Jordi Boixaderas
 - **Trayectoria:** Lo hemos presentado anteriormente. Su voz poderosa y profunda es ideal para un personaje que necesita transmitir control y amenaza, dominando cada escena con su presencia vocal.

Militante Cenetista 1

Debe ser enérgica y apasionada, con un tono medio que transmita fervor y determinación. La voz debe tener una **calidad vibrante y urgente**, capaz de expresar tanto su compromiso con la causa como su disposición a actuar bajo presión.

- **Actor de Voz Sugerido:** Luis Posada
 - **Trayectoria:** la voz de Johnny Depp en "Piratas del Caribe" y de Jim Carrey en "La Máscara." Su voz versátil y enérgica es ideal para un personaje que necesita transmitir pasión y urgencia.

Teniente Falangista

Debe ser autoritaria y despectiva, con un tono medio a bajo que refleje su dureza y falta de escrúpulos. Una calidad **dura y fría**, capaz de expresar tanto desprecio como determinación implacable.

Actor de Voz Sugerido: Claudio Serrano

- **Trayectoria:** Conocido por ser la voz de Ben Affleck en "Batman" y de Christian Bale en "El Caballero Oscuro." Su voz fuerte y grave es ideal para un personaje que

necesita transmitir autoridad y amenaza, dominando cada escena con su presencia vocal intimidante.

Cabo de la Guardia Civil

Voz que combine firmeza y una ligera brusquedad. Su voz es grave y áspera, transmitiendo experiencia y autoridad. En situaciones de tensión, su voz debe sonar **imponente y dominante**, capaz de controlar a sus subordinados y mantener la disciplina.

- **Actor de Voz Sugerido: Antonio Resines**
 - **Trayectoria:** es conocido por su trabajo en series como "Los Serrano" y películas como "La caja 507." Su voz grave y áspera es perfecta para dar vida a un personaje que necesita proyectar fuerza y control.

Guardia Civil 1

Su voz es más ligera que la del cabo, con un tono medio que transmite tanto la obediencia como la firmeza de alguien que sigue órdenes estrictas. En situaciones de acción, su voz debe ser **clara y precisa**. La caracterización vocal de este personaje es importante para transmitir la dinámica entre los rangos dentro de la Guardia Civil.

- **Actor de Voz Sugerido: Quim Gutiérrez**
 - **Trayectoria:** ha trabajado en películas como "Azuloscurocasinegro" y "La gran familia española." Su voz clara y determinada es ideal para un personaje que necesita mostrar agilidad y obediencia.

Interlocutor

Su voz debe ser neutral pero autoritaria, con un tono medio a grave que refleja claridad y urgencia. Su voz debe ser rápida y precisa, sin espacio para dudas o vacilaciones. La caracterización vocal de este personaje es esencial para transmitir la eficiencia y la seriedad de las comunicaciones en situaciones críticas.

- **Actor de Voz Sugerido: José Coronado**
 - **Trayectoria:** es conocido por su capacidad para proyectar voces claras y autoritarias en películas y series como "El Príncipe" y "Contratiempo." Su voz neutral pero firme es perfecta para un personaje que necesita transmitir información de manera eficiente y efectiva.

4.1.4. Selección de actores de voz

A la hora de realizar el castig para los actores de voz de nuestro podcast "La maestra", se llevó a cabo de manera meticulosa para asegurar que cada personaje fuera interpretado

con la autenticidad y emotividad necesarias para un formato auditivo. Para su realización contactamos con la participación activa del actor de doblaje **Alex Sospedra**¹

Tras proporcionarle las características de voz requeridas para cada uno de los personajes, utilizó su red profesional para contactar con compañeros suyos, asegurándose que cada papel fuera asignado a un actor de voz con las cualidades adecuadas. Este enfoque nos permitió reunir un elenco de actores de doblaje, que, aunque no tenían excesiva experiencia, si son profesionales y se dedican a esto.

Y son capaces de transmitir las complejidades emocionales y características distintivas de nuestros personajes. La colaboración con Diego Álvarez resultó fundamental para conseguir voces que no solo cumplieran con las especificaciones técnicas, sino que también aportaran una profundidad interpretativa esencial para dar vida a los personajes en un formato exclusivamente auditivo.

La colaboración estrecha con los actores de doblaje, bajo la supervisión de Diego Álvarez, aseguró que cada personaje cobrara vida de manera convincente y emotiva. Esta meticulosa selección y preparación de los actores de voz fue esencial para alcanzar la calidad deseada en el episodio piloto de "La maestra," logrando así una experiencia auditiva envolvente y emocionalmente rica para los oyentes.

A continuación, pondré los actores de voz que hemos seleccionado y los personajes a los que dan vida.

Alex Sospedra - Bernardino Rodríguez, militante cenetista 1 e interlocutor. **Natalia** - Carmen Freire. **Pau Ferrer** – Pedro Gil y Cabo Guardia civil. **Dani Oliver** – Sacerdote asistente y oficial administrativo. **Jose Bosch** – Cura castrense. **Cristian Gambin** – Luis Rianxo y teniente falangista. **Jordi Alcañiz** – Ángel Saavedra. **Pacheco** – José Bermúdez de castro y guardia civil. **Rafa Nache** – arzobispo y Antón Vázquez. **Carlos Zulueta** – Miembro CDR 1. **JL** – Miembro CDR 2. **Rayco García** – Miguel Ángel Biezma y. Miembro CDR 3. **Ciurana** – Mariano. Y **Pablo Chico** – Gaspar Lago.

¹ <https://youtube.com/@alexsospedra ?si= vG-OY0anLVp0sB4>

Tabla 2*Lista de personajes, sus actores y escenas*

Nombre del personaje	Nombre del actor	Escenas en las que aparece	Takes (intervenciones)
Carmen Freire	Natalia	5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 21	12 int
Sacerdote asistente	Dani Oliver	1	4 int
Arzobispo Tomás Muñiz	Rafa Nacher	1	2 int
José Bermúdez de Castro	Pacheco	1, 2, 9, 11	8 int
Ángel Saavedra	Jordi Alcañiz	2, 4, 9, 11	7 int
Pedro Gil	Pau Ferrer	2, 9, 13	5 int
Bernardino Rodríguez	Alex Sospedra	2	2 int
Miguel Ángel Biezma	Rayco García	2, 6, 13	5 int
Miembro CDR 1	Carlos Zulueta	3, 8	6 int
Miembro CDR 2	JL	3, 8	2 int
Miembro CDR 3	Rayco García	3	1 int
Luis Rianxo	Cristian Gambin	4	1 int
Antón Vázquez	Rafa Nacher	5, 7	7 int
Militante cenetista 1	Alex Sospedra	9	1 int
Cura castrense	Jose Bosch	9	1 int
Grupo de militares	Jordi, Dani, Sospedra, Zulueta y Rayco	9	1 int
Gaspar Lago	Pablo Chico	6, 9	5 int
Cabo Guardia Civil	Pau Ferrer	10	2 int
Guardia Civil 1	Pacheco	10	1 int
Interlocutor	Alex Sospedra	16	2 int
Mariano	Siurana	12, 15, 16, 19	12 int
Teniente falangista	Cristian Gambin	13, 15, 17, 19, 22	16 int
Oficial administrativo	Dani Oliver	14, 19, 22	6 int

Tabla de realización propia

4.1.5. Planificación del calendario de grabación

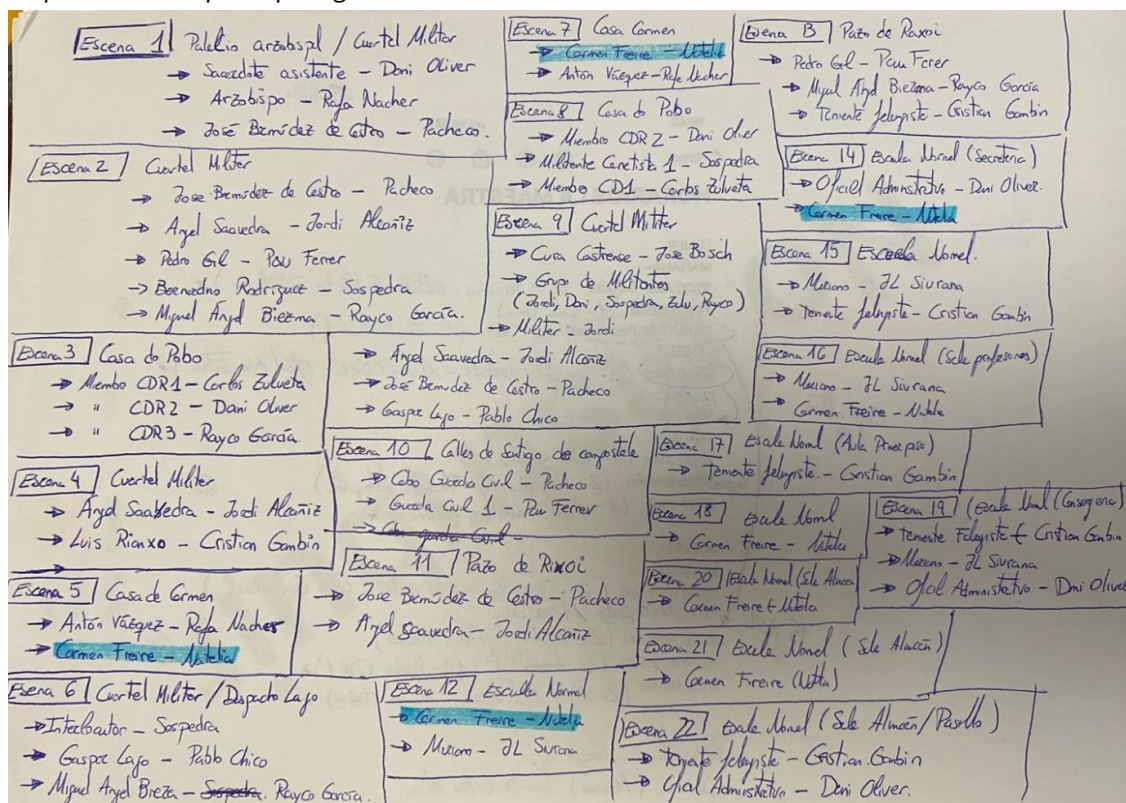
La planificación de la grabación fue costosa y crítica. Se diseñó un calendario detallado que especifica los días y horarios en los que cada actor de voz vendrá a grabar sus escenas y los personajes que interpretarán, los cuales ya habrán estudiado previamente. Este calendario se basa en la disponibilidad de los actores. Según Smith y Brown (2019), una planificación meticulosa de la grabación es esencial para maximizar la eficiencia del estudio y minimizar el tiempo de inactividad de los actores y del equipo de producción. Para ello se realizó un flujo de trabajo (anexo 1) en el que veremos los días de grabación, los personajes que interpreta cada uno y los takes (líneas de diálogo) que tiene que grabar, además del nombre del actor de doblaje. Todo ello se irá guardando en carpetas individuales según la escena y el personaje que se grabe para facilitar la localización y posterior edición y montaje.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que los actores son todos de valencia y lo que valdría hacerlo de manera profesional (aun sabiendo que ellos lo son), es decir, sacar las tarifas que tocaría. Por convocatoria sería 25€, y después por intervención se cobra a 2'5€. Es decir, que un actor que solo tenga una intervención que grabar, ya costaría 27'5€. En el caso de Cristian Gambin / que tiene 17 intervenciones, serían 67'5€.

Sería un total de 109 intervenciones a 2'5€ cada una y la convocatoria de 14 actores a 25€ cada uno. Sumando un total a desembolsar de 622'5€

Figura 7

Esquemas de carpetas para guardar

4.2. Grabación y postproducción

La grabación y la postproducción son fases esenciales en la creación del podcast "La maestra," asegurando que cada detalle de la narrativa auditiva se capte y se edite correctamente para proporcionar una experiencia inmersiva al oyente. Estas fases involucran la coordinación meticulosa de actores de voz, técnicos de grabación y directores de voz, así como la aplicación de técnicas avanzadas de edición y mezcla de audio para lograr la máxima calidad.

4.2.1. Sesiones de grabación

Durante las sesiones, se utilizaron técnicas de dirección vocal para guiar a los actores hacia una interpretación precisa y emotiva. El director de voz proporcionó retroalimentación en tiempo real, ajustando tonos, ritmos y énfasis según fuera necesario, ayudando a los actores a profundizar en sus personajes y a entregar actuaciones que resonaran emocionalmente con el público.

Cada escena se grabó varias veces para asegurar múltiples opciones de interpretación, seleccionándose posteriormente las mejores tomas basadas en la calidad vocal y la cohesión con la narrativa general. Las grabaciones se realizaron en un entorno controlado, utilizando equipos de alta calidad para capturar la voz con claridad y detalle, sin interferencias ni ruidos indeseados, lo que es fundamental para la calidad final del podcast (Brown, 2019).

El programa utilizado para grabar y capturar las voces fue *Adobe Audition*², un software profesional de edición de audio que ofrece una amplia gama de herramientas avanzadas.

Una vez completadas las grabaciones, se catalogaron las tomas, organizándolas por escenas y personajes para facilitar el acceso y la gestión durante la fase de postproducción.

² <https://www.adobe.com/es/products/audition.html>

Figura 8

Ejemplo folio día de grabación 1 y 2

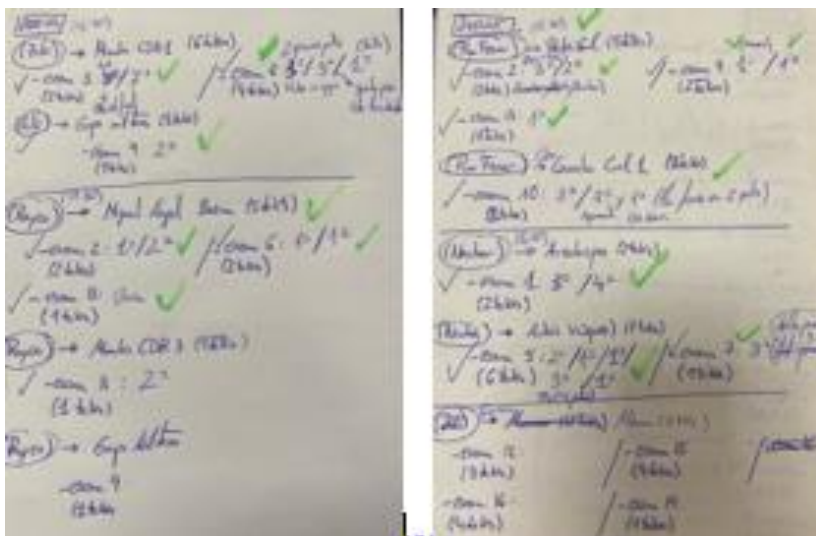

Figura 9

Sesiones de grabación

4.2.2. Edición y limpieza de las voces

La edición y limpieza de las voces es una fase de la producción, más bien de la postproducción, del podcast "La maestra." Esta etapa asegura que las grabaciones de voz sean claras, libres de ruidos indeseados y optimizadas para una experiencia auditiva profesional y envolvente. El proceso involucra varias técnicas de limpieza de audio, el uso de software especializado, y culmina en un resultado final de alta calidad.

➤ Técnicas de limpieza de audio

Para garantizar la claridad y calidad de las grabaciones de voz, se aplicaron diversas técnicas de limpieza de audio:

Eliminación de ruido de fondo: Utilizamos herramientas de reducción de ruido para eliminar sonidos indeseados como el zumbido de fondo, el ruido del ambiente y cualquier otro sonido que no perteneciera a la voz del actor, como una puerta cerrándose, el viento... Estas herramientas permiten identificar y reducir el ruido sin afectar la calidad de la voz grabada (Davis, 2020).

Filtro de paso alto y paso bajo: Aplicamos filtros de paso alto para eliminar frecuencias bajas indeseadas, como el ruido de manejo del micrófono y vibraciones, y filtros de paso bajo para reducir ruidos de alta frecuencia. Estos filtros ayudan a mantener la claridad y el enfoque en el rango de frecuencias de la voz humana (Smith, 2017).

De-essing: Para reducir los sonidos sibilantes (los sonidos "s" excesivos), utilizamos herramientas de de-essing que suavizan estas frecuencias sin comprometer la claridad del diálogo. Esto es especialmente importante para mantener una escucha cómoda y profesional.

Compresión dinámica: Aplicamos compresión para nivelar las dinámicas de las voces, asegurando que todas las palabras sean claramente audibles y que las variaciones en el volumen se mantengan dentro de un rango agradable para el oyente. La compresión también ayuda a realzar la presencia de la voz (Brown, 2019).

Ecualización (EQ): Usamos ecualización para ajustar las frecuencias y realzar la claridad y calidez de las voces. Este proceso permite que las voces suenen más naturales y equilibradas, destacando las características vocales individuales de cada actor.

Eliminación de clics y pops: Utilizamos herramientas especializadas para eliminar clics, pops y otros artefactos de audio que pueden ocurrir durante la grabación. Los identificamos y eliminamos.

➤ Software y herramientas utilizados

Para la edición y limpieza de las voces en el podcast "La maestra," se utilizó Audacity, un software gratuito y de código abierto conocido por su versatilidad y capacidad para manejar diversas tareas de edición de audio. A continuación, se detalla cómo se utilizó Audacity y las herramientas específicas que facilitaron la limpieza y mejora de las grabaciones de voz.

Reducción de ruido:

- **Noise Reduction:** Este proceso comienza seleccionando un perfil de ruido (una muestra del ruido de fondo) y aplicando la reducción de ruido en toda la pista para eliminar sonidos indeseados como el zumbido de fondo y el ruido ambiental. Esta herramienta es esencial para obtener grabaciones claras y profesionales (Davis, 2020).

Ecualización (EQ):

- **Equalization:** La herramienta de ecualización en Audacity permite ajustar diferentes bandas de frecuencia para mejorar la claridad y el tono de las voces. Se aplicaron ajustes específicos para realzar las frecuencias medias y altas, que son críticas para la inteligibilidad del habla, y para reducir las frecuencias bajas que pueden causar retumbos y ruido de fondo.

Compresión:

- **Compressor:** La función de compresión de Audacity se utilizó para nivelar las dinámicas de las grabaciones de voz, asegurando que las partes más suaves sean audibles y las partes más fuertes no sean abrumadoras. La compresión ayuda a mantener un volumen consistente a lo largo de la pista, lo que es crucial para una experiencia auditiva cómoda (Brown, 2019).

De-essing:

- **Manual De-essing:** Aunque Audacity no tiene una herramienta específica para de-essing, se puede realizar manualmente utilizando la ecualización. Reduciendo las frecuencias altas en el rango de los sonidos sibilantes (alrededor de 5-10 kHz), se pueden suavizar los sonidos "s" excesivos, lo que mejora la calidad general de las voces.

Eliminación de clics y pops:

- **Click Removal:** Audacity ofrece una herramienta de eliminación de clics que se utilizó para detectar y eliminar clics y pops en las grabaciones.

Filtros de paso alto y paso bajo:

- **Filtros de paso alto y paso bajo:** Se aplicaron filtros de paso alto para eliminar las frecuencias bajas indeseadas, como vibraciones y ruidos de manejo del micrófono, y filtros de paso bajo para reducir el ruido de alta frecuencia.

Normalización:

- **Normalizar:** La normalización se utilizó para ajustar el volumen general de las pistas de audio, asegurando que todas las grabaciones tuvieran un nivel de volumen consistente.

Utilizando estas herramientas y técnicas en Audacity, las voces grabadas para "La maestra" fueron limpiadas y mejoradas meticulosamente, resultando en una calidad de audio profesional que cumple con los estándares del proyecto.

➤ Resultado final

El resultado final de la edición y limpieza de las voces es una serie de grabaciones que destacan por su claridad, calidad, consistencia y emociones concretas que queríamos transmitir. Cada voz ha sido tratada meticulosamente para asegurar que el oyente pueda disfrutar de una experiencia auditiva sin distracciones, donde cada palabra se escuche claramente y cada emoción se transmita con precisión.

Para compartir algunos ejemplos de las voces características y mostrar la calidad del trabajo realizado, se incluirán códigos QR. Estos códigos QR permitirán acceder a fragmentos de audio específicos y en la memoria pondremos sus respectivos trozos de guion. Al escanear estos códigos, los oyentes podrán escuchar la interpretación de los actores de voz y apreciar el cuidado puesto en la edición y limpieza de las grabaciones, además del énfasis que queríamos transmitir en cada voz.

Antón Vázquez: Necesitamos una voz con una resonancia cálida pero firme, debe transmitir **dureza**. La **dicción debe ser clara y pausada**.

Figura 10

Diálogo de Antón Vázquez

ANTÓN VÁZQUEZ
(Siguiendo con el mismo
tono de voz, pero algo
menos distante)
No deberías ir a trabajar. Las
calles no son seguras. Y tú...

Teniente falangista: Voz autoritaria y despectiva, refleja dureza y falta de escrúpulos. **Dura y fría**, capaz de expresar tanto desprecio como determinación.

Figura 11

Diálogo de teniente falangista

TENIENTE FALANGISTA
(Se echa la mano a la
cartuchera de la pistola)
¿Eres sordo? ¿Carmen Freire?

Figura 12

Diálogo de teniente falangista

TENIENTE FALANGISTA
(Empieza a correr. Se
dirige a dos de los
milicianos cuando inicia
la carrera)
Ya sabéis lo que tenéis que hacer
con este hijo de puta.

Sacerdote asistente: voz joven y enérgica, con una inflexión servil. La voz debe ser **clara** en la pronunciación y denotar **urgencia**.

Figura 13

Diálogo sacerdote asistente

SACERDOTE ASISTENTE
(Zarandea suavemente al
arzobispo)
Su eminencia, despierte. Lllaman de
la Comandancia militar. Es
importante.

El arzobispo parece no reaccionar.

SACERDOTE ASISTENTE
¡¡Eminencia!! ¡¡Despierte!!

Oficial administrativo: dicción clara y rol burocrático. Debe sonar neutra y profesional, sin demasiada emoción.

Figura 14

Diálogo oficial administrativo

OFICIAL ADMINISTRATIVO
Deben ser los datos de los maestros
afiliados al sindicato. Intentó
destruirlos pero...

TENIENTE FALANGISTA
(Interrumpe al Oficial
administrativo)
¡Maldita sea! Hay que encontrarla.

OFICIAL ADMINISTRATIVO
En la secretaría tenemos las
direcciones de todo el personal.

Capítulo 5

5. CONCLUSIONES

El desarrollo y producción del podcast, ha sido un proceso complejo y enriquecedor, que me permitió explorar y estar en la selección de actores de voz, grabación y dirección. A lo largo del proyecto, se aplicó una metodología estructurada, basada en la investigación, la planificación de grabación y la implementación de técnicas avanzadas en cada fase del trabajo.

El proceso de selección de actores de voz fue fundamental. Se priorizó encontrar voces que pudieran transmitir las emociones y profundidad requeridas por la narrativa. Se realizó conforme a la metodología planteada, cumpliendo con el objetivo de seleccionar y preparar actores de voz adecuados.

La calidad de las voces grabadas se logró mediante técnicas del software de grabación y el uso de equipos de alta calidad. Las sesiones de grabación en un entorno controlado permitieron capturar las voces con claridad, reflejando fielmente las intenciones emocionales de cada escena. La atención a los detalles durante la grabación resultó en voces claras y audibles, cumpliendo con los objetivos de calidad de audio establecidos en la metodología.

La eficacia de las técnicas de limpieza y edición de audio se manifestó en la calidad final de las grabaciones. Utilizando herramientas como Audacity, se implementaron procesos de reducción de ruido, ecualización, compresión y eliminación de clics. La implementación de estas técnicas cumplió con los objetivos de realizar una edición y limpieza profesional de las voces.

La dirección de actores de voz y la producción adoptaron un enfoque colaborativo y detallado. La dirección vocal guió a los actores hacia interpretaciones precisas y emotivas, ayudándoles a comprender mejor a sus personajes. La producción coordinada y la planificación eficiente de las sesiones de grabación aseguraron un desarrollo con pocos contratiempos, cumpliendo con el objetivo de planificar y ejecutar sesiones de grabación efectivas. Tuvimos el hándicap de que fue imposible convocar a todos los actores, o al menos los que compartían escena, un mismo día.

Reflexionando sobre si se han cumplido todos los objetivos del trabajo, podemos afirmar que se han alcanzado con éxito. La metodología planteada ha sido adecuada, permitiendo un desarrollo coherente y eficiente del proyecto.

Para futuras producciones, propondría, un proceso de audiciones más extenso para una selección más precisa de actores de voz, la incorporación de técnicas más avanzadas de postproducción y la utilización de software de edición más sofisticado, así como la exploración de nuevas formas de dirección vocal.

En definitiva, la creación del podcast "La maestra" ha demostrado la importancia de una planificación cuidadosa y una ejecución meticulosa en todas las fases de producción. Las lecciones aprendidas y las propuestas para futuras producciones aseguran un camino hacia la mejora continua.

Capítulo 6

6. BIBLIOGRAFÍA

- Berry, R. (2015). Podcasting: Considering the evolution of the medium and its association with the word 'radio'. *The Radio Journal - International Studies in Broadcast & Audio Media*, 13(1), 7-22.
- Brown, J. (2019). *Voice Acting and Production Quality in Audio Dramas*.
- Cox, D. (2018). The Enduring Appeal of Radio Drama in the Age of Podcasts. *The Guardian*. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2023/jun/03/20-years-of-podcasting> [Consultado el 10 de junio de 2024].
- Davis, K. (2020). *Editing and Postproduction for Podcasts*.
- Douglas, S. (2013). *Listening In: Radio and the American Imagination*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Fernández, A. (2020). *Historical Accuracy in Media Representations of the Spanish Civil War*.
- Gimlet Media. (2016). Homecoming. Recuperado de <https://gimletmedia.com/shows/homecoming> [Consultado el 2 de junio de 2024].
- González, R. (2019). *Character Development in Fictional Narratives*.
- Hand, R., & Traynor, M. (2011). *The Radio Drama Handbook: Audio Drama in Context and Practice*. London: Continuum.
- Jiménez, M., & Sánchez, L. (2018). *Mujeres en la historia: Perspectivas y desafíos en la historiografía española*. Madrid: Editorial Universitaria.
- Lindgren, M. (2017). Music and Emotion in Audio Storytelling. *Journal of Radio & Audio Media*, 24(2), 147-159.
- Lindgren, M. (2017). The potential of podcasts: Reflections on the aesthetics and utility of podcasts. *Journal of Radio & Audio Media*, 24(2), 147-159.
- Martínez, L. (2018). *Narrative Techniques in Audio Storytelling*.

- McHugh, S. (2016). How Podcasting is Changing the Audio Storytelling Genre. *The Radio Journal - International Studies in Broadcast & Audio Media*, 14(1), 65-82.
- McHugh, S. (2016). *Podcasting: The New Audio Narrative*.
- Musicoomph. (2023). Podcast Statistics and Facts 2023. Recuperado de <https://musicoomph.com/podcast-statistics/> [Consultado el 8 de julio de 2024].
- Neves, J. (2020). Adapting visual stories for audio: Techniques in the transformation of narrative modalities. *Journal of Visual Culture*, 19(3), 341-357.
- Paulsen, R. (2019). *Voice Lessons: How a Couple of Ninja Turtles, Pinky, and an Animaniac Saved My Life*. Nueva York: Aurum Press.
- Podium Podcast. (2018). Negra y Criminal. Recuperado de <https://www.podiumpodcast.com/negra-y-criminal/> [Consultado el 2 de junio de 2024].
- Podium Podcast. (2020). El Gran Apagón. Recuperado de <https://www.podiumpodcast.com/el-gran-apagon> [Consultado el 2 de junio de 2024].
- Podium Podcast. (2020). Guerra 3. Recuperado de <https://www.podiumpodcast.com/guerra-3/> [Consultado el 3 de junio de 2024].
- Rose, M. (2018). *The Role of Sound Design in Creating Emotional Impact*.
- Smith, P. (2017). *Creating Immersive Soundscapes for Historical Narratives*.
- Spinelli, M., & Dann, L. (2019). *Podcasting: The Audio Media Revolution*. London: Bloomsbury.
- "El Mundo." (2018). Muere Pepe Mediavilla, la voz de Morgan Freeman y Gandalf. Recuperado de <https://www.elmundo.es/cultura/cine/2018/04/19/5ad871b6268e3e960f8b45ab.html> [Consultado el 8 de junio de 2024].
- "El País." (2013). Adiós a Constantino Romero, la voz de Darth Vader y Clint Eastwood. Recuperado de https://english.elpais.com/elpais/2013/05/16/inenglish/1368724899_276826.html [Consultado el 2 de junio de 2024].

Verma, N. (2012). *Theater of the Mind: Imagination, Aesthetics, and American Radio Drama*. Chicago: University of Chicago Press.

Wikipedia. (2024, abril 11). *Homecoming (podcast)*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Homecoming_\(podcast\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Homecoming_(podcast))