

PROGRAMA

Clase 1: Historia y surgimiento del Podcast

- Plataformas.
- Audiencias.
- Estadísticas digitales: el consumo de podcast y los principales géneros.
- Podcast en América Latina: tendencias crecientes.
- Expansión del formato y diversificaciones.
- Géneros de podcast: ¿de qué se habla y qué se hace?

PROGRAMA

Clase 2: Cómo crear un Podcast (parte I)

- Introducción al mundo de la ficción sonora.
- Comparación con el radioteatro. Referencias y casos de éxito.
- Escribir para el ojo VS Escribir para el oído (Audio First).
- Los 5 elementos de un podcast de ficción.
- PMV (Producto Mínimo Viable).
- Qué ideas y géneros funcionan mejor en audio.
- Construcción de universos y personajes.
- Cómo incluir el contexto sonoro.
- Historias Glocles.
- La importancia de los guionistas en las audioseries.

PROGRAMA

Clase 3: Cómo crear un Podcast (parte II)

- Introducción al podcast y videopodcast no ficcional.
- Comparación con la radio hablada y los talk-shows de TV. Referencias y casos de éxito.
- Los pilares de un podcast/videopodcast no ficcional.
- Qué temas y nichos funcionan mejor en formatos conversacionales, de entrevistas y documentales.
- La importancia de la investigación y la curaduría en los podcasts de no ficción.

PROGRAMA

Clase 4: La escritura en audio

- Formato y duración.
- Cómo convertir limitaciones narrativas en posibilidades.
- Etapas del proceso de escritura.
- Estructura, Plot Points y Cliffhangers.
- Construcción de espacios y escenas.
- Detalles y elementos visuales.
- Diálogos.
- Ritmo y Tono.
- Narrador, ¿sí o no?
- **Tarea: creación de logline de proyecto**

PROGRAMA

Clase 5: Preproducción

- Modelos de producción independiente vs mainstream.
- Storytelling, proactividad, solvencia y autogestión.
- Técnicas para gestionar proyectos de ficción en audio.
- Armado de presupuesto.
- Plan de grabación.
- Optimización de recursos.
- Creación de dossier con IA.
- Conformación de equipo.
- Casting y dirección de actores.

PROGRAMA

Clase 6: Producción

- Mapa de aspectos a tener en cuenta a la hora de grabar.
- Creatividad y espacio de grabación.
- Setup técnico.
- Grabación presencial.
- Grabación remota.
- Dirección de actores en cabina o remoto.
- Uso de props y bandas sonoras con elenco.
- Gestión de archivos y backups.

PROGRAMA

Clase 7: Postproducción

- Mapa de aspectos a tener en cuenta a la hora de postproducir.
- Flujo de trabajo y organización de sesiones.
- Software de edición.
- Diseño sonoro inmersivo.
- Foley y bancos de sonido.
- Musicalización.
- Mezcla.
- Exportación y empaquetado de episodios (WAV, MP3, OGG, AAC)
- Metadata.

PROGRAMA

Clase 8: Cómo vender tu Podcast

- Ecosistema, players e industria.
- Plataformas de distribución.
- Audiencias.
- Teoría de la oportunidad.
- Aspectos Legales y Derechos de Autor.
- Creación de IP precedente a bajo costo y riesgo.
- Posibilidades de remake y adaptación.
- Cómo pitchear proyectos.
- Claves para revisar en los acuerdos.
- Marketing: Estética de la serie y Marca Personal Autoral.

PROGRAMA

Clase 9: Cómo lanzar y monetizar tu Podcast

- Estrategia de Pre-lanzamiento.
- Tráiler, Teaser y Pre-Save.
- Distribución Multicanal y SEO.
- Engagement y Comunidad.
- Analytics y KPIs de Éxito.
- Patrocinios y Publicidad Dinámica.
- Suscripciones y Contenido Premium.
- Crowdfunding, Merchandising y Eventos.
- Licenciamiento y sinergias Transmedia.
- RSS, hosting en Spotify, Apple, Google, Podimo, YouTube.

PROGRAMA

Clase 10: Trabajo de Finalización para Aprobación del Curso

- Lectura y análisis colectivo de proyectos.
- Propósito, público objetivo y formato.
- Detección de fortalezas y áreas de mejora.
- Coherencia entre idea, duración y expectativa de la audiencia.
- Viabilidad técnica y presupuestaria del proyecto.
- Estructura y ritmo.
- Boceto de diseño sonoro y lineamientos de puesta en escena.
- Los alumnos prepararán la presentación de su proyecto de podcast en cualquier de los géneros planteados.
- Invitados especiales de la industria del podcast darán devolución final a los participantes.