Laboratorio IMAGINARIOS
Usos educomunicativos de lenguajes, géneros y formatos sonoros en el presente
Tallerista: Maritza Sánchez Hernández

Material complementario:

Polifonía de géneros y formatos sonoros

El lenguaje radiofónico no es una unidad monolítica, como tampoco los géneros y formatos. Las combinaciones diversas de voces humanas, músicas, efectos, ruidos y silencios están atravesadas por subjetividades, por las singularidades, deseos, preocupaciones, trayectorias e intenciones de quienes se embarcan en unas y otras creaciones sonoras o audiovisuales. A continuación hacemos un recorrido por diversos lenguajes y formatos sonoros que pueden ser más o menos fundamentales, más o menos inusuales, pero sirven como referentes y guías para tomar las propias decisiones y aventurarse a realizar otras combinaciones que nunca serán correctas o incorrectas: serán elecciones dentro del espectro del lenguaje radiofónico para narrar con claridad, ingenio y potencia educomunicativa.

Entrevista: Es una herramienta dialógica primaria y muy potente que puede ser formato sonoro en sí misma, con protagonismo dentro de un programa radial o un episodio de un podcast conversacional, y a la vez es un camino para la investigación y reportería que pueda conducir a la creación de piezas en otros formatos sonoros. Es decir, la entrevista, como pilar fundamental del lenguaje radiofónico (también en el periodismo, la academia, la literatura), nos permite registrar la riqueza de la voz y la experiencia humana, construir narrativas sólidas y conectar de manera significativa con la audiencia, siendo indispensable para la creación de una amplia gama de producciones sonoras educativas, informativas, persuasivas, emotivas y entretenidas. + Referente: Meterse al rancho, Santiago Alarcón y La No Ficción

Reportaje - documental sonoro: Es una producción basada en una investigación profunda y un contacto directo con la realidad. Se apoya en herramientas fundamentales del periodismo como las entrevistas, la observación, la guionización y la polifonía de fuentes (voces autorizadas) para el relato lo más completo posible de una temática, problema, situación o realidad. + Referentes: Los golpes tras el Golem Relato Nacional - Te busco, Las Raras - La toma, La No Ficción

Narrativo: Hilado al anterior formato -reportaje o documental sonoro- un podcast narrativo o "feature" es un formato en el que es posible combinar elementos periodísticos con una narrativa auditiva rica en músicas, ruidos y efectos, que se propone contar una historia real, profunda y emocionalmente impactante. Se diferencia de otros géneros radiales por su enfoque en la investigación exhaustiva, la profundidad en el análisis y la creatividad en el montaje sonoro final. +Referentes: La depresión momposina, Cartagena Federal - Los extraterrestres, Radio Ambuante

Crónica: Es una forma de periodismo narrativo o *storytelling* sonoro que aprovecha las posibilidades del sonido para ofrecer una perspectiva profunda y personal sobre un tema, invitando al oyente a una experiencia de escucha activa y reflexiva. A diferencia del documental o reportaje sonoro que dejamos atrás, no exige la combinación de testimonios o polifonía de voces; permite la exposición de la historia, de los hechos reales (nunca ficticios), con el propio enfoque y observación de quien crea la pieza sonora y opta por combinar la voz con otros elementos del sonido. Aunque basada en hechos reales, la crónica sonora está filtrada por la mirada y la interpretación de su creador. +Referentes: Crónicas de la noche roja, RTVC - Todo es fake, Anfibia Podcast

Relato sonoro: Se centra en la experiencia auditiva como medio principal para contar una historia, permitiendo una amplia gama de enfoques creativos y temáticos, sin la obligación de adherirse a la verdad de hechos reales, comprobables. A diferencia de formatos anteriores como la crónica y el reportaje o documental sonoro, un relato sonoro puede exponer una historia basada en hechos reales, o bien puede combinar estos con la fantasía, o construirse completamente en clave de ficción. El objetivo de este formato es enganchar a la audiencia a través de la ingeniosa combinación de los elementos del sonido, predominando la potencia de narración, ya sea para entretener, informar, emocionar o provocar el aprendizaje y la reflexión. +Referentes: Macarena Podcast, Colectiva Normal - ECOS, Jorge Carrión

Radionovela o radiodrama: Es una producción sonora de ficción, estructurada en episodios o capítulos, que entremezcla las voces de actores y actrices con efectos de sonido, ruidos, músicas y silencios para representar personajes, situaciones y tramas con fines educativos, informativos y/o de entretenimiento. En radio educativa este formato permite la transformación del contenido pedagógico en una experiencia sonora inmersiva y emocionalmente resonante, capaz de enganchar a las comunidades educativas y así facilitar el aprendizaje, la reflexión, la identificación y la recordación de modos dinámicos y significativos. +Referente: Evaristo, me acordé que te quería, Cartagena Federal - Prende El Foco (dentro del programa Híbrida Radio, Ude@, Universidad de Antioquia)

Retrato sonoro: Es un formato que permite representar la esencia de una persona (real o ficticia) a través de una diversa paleta de sonidos. A diferencia de una simple entrevista o

narración sobre alguien, el retrato sonoro posibilita la creación de una imagen auditiva multidimensional que transmita la personalidad, el entorno, las emociones y, en última instancia, la identidad del sujeto. +Referentes: De eso no se habla, Jadiya - La one: La vida de Moria Casán, Anfibia Podcast - Necesito poder respirar: La vida de Jorge González, Nicolás Alonso y Podium Podcast

Postal sonora: A diferencia del relato sonoro (más extenso) y el retrato sonoro (más personal y enfocado en un solo sujeto), este formato sonoro nos deja de modo conciso e inmersivo capturar y representar la esencia de un momento específico, un lugar, una emoción, una vivencia o incluso una escena, utilizando exclusivamente los elementos del sonido como vía para crear una suerte de "fotografía auditiva". +Referentes: Convite, Noís Radio - Casa del Chontaduro - Sancochos Radiales Cuidadosos, Ancestra.

Geografías sonoras: De este formato pueden derivarse otros sub-formatos como *mapas*, *cartografías, geofonías* o *paisajes sonoros,* nombrados según las diversas intencionalidades, trayectorias y subjetividades de sus creadores. Se pueden describir como espacios físicos (reales o ficticios) construidos mediante las combinaciones de registros y elementos sonoros que en diferentes niveles propician la representación y exploración de entornos geográficos de modo alternativo a lo visual. Las geografías sonoras invitan a escuchar activamente un espacio físico y las relaciones y/o tensiones que le atraviesan. +Referentes: Proyecto Audiomapa - Noche en la Sierra, Jorge Barco - Deriva y paisaje sonoro de Toluca, Sergio Trejos

Audioarte: Más que un formato es una categoría artística abierta, heterogénea y experimental que invita a utilizar los elementos del sonido con libertad, como medio de expresión, para desafiar las fronteras tradicionales y convenciones auditivas y explorar nuevas formas de experiencia estética, conceptual y sensorial. El audioarte puede transitar por diversas prácticas, formatos e intencionalidades como la instalación sonora, la escultura sonora, la poesía sonora, las músicas habladas, el paisaje sonoro, el performance sonoro, y la lista puede ser imparable: según cada artista, las posibilidades se pueden expandir de modos difíciles de encasillar. El audioarte puede romper patrones tradicionales de escucha y expandirse mediante la combinación con otros de los formatos aquí enunciados. +Referentes: Soundwalk Collective with Patti Smith - Peradam - The Best Field Recordings on Bandcamp, August 2024

Performance sonora: Es formato sonoro expandido y multidisciplinario que posibilita trascender la experiencia de la escucha radiofónica tradicional a una más sensorial y polifónica. Este formato, muy hilado al universo audioarte cuyos límites son tan sutiles como indefinibles, puede converger con elementos visuales (imágenes), musicales, rituales, de modo pregrabado o en vivo, con público o a puerta cerrada, presentándose ante audiencias presenciales (físicas o digitales) con intenciones estéticas que, según sus creadores, pueden

vincularse a otras más educativas, periodísticas, políticas, poéticas, literarias o abstractas. +Referentes: Somos agua en el agua, Noís Radio - Extensión del Festival Tsonami en Iquique | 2019

Referencias bibliográficas

Rodríguez R. (2021). Documental sonoro y arte radiofónico. *Historia y Comunicación Social*, *26*(2), 441-451. https://doi.org/10.5209/hics.79152

Balsebre, A. (1994). *El lenguaje radiofónico*. Cátedra.

Kaplún, M. (1999). *Producción de programas de radio.* Segunda edición. CIESPAL.

Mata, M. C. y Scarafía, S. (1993). *Lo que dicen las radios: una propuesta para analizar el discurso radiofónico*. Primera edición. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica - ALER. https://drive.google.com/file/d/1l8CY66NAnhLDHfh1kxEVTG8pR6HaYmAu/view

Soto, M. J. (2020). *Géneros y formatos* [Interactivo]. https://view.genial.ly/5f03fcb197235a0d90b32e02/presentation-escribrir-con-sonidos-guia