

CURSO

LA VOZ DE LA CULTURA

CREACIÓN DE PODCASTS
CULTURALES

Academia
COMMONS

CULT
PROJECT

LA VOZ DE LA CULTURA: CREACIÓN DE PODCASTS CULTURALES

DURACIÓN SUGERIDA

10-15 horas

(flexible, adaptable a formato intensivo, sesiones semanales o blended learning).

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de concebir, planificar, producir, editar y promocionar un podcast cultural, utilizando herramientas y técnicas profesionales para narrar historias, analizar fenómenos culturales y conectar con diversas audiencias.

MODULO 1

1.5-2 HORAS

INTRODUCCIÓN AL PODCAST CULTURAL: EL UNIVERSO SONORO DE LA CULTURA

BIENVENIDA A COMMUNIS Y CULTPROJECT

- Presentación del equipo y la visión de Cultproject en la difusión cultural.
- Objetivos del curso y expectativas de los participantes.

¿QUÉ ES UN PODCAST CULTURAL Y POR QUÉ ES RELEVANTE?

- Definición y características del formato podcast.
- El potencial del audio para explorar la cultura: accesibilidad, intimidad, profundidad en el análisis de ideas y obras.
- Análisis de podcasts culturales exitosos (ej. de literatura, historia, arte, música, cine, teatro, etc.) y su impacto.

EL PAISAJE SONORO CULTURAL

- Ejemplos inspiradores de podcasts culturales (nacionales e internacionales) que abordan diversas disciplinas.
- Identificación de formatos y estilos narrativos aplicados a la cultura (entrevistas, análisis, reseñas, documentales sonoros, ficción, debates).
- Exploración de la voz, la música, los sonidos ambiente y el silencio como elementos narrativos en el contexto cultural.

ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS EN EL PODCAST CULTURAL

- Derechos de autor de la música, grabaciones, textos y obras artísticas.
- Permisos y consentimientos para entrevistas y uso de material de archivo.

MODULO 2

2-2.5 HORAS

CONCEPTUALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN: LA ARQUITECTURA DEL CONTENIDO CULTURAL

DEFINICIÓN DE LA IDEA Y EL NICHOS CULTURAL

- Brainstorming de temas y enfoques específicos dentro del vasto mundo cultural (ej. historia del arte, análisis cinematográfico, crítica literaria, movimientos musicales, patrimonio inmaterial, tendencias culturales contemporáneas, etc.).
- Identificación de la propuesta de valor única de tu podcast cultural.

CONOCIENDO A TU AUDIENCIA CULTURAL

- ¿A quién te diriges? (aficionados, expertos, estudiantes, creadores, público general).
- Creación de perfiles de oyente y sus intereses culturales.

FORMATO Y ESTRUCTURA DEL PODCAST

- Tipos de episodios (soliloquio, entrevista, mesa redonda, narrativo, reportaje).
- Duración ideal de los episodios y frecuencia de publicación.
- Diseño de la estructura de un episodio (intro, contenido principal, cierre, llamada a la acción).

CREACIÓN DE UN CALENDARIO EDITORIAL CULTURAL

- Planificación de temporadas y episodios.
- Ideas de contenido recurrente y especial (entrevistas a figuras clave, coberturas de eventos culturales, análisis de obras o fenómenos).

BRANDING SONORO Y VISUAL

- Nombre del podcast, descripción, portada (diseño visual que evoque la temática cultural).
- Música de intro/outro y jingles (identidad sonora).

MODULO 3

2.5-3 HORAS

PRODUCCIÓN TÉCNICA: EL ESTUDIO AL SERVICIO DE LA CULTURA

EQUIPAMIENTO ESENCIAL PARA EL PODCASTER CULTURAL

- Micrófonos (tipos, conexión, uso adecuado).
- Auriculares, interfaz de audio, grabadoras portátiles.
- Consideraciones para grabar en diferentes entornos (estudios, bibliotecas, museos, eventos culturales, exteriores).

SOFTWARE DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO

- Introducción a programas como Audacity (gratuito), Adobe Audition, Logic Pro X, GarageBand.
- Configuración básica de proyectos, pistas y niveles de audio.

TÉCNICAS DE GRABACIÓN DE CALIDAD

- Control del ruido ambiental y la reverberación.
- Técnicas de microfonía para voz y sonidos ambiente o música.
- Grabación de entrevistas (presenciales y remotas).

EDICIÓN BÁSICA DE AUDIO

- Recorte, limpieza de ruido, ajuste de volumen.
- Mezcla de voz, música y efectos de sonido.
- Uso de ecualización, compresión y normalización para un sonido profesional.

MODULO 4

2-2.5 HORAS

CREACIÓN DE CONTENIDO Y NARRATIVA: LA VOZ QUE CUENTA LA CULTURA

GUIONIZACIÓN PARA EL PODCAST CULTURAL

- Estructura de un guion efectivo.
- Cómo adaptar la información cultural a un formato auditivo.
- Técnicas de storytelling para cautivar al oyente y contextualizar los temas culturales.

EL ARTE DE LA ENTREVISTA CULTURAL

- Preparación de entrevistas a artistas, escritores, historiadores, críticos, gestores culturales, académicos.
- Técnicas de formulación de preguntas y escucha activa para extraer las mejores historias y reflexiones.
- Cómo abordar temas sensibles o complejos en el ámbito cultural.

USO CREATIVO DE SONIDOS Y MÚSICA

- Selección de música incidental y de fondo que complemente el tema cultural (ej. fragmentos musicales, bandas sonoras, sonidos de archivo).
- Incorporación de efectos de sonido que evoquen espacios, épocas o atmósferas culturales.
- Consideraciones sobre licencias musicales y plataformas de música libre de derechos.

LA VOZ DEL PODCASTER

- Técnicas de locución: dicción, ritmo, tono, respiración.
- Cómo transmitir pasión, conocimiento y credibilidad sobre los temas culturales a través de la voz.

MODULO 5

1.5-2 HORAS

PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: LLEVANDO LA CULTURA AL MUNDO

PLATAFORMAS DE ALOJAMIENTO (HOSTING)

- Comparativa de servicios de hosting (ej. Ivoox, Spreaker, Buzzsprout, Libsyn).
- Configuración de la cuenta y subida de episodios.

EL FEED RSS: LA COLUMNA VERTEBRAL DE TU PODCAST CULTURAL

- Qué es y cómo funciona.
- Importancia de los metadatos (título, descripción, categorías culturales, etiquetas) para la visibilidad en el ecosistema de podcasts.

DISTRIBUCIÓN EN LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS

- Cómo enviar tu podcast a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, etc.
- Optimización para cada plataforma.

NOTAS DEL EPISODIO Y CONTENIDO COMPLEMENTARIO

- Creación de descripciones atractivas y enlaces relevantes (sitios web de proyectos, biografías de invitados, bibliografía, recursos adicionales).

MODULO 6

1.5-2 HORAS

PROMOCIÓN Y CRECIMIENTO: EL ECO DE TU VOZ CULTURAL

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PODCASTS CULTURALES

- Uso de redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube, X) para promocionar episodios con contenido visual o fragmentos de audio.
- Creación de clips de audio y vídeo atractivos.
- Colaboraciones con otros podcasters, medios culturales o influencers.

CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

- Fomentar la interacción con los oyentes (preguntas, comentarios, encuestas, debates).
- Creación de espacios de diálogo (grupos de Telegram/WhatsApp, foros, sesiones en vivo).

RELACIONES CON LOS MEDIOS Y LA INDUSTRIA CULTURAL

- Envío de notas de prensa a medios especializados en cultura.
- Participación en eventos, ferias o festivales culturales.

ANÁLISIS DE MÉTRICAS BÁSICAS

- Número de descargas, oyentes, retención de audiencia.
- Interpretación de los datos para mejorar la estrategia de contenido y promoción.

MODULO 7

OPCIONAL 1 HORA

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DEL PODCAST CULTURAL

MONETIZACIÓN DEL PODCAST (SI APLICA)

- Publicidad, patrocinios, mecenazgo (Patreon), venta de productos/servicios relacionados con la cultura.
- Consideraciones éticas en la monetización de contenido cultural.

MEDICIÓN DE IMPACTO Y FEEDBACK

- Cómo evaluar el impacto cultural y social de tu podcast (ej. fomento del pensamiento crítico, difusión del patrimonio, apoyo a creadores).
- Recopilación de feedback y adaptación continua.

TENDENCIAS Y FUTURO DEL PODCAST CULTURAL

- Nuevas tecnologías y formatos (audio inmersivo, podcasts en vivo, integración con IA).
- El papel del podcast en la democratización, accesibilidad y difusión de la cultura.

METODOLOGÍA DEL CURSO COMMUNIS

- **Teoría y Práctica Integradas:** Cada módulo combina explicaciones conceptuales con ejercicios prácticos.
- **Enfoque "Manos a la Obra":** Los participantes trabajarán en la concepción y producción de su propio episodio piloto de podcast cultural.
- **Análisis de Casos Reales:** Estudio de podcasts culturales existentes y su éxito.
- **Sesiones Interactivas:** Debates, resolución de dudas y feedback constructivo.
- **Uso de Herramientas Digitales:** Demostraciones y práctica con software y plataformas relevantes.
- **Comunidad de Aprendizaje:** Fomento del intercambio de ideas y proyectos entre los participantes.

MATERIALES DEL CURSO COMMUNIS

- Presentaciones detalladas y guías paso a paso.
- Plantillas de guion, planificación y promoción.
- Listas de recursos (bancos de música, herramientas, ejemplos).
- Ejercicios prácticos con feedback personalizado.
- Acceso a una comunidad online para consultas y networking.

EVALUACIÓN (OPCIONAL)

- Participación activa en las sesiones y ejercicios.
- Presentación de la propuesta de podcast (concepto, audiencia, formato).
- Entrega de un episodio piloto de podcast cultural (grabado y editado).

CONTACTO

☎ 670 963 374 / 646 419 651

✉ INFO@CULTPROJECT.COM

🌐 WWW.CULTPROJECT.COM

📷 [INSTAGRAM](#)

cult
PROJECT