

The Power of Podcasting Telling stories through sound

Siboghán McHugh
Tirant Humanidades
UNSW Press, 2022
312 pp.
ISBN: 978-17-4223-702-2

“El sonido es absolutamente elemental: el oído es el primer sentido que desarrollamos, aún en el útero, y el último sentido que nos deja cuando morimos” (p. 7) Son palabras que se leen en el prólogo de esta obra que constituye una referencia práctica imprescindible para todos aquellos comunicadores, *podcasters*, académicos o periodistas que quieran aprender cómo contar historias con sonidos. El libro destila pasión por la profesión periodística en el ánimo por contar esas historias de vida que importan y hacen mejor al ser humano. Pero a la vez, puede verse con claridad el afán de la autora por velar por la estética de lo sonoro, porque si las historias no están bien contadas, no llegan al oyente. Así hace suya la afirmación de Julie Saphiro, creadora junto con Joana Zorn del “Third Coast International Audio Festival de Chicago”¹: “El audio importante puede sonar bello. Tomé esto en el sentido de que incluso si estás lidiando con un problema serio de la vida real, todavía puedes prestar mucha atención a la composición de la pieza” (p. 36). Sus páginas y anécdotas están llenas de efectos, de paisajes sonoros contruidos con interjecciones, murmullos o silencios. Claramente destila experiencia en el arte de contar historias con palabras dignas de ser escuchadas. Mientras se avanza en su lectura, se puede revivir cómo McHugh imagina los sonidos de cada realidad que cuenta. Magistrales son algunas escenas en las que explica cómo ha

editado sus reportajes o cómo las mismas declaraciones de un entrevistado o un corte suenan o expresan un sentido diferente manteniendo en plano de fondo el sonido ambiente o manteniendo una interjección o un silencio intencionado que no se elimina en la edición.

“Mucho más que una guía para aspirantes a *podcasters*... un recordatorio del poder del sonido y del enorme potencial del pódcast”, afirma Richard Berry de la Universidad de Sunderland sobre la obra. En *The Power of Podcasting*, la galardonada productora de pódcasts y líder internacional en audio, Siobhán McHugh, ofrece una combinación de conocimientos prácticos y análisis críticos del arte invisible de la narración de audio. Su experiencia parte de Australia; pero ha impartido cursos con 35.000 participantes de 150 países en todos los rincones del planeta desde Japón, Nigeria, Pakistán, Méjico, Estados Unidos o Reino Unido. He ahí uno de los puntos fuertes de la obra que contiene una mirada hacia la experiencia universal de la escucha humana. Sus páginas están repletas de estudios de caso, historias y vivencias. Además, suele incluir consejos prácticos al final de los capítulos que pueden utilizarse como notas en el día a día entre grabadoras, auriculares y mesas de sonido. La narrativa es ágil, académica, en ocasiones; pero también cargada de anécdotas personales y encuentros que han labrado su carrera,

1 <https://thirdcoastfestival.org/>

un estilo personal propio de una profesional en la guionización y la narrativa que hacen disfrutar al lector mientras aprende.

McHugh destaca la importancia de la colaboración entre profesionales escuchándose unos a otros y dándose consejos de producción narrativa. Un nivel más allá del reportaje guiado por voz en *off* que descansa en una linealidad sencilla de exposición de los hechos. Esta dinámica tan académica de comentar, apostillar o sugerir será muy familiar al lector que se dedique a la enseñanza de la radio o del *podcasting*, porque hacer equipo y fomentar la escucha compartida es una forma casi mágica de aprender y mejorar, que requiere profesionalidad y humildad a partes iguales.

Algo que destaca en toda la obra y a lo que especialmente dedica el capítulo tercero es al poder del pódcast para conectar especialmente con las vivencias de los oyentes de forma íntima: “la sensación íntima de conexión que el audio puede generar a través de la voz, especialmente cuando esa voz te habla directamente al oído a través de tus auriculares” (p. 12). E incluye vivencias de *podcasters* tanto profesionales como amateurs a los que este contar historias con audio los ha llevado también a una nueva mirada hacia sus propias vivencias personales. Julie Snyder co-creadora de ‘Serial’ dice que la radio es una “Máquina de empatía” (pp. 64-65). Y, a juicio de la autora, el *podcasting* multiplica esta cualidad “primero, la gente suele escuchar en privado, a menudo a través de auriculares, por lo que la voz del pódcast habla directamente a nuestros oídos, tal vez incluso a nuestros oídos si usamos auriculares. En segundo lugar, los *podcasters* saben que alguien ha elegido activamente escucharlos, lo que les da la confianza de ser ellos mismos y los hace más identificables” (p. 65)

Especialmente interesante es el capítulo cuarto dedicado a la entrevista donde incluye un concepto digno de rescatar. Lo que McHugh denomina “escucha aeróbica”. Seguro que más de un profesor de radio o de audio ha dicho a sus alumnos que para hablar al micro, primero hay que saber escuchar: “Las mejores entrevistas crean una forma acelerada de intimidad en la que tú,

como entrevistador, puedes hacer preguntas muy personales sin parecer grosero. Es un contrato: Quieres conocer su historia y han accedido a contártelo (...) Y me refiero a escuchar realmente, con una atención tan estrecha e indivisa que alguien una vez lo denominó ‘escucha aeróbica,’ porque si lo haces bien, será agotador en la forma en que nunca lo es escuchar en una conversación” (p. 70). Una entrevista es para ella un intercambio de miradas en las que lo personal del entrevistador y el entrevistado se encuentran dando lugar a un momento en el que el invitado abre su vida y, si se logra hacer bien, el resultado es único: “Tus antecedentes influirán en la forma en que un entrevistado responda, así que sé consciente de ello y comprométete con él, en lugar de no tenerlo en cuenta” (p. 76).

El libro está dividido en diez capítulos, dedica los cuatro primeros a aspectos más teóricos del *podcasting* tales como su historia, definiciones, su relación con la radio en cuanto a similitudes y diferencias y, más adelante, analiza numerosos ejemplos que han marcado hitos en la evolución de este formato tales como ‘Serial’ y ‘S-Town.’ Está plagado de enlaces, referencias e iniciativas sugerentes que invitan al lector a ampliar su universo sonoro. Además, incluye algunos capítulos en los que aborda las tendencias en los pódcast actuales, tales como la diversidad, la igualdad, la inclusión social, las noticias o los pódcast corporativos.

Si se desea comenzar un pódcast, *The Power of podcasting, Telling stories through sound* es un libro idóneo para comprender el oficio, la historia y el poder de crear mensajes significativas a través del sonido sabiendo que viene de la mano de una autora apasionada en su escritura y cargada de años de experiencia. En palabras de James Cridland, editor de *Podnews* en la contraportada este libro es “Una carta de amor al poder del *podcasting* y el audio, de una de las más experimentadas contadoras de historias con sonido”.

Cristina Rodríguez Luque
Universidad CEU San Pablo