

**Producción de audio de un podcast para la promoción de las sonoridades del
Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico.**

Marlon Jair Natera Pardo

Fecha marzo 2025

Asesor. Henry Acero Ortega

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Barranquilla, Atlántico

Tecnología en Producción de Audio

Página de aceptación

Nota de aceptación

Jurado

Jurado

Nombre Director De Trabajo De Grado

Agradecimientos

A Dios por todos los sueños que ha puesto en mi corazón y la fuerza para cumplir mi propósito. A mis padres, hermanos y demás miembros de la extraordinaria familia en la que nací . A mis amigos y compañeros de camino por su apoyo incondicional. A cada uno de los maestros que inspiraron cada aprendizaje y proyecto.

Resumen

Esta propuesta de proyecto aplicado del área de producción de audio, se centra en la creación de un podcast para destacar las sonoridades del Son de Negro en Santa Lucía, Atlántico, una tradición en riesgo de desaparecer debido a la falta de difusión y transmisión intergeneracional. La carencia de plataformas para promover esta manifestación cultural ha contribuido a su declive, especialmente entre las nuevas generaciones. La propuesta se divide en tres etapas: preproducción, producción y postproducción. En la preproducción, se realiza una consulta detallada de información a esta expresión artística llamada Son de Negro, se desarrollan guiones y se prepara todo el equipo técnico requerido. Durante la producción, se capturan las sonoridades utilizando equipos de grabación adecuados. Finalmente, en la postproducción se hace la edición mezcla, masterización y distribución del podcast en las plataformas adecuadas, Se espera que este proyecto contribuya significativamente a la difusión del Son de Negro a nivel nacional e internacional, por medio de la distribución del podcast en plataformas especializadas, al alcance del mundo, promoviendo su valor cultural e histórico y fomentando su preservación a través de la narrativa transmedia. Además, se pretende sentar un precedente para futuras investigaciones y proyectos similares en otras comunidades con tradiciones orales similares.

Palabras claves: Podcast, música, grabación, diseño sonoro, bullerengue, audio, producción, masterización, streaming

Abstract

This applied project proposal in the area of audio production focuses on the creation of a podcast to highlight the sonorities of the Son de Negro in Santa Lucía, Atlántico, a tradition at risk of disappearing due to the lack of dissemination and intergenerational transmission. The lack of platforms to promote this cultural manifestation has contributed to its decline, especially among the new generations. The proposal is divided into three stages: pre-production, production and post-production. In pre-production, a detailed information consultation is carried out with this artistic expression called Son de Negro, scripts are developed and all the required technical equipment is prepared. During production, sonorities are captured using appropriate recording equipment. Finally, in post-production, the editing, mixing, mastering and distribution of the podcast in the appropriate platforms is done. It is expected that this project will contribute significantly to the dissemination of Son de Negro at national and international level, through the distribution of the podcast in specialized platforms, within the reach of the world, promoting its cultural and historical value and encouraging its preservation through transmedia storytelling. In addition, it is intended to set a precedent for future research and similar projects in other communities with similar oral traditions.

Keywords: Podcast, music, recording, sound design, bullerengue, audio, production, mastering, streaming

Tabla de contenidos

Página de aceptación.....	2
Resumen.....	4
Abstract	5
Introducción	9
Planteamiento del problema.....	12
Justificación	14
Objetivos	15
Objetivo general.....	15
Objetivos específicos	15
Marco referencial	16
Marco conceptual y teórico.....	16
Podcast	16
Sonoridad	16
Lenguajes Sonoros	16
Diseño sonoro	17
Sonido	19
Audio.....	19
Ecuilización.....	19

Compresor.....	19
Reverberación	19
Delay	19
Preproducción	20
Postproducción.....	20
Son de Negro.....	20
Metodología	24
Enfoque de la metodología	24
Diseño metodológico	24
Preproducción.	24
Producción	25
Postproducción.....	25
Desarrollo.....	26
links de resultado	34
Guion Episodio 01	35
Guion Episodio 02	39
Conclusiones.....	45
Lista de referencias	47

Lista de figuras

Figura 1 Descripción estructural de montaje sonoro	18
Figura 2 Personajes del Son de Negro	21
Figura 3 Hacedores culturales.....	22

Introducción

El presente proyecto se trata de la producción de audio de un podcast para la promoción de las sonoridades del Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico.

Compuesta por 2 episodios, titulados: Raíces sonoras de Palenque y El Son de Negro: “Santa Lucía y su cultura musical” realizados en San Basilio de Palenque y Santa Lucía Atlántico.

Se entiende una producción musical como el proceso de preparar un conjunto de canciones y realizar la captura de su interpretación; posteriormente editar y procesar las grabaciones durante la postproducción con el fin de llevar el material a un buen nivel de calidad, y consolidarlo en archivos de audio que se puedan reproducir en diferentes plataformas digitales. Las canciones escogidas para este proyecto pertenecen al bullerengue –ritmo matriz de la música folclórica del Caribe, así como los ritmos Bulgaria, Pajarito, Pordebajero.

Para llevar a cabo esta producción de podcasts, se empieza por definir los objetivos sonoros y expresivos que se quieren alcanzar. Durante la fase de preproducción se definen los requerimientos técnicos para desarrollar el proyecto; se realiza un proceso de investigación, trabajo de campo, así como la identificación de las características musicales e instrumentales de las canciones, y se planea la manera en la que se debe trabajar durante las fases posteriores para alcanzar los objetivos planteados. Durante la segunda fase, la de producción; se realiza la captura de la interpretación de todos los instrumentos y se hace la grabación de entrevistas, sonido ambiente y locuciones necesarias, establecidas en el guion. En la última fase, la de postproducción, se editan las

pistas de los instrumentos grabados y se aplican los procesamientos necesarios para llevar el sonido en la dirección planteada; finalmente, en la masterización, se procesa la mezcla final obtenida para cada canción, ajustando el balance espectral, mejorando su comportamiento en cuanto a dinámica y ensanchando la imagen estéreo, además de llevar la canción a un volumen adecuado dentro de los rangos estándar de la industria.

En la fase de distribución se realizó el registro en la plataforma Spreaker, utilizando la versión gratuita.

Realizamos la configuración del perfil con la información relevante del podcast, incluyendo una descripción, una imagen de portada y etiquetas que faciliten la búsqueda.

Subimos los episodios a Spreaker, completamos los campos de título, descripción y etiquetas para cada episodio.

Dentro de la plataforma encontramos una herramienta de distribución con un solo clic de Spreaker para enviar el podcast a múltiples plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music / Audible, iHeartRadio, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y JioSaavn.

El objetivo de desarrollar la producción de audio para podcast del Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico fue la de crear un canal digital que preserve y difunda esta rica tradición cultural; a través de entrevistas, grabaciones en vivo, ambiente y efectos. El podcast busca resaltar la importancia del Son de Negro en la identidad cultural de la región.

En el transcurso de nuestra historia cultural, hemos sido testigos de cómo ciertas tradiciones y expresiones artísticas comienzan a desvanecerse, quedando relegadas a los

rincones de la memoria colectiva. Este fenómeno despertó en mí un profundo interés por encontrar maneras innovadoras de preservar estas valiosas memorias sonoras a través de la distribución en plataformas globales para alojar estos podcasts y permitir que estén disponibles para que cualquier persona pueda acceder a estos en cualquier lugar del planeta. Así nació la idea de crear podcasts, no solo como un medio para resguardar estas expresiones, sino también como una plataforma para revivir y compartir la rica herencia del Bullerengue.

En este documento se explican en detalle todos los procesos que se llevan a cabo desde la preproducción hasta llegar al producto final, todas las configuraciones y técnicas aplicadas buscando cumplir con los objetivos establecidos para la producción de podcasts.

Planteamiento del problema

La mayoría de las manifestaciones culturales en el país no cuentan con canales para la difusión de la tradición oral que garanticen su permanencia en el tiempo y les den visibilidad. A pesar de que el Son de Negro es una manifestación única y representativa del patrimonio oral e inmaterial del Carnaval de Barranquilla, no cuenta con una plataforma o herramientas que promocionen sus sonoridades y le otorgue el reconocimiento, así lo menciona Pérez Herrera, M. A. (2018).

Además, el Son de Negro de Santa Lucía se encuentra en riesgo de perderse con el paso del tiempo, ya que existe una disminución en la transmisión de conocimientos y prácticas relacionadas con esta tradición. Los jóvenes, en particular, no tienen suficiente información ni incentivos para involucrarse en el aprendizaje y la práctica del Son de Negro. Así lo menciona en su artículo la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla (2015).

Teniendo en cuenta estos factores, surge la necesidad de desarrollar la producción de audio de un podcast dedicado a la promoción de las sonoridades del Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico. A través de este podcast, se puede dar a conocer esta tradición a un público más amplio, tanto a nivel local como nacional e internacional, por medio de la distribución del producto en repositorios globales donde estará disponible para el futuro. Además, se puede preservar y transmitir el conocimiento y las prácticas relacionadas con el Son de Negro, fomentando su continuidad y valorando su importancia cultural e histórica. Esta propuesta para proyecto aplicado tiene como objetivo producir el audio de un podcast para promover, visibilizar y difundir local, regional, nacional e

internacionalmente la memoria cultural y musical del Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se plantea la siguiente pregunta problema:

¿Cómo realizar la producción de audio de un podcast para la difusión de las sonoridades del Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico?

Justificación

Este trabajo de grado se fundamenta en la necesidad de preservar y promover la rica tradición cultural del Son de Negro en Santa Lucía, Atlántico, ante el riesgo inminente de su desaparición y la falta de reconocimiento que enfrenta esta manifestación ancestral.

En primer lugar, el Son de Negro representa una parte vital del patrimonio cultural afrocolombiano, con profundas raíces en la historia y la identidad de la región. Sin embargo, su memoria dancística y musical se encuentra amenazada por la falta de difusión y la falta de interés entre las nuevas generaciones. Es crucial crear una narrativa literaria y musical que rescate, promocióne y visibilice esta tradición, preservando así una parte fundamental de la cultura local. La producción de este podcast requiere habilidades especializadas en audio. Se emplearán equipos de grabación de alta gama para capturar fielmente los sonidos característicos del Son de Negro y la voz de los compositores de estas obras. La edición profesional se aplica para mejorar la calidad del sonido y sumergir a los oyentes en una experiencia auditiva envolvente.

Se garantiza la autenticidad del sonido grabando en lugares donde se practica el Son de Negro, capturando las particularidades acústicas que lo distinguen. De esta forma, el podcast cumple con altos estándares técnicos y refleja genuinamente la esencia cultural del Son de Negro de Santa Lucía.

Objetivos

Objetivo general

Realizar la producción de audio de un podcast para la difusión de las sonoridades del Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico

Objetivos específicos

Establecer el orden de actividades en la preproducción, consistente en información histórica del Son de Negro, el desarrollo de la estructura del podcast y la consecución de los sistemas de audio empleados para la captura.

Realizar la grabación de fuentes sonoras en ubicaciones auténticas donde se practica el Son de Negro, capturando actuaciones musicales en vivo, entrevistas y sonidos ambientales relevantes, como material de audio para el podcast.

Ejecutar la edición, mezcla y masterización del material de audio, estructurando el podcast para ser entregado.

Realizar la distribución del podcast en las diferentes plataformas de streaming.

Marco referencial

Marco conceptual y teórico

Para el desarrollo del presente proyecto se tienen en cuenta los fundamentos teóricos reunidos a continuación:

Podcast

Es un formato de contenido digital que consiste en episodios de audio o video que pueden ser descargados o transmitidos a través de internet. Ofrecen flexibilidad en términos de contenido y formato. El podcast es una serie de archivos de audio digital que se publican periódicamente, a través de internet. Puede incluir entrevistas, conversaciones, narraciones, música, etc. (Riaño, 2021)

Sonoridad

Se refiere al conjunto de características y cualidades del sonido que lo hacen único y distinguible. En el contexto del Son de Negro, la sonoridad incluye aspectos como el ritmo, la melodía, la instrumentación y la textura sonora que definen su identidad cultural. (Huet, N. 2018)

Lenguajes Sonoros

Como lo dice Marqueta Guallar (2023), el lenguaje sonoro es el discurso que se integra con cuatro elementos:

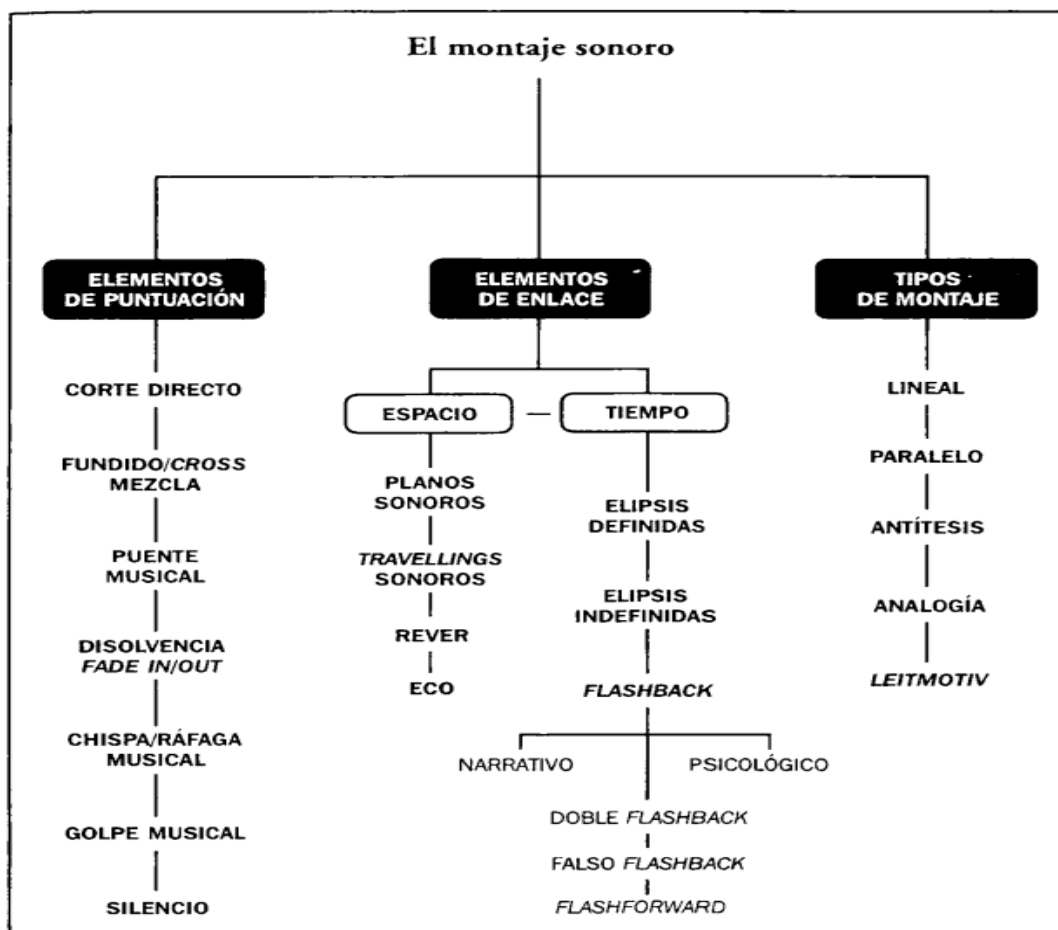
1. Palabras
2. Música
3. Sonidos
4. Silencios

Diseño sonoro

Seba, A., Bugiolachi, J. L., & Visentin, J. I. (2011) dicen que el arte sonoro es un término amplio que engloba diferentes prácticas artísticas que, desde su objetivo, proponen la escucha por parte del destinatario. Toda práctica relacionada con la construcción de sentido para el ser humano, implica un lenguaje. Este dicta los lineamientos organizativos que permiten concluir en una obra y contiene especificidades que caracterizan al objeto final. El lenguaje sonoro, a su vez está constituido por cadenas de lenguaje que, por supuesto, tienen particularidades propias. Estas cadenas son 4:

- Voces (la palabra)
- Ruidos o efectos (artefactos)
- Ambientes (naturaleza)
- Música

Figura 1 Descripción estructural de montaje sonoro

Fuente: (Camacho L.C., & Cristlieb F.F., 1999)

En la Figura 1 se observa la descripción estructural del montaje sonoro refleja los diferentes elementos que intervienen en la construcción artística de la acción del relato para darle sentido, ritmo y significación a la historia contada. (Camacho L.C., & Cristlieb F.F., 1999)

Sonido

Es una vibración mecánica que se transmite con pequeñas variaciones de presión a través de un medio elástico. (Birlis, A. 2010 p. 21)

Audio

Se refiere a las señales acústicas o sonoras que pueden ser grabadas, almacenadas o transmitidas electrónicamente. (Morales, L. G. 2020 p.14)

Ecualización

Los ecualizadores de audio se utilizan para alterar las características de respuesta de frecuencia de un sistema de audio. (Zafra, J. 2018 p.146)

Compresor

La compresión es el proceso de reducir el rango dinámico entre las partes más fuertes y las más silenciosas de una señal de audio. (Zafra, J. 2018 p.155)

Reverberación

Son repeticiones múltiples y mezcladas de un sonido, en la misma proporción que bajan en intensidad aumentan en número. Se suelen utilizar para agregar profundidad espacial en el sonido registrado, aportan más definición a la baja señal de los sonidos ambientes. (Alberto Iapichino, R. 2017 p.22)

Delay

Un delay es un efecto de audio basado en el tiempo. El delay en sí mismo es exactamente lo que su nombre bien indica, un retraso que pospone la reproducción de la señal de audio durante varios milisegundos en función del tiempo de cada pasaje o canción. (Zafra, J. 2018 p.169)

Preproducción

Es el período de preparación de la grabación. La génesis de un proyecto audiovisual comienza con una idea que se plasma en un guión técnico. A partir de este guión se confecciona un presupuesto y se inicia la búsqueda de la financiación del proyecto. Simultáneamente, el equipo de producción confecciona un plan de rodaje con los días, personal y equipo técnico necesarios para la grabación. (Coca, A. A. 2011 p.8)

Producción

La producción se refiere a la etapa en la que se lleva a cabo la grabación real del contenido audiovisual o musical. Durante esta fase, coinciden el equipo artístico y equipo técnico para dar forma a lo que será el producto audiovisual y los medios técnicos empleados dependerán de la complejidad del proyecto. (Coca, A. A. 2011 p.8)

Postproducción

Es la fase en la que se edita y procesa el material grabado durante la producción. La postproducción incluye procesos como el montaje de imagen y sonido, elaboración de efectos de imagen y sonido, confección de títulos y elementos de infografía, grabación de músicas y otra serie de procesos técnicos. Al final en la confección de la copia de exhibición o emisión (denominado máster) se produce la unión de la imagen y el sonido. (Coca, A. A. 2011 p.8)

Son de Negro

El Son de Negro y Son de Pajarito, es una expresión artística tripartita y/o compendio de múltiples lenguajes musicales, dancísticos, literarios y performativos, en ella se consolidan los imaginarios y el espíritu de la creación humana ancestral de

hombres y mujeres de la zona del Canal del Dique y el Bajo Magdalena; esta tradición oral, se desarrolla en un mismo marco geo – histórico y ceremonial, en el cual se le da rienda a la diversidad rítmica – musical, danzaría y bailes coreográficos revestidos de silueta natural en espacios planimetricos. (Herrera, 2010)

Figura 2 Personajes del Son de Negro

Fuente. Propia

En la Figura 2 nos muestra a un grupo de bailarines interpretando el Son de Negro en el municipio de Santa Lucía. Los bailarines, con sus rostros pintados de negro y vestidos

con trajes tradicionales, realizan movimientos enérgicos y expresivos que reflejan la rica herencia cultural africana.

Figura 3 Hacedores culturales

Fuente: Propia

En esta Figura 3 se presentan los hacedores culturales del Son de Negro en Santa Lucía, ubicados en la Casa de la Cultura. Son promotores de esta tradición, dedicándose a la enseñanza y preservación de la danza y la música del Son de Negro. La Casa de la Cultura sirve como un centro de encuentro y aprendizaje, donde se realizan talleres y eventos para mantener viva esta importante expresión cultural.

El Bullerengue

Según lo afirma García Orozco, M. (2016) El bullerengue es un complejo de baile y canto afrodescendiente oriundo de la costa Atlántica colombiana, desarrollado en los palenques y conservado por tradición oral, cantado exclusivamente por mujeres mayores e instrumentado con tambores tradicionales hechos a mano. Aunque en el siglo XXI es un emblema en la construcción de identidad colombiana, su práctica permaneció secreta al perfil cultural del país por más de un siglo, prácticamente indocumentada, y solo a partir de los últimos cuarenta años, el bullerengue ha pasado de música invisible o marginalizada, a ser producto cultural de exportación, discurso de orgullo nacional y agente influyente en la cimentación de músicos colombianos en la escena global.

Metodología

Enfoque de la metodología

El presente proyecto de grado adopta un enfoque cualitativo, centrado en la exploración y descripción detallada de las diversas etapas involucradas en la producción de audio para podcast. Este enfoque se justifica por la necesidad de comprender en profundidad las experiencias y procesos que subyacen a la creación de contenido auditivo.

El presente trabajo de grado es de carácter descriptivo, pues lo que se hace es describir un proceso de producción musical para podcast en tres etapas. Se empieza por recopilar la información de todos los procedimientos realizados, así como las características de la producción, para posteriormente ordenarla, resumirla y contarla; se planea describir y explicar la manera en que se lleva a cabo la producción, con todos sus detalles técnicos referentes al audio.

Diseño metodológico

De esta manera, la propuesta se lleva a cabo bajo las 3 etapas fundamentales de la producción musical (preproducción, producción y postproducción), realizando en cada una de ellas las actividades necesarias para la obtención de los archivos de audio finales:

Preproducción.

Realizar una indagación exhaustiva sobre la cultura, tradiciones, eventos y aspectos relevantes de Santa Lucía relacionados con el tema del podcast.

Desarrollar la creación del guion para el episodio

Preparación de equipos para la captura de audio de los participantes e instrumentos musicales

Producción

Posicionamiento de micrófonos

Captura en grabadora Zoom H6

Enrutamiento de señal

Postproducción

Edición de audio

Diseño sonoro

Musicalización

Entrega final en formato WAV

Distribución: Hosting Spreaker

Desarrollo

Preproducción

Al iniciar la producción de audio para el podcast del Son de Negro, nuestro primer paso fue la planificación. Necesitábamos definir qué íbamos a grabar y cómo lo haríamos, así como las plataformas de streaming a utilizar para su reproducción.

El guion y su estructura: Para este podcast utilizamos el guion europeo, creando un esquema detallado de cada episodio, tanto para el productor como el narrador, incluyendo entrevistas, interludios musicales, narraciones y efectos de sonido; a fin de mantener la coherencia y el ritmo del podcast.

Para esta etapa se realizó la selección de los participantes y las ubicaciones.

Para llevar a cabo las grabaciones de los músicos, cantadoras y bailarines de Bullerengue que participarán en el podcast se contactó a los siguientes artistas:

Justo Valdez, Precursor de la champeta.

Charles King “El palenquero fino” vía WhatsApp.

Natondi Wa “Bullerengeros”

Kombilesa Mi y hacedores culturales.

Estas entrevistas fueron realizadas en San Basilio de Palenque, Cartagena de Indias y Santa Lucía, Atlántico. Capturando la atmósfera auténtica y natural de la música.

Antes de comenzar la producción, se realizan pruebas con todos los equipos para verificar su correcto funcionamiento y realizar los ajustes.

Se elabora una lista completa de los equipos que se van a utilizar, se realizan las pruebas y los diferentes ajustes en cada uno de los micrófonos, cables, tarjetas SD, baterías, soportes, grabadora Zoom, interfaz de respaldo, PC, etc., para la captura necesaria en cada escenario.

Producción

Iniciamos con el montaje y las conexiones: Los micrófonos utilizados fueron los Shure SM58.

La percusión, elemento fundamental del bullerengue, requirió una atención especial en la ubicación de los micrófonos. Para el tambor alegre, el instrumento que marca el ritmo y la energía de la música, se utilizó un micrófono Shure SM58, a una distancia no más de 20 centímetros del parche. Para registrar con gran detalle los golpes y las resonancias del tambor, desde las frecuencias graves hasta los agudos más sutiles.

Para el tambor llamador, encargado de los llamados y los cambios de ritmo, también fue utilizado un micrófono Shure SM58, ubicado a una distancia de 10 centímetros del parche. Para capturar la fuerza y la precisión de los golpes, así como su distintivo sonido metálico.

Los micrófonos Shure SM58, fueron conectados a la grabadora multipista Zoom H6 y de está enviamos de la salida de línea a la interfaz de audio Avid Fast Track, para capturar en el DAW.

Se utilizaron cables XLR balanceados para garantizar una transmisión de la señal limpia y sin interferencias, que minimizan el ruido y las pérdidas de señal.

El enrutamiento de las señales de audio desde los micrófonos hasta la grabadora fueron los siguientes: Conectamos a cada canal de la grabadora y realizamos la captura por multipista ya que la grabadora nos permite tomar las señales individuales (multipistas).

Se verificaron las señales de audio, proceso que consistió en comprobar que cada micrófono estuviera enviando señal correctamente y que los niveles de audio fueran adecuados.

Durante esta revisión de señales, se realizó un monitoreo a través de auriculares de estudio Audio-Technica ATH-M50x. También utilizamos los indicadores de niveles por canal que posee la grabadora Zoom H6, la interfaz y los medidores de nivel DAW, en este caso Adobe Audition, de esta manera se monitoreaba la intensidad de las señales que estábamos recibiendo para ajustar los niveles de ganancia de cada canal.

Este proceso permitió identificar posibles problemas de ruido, interferencias o conexiones defectuosas.

Se realizaron copias de seguridad de las grabaciones en tarjetas SD adicionales para evitar la pérdida.

El DAW utilizado Adobe Audition V 25.0

Postproducción

El primer paso en esta etapa fue transferir los archivos a una computadora, donde serían organizados, se crean carpetas seleccionadas por escenario y fecha, para cada grabación. Se realiza una transcripción del audio a las entrevistas realizadas, facilitando la edición y el análisis del contenido.

Se selecciona la mejor toma de cada grabación, eliminando el ruido, los errores y las partes no deseadas; se ajustan los niveles de volumen de cada pista para crear un balance deseado en el sonido.

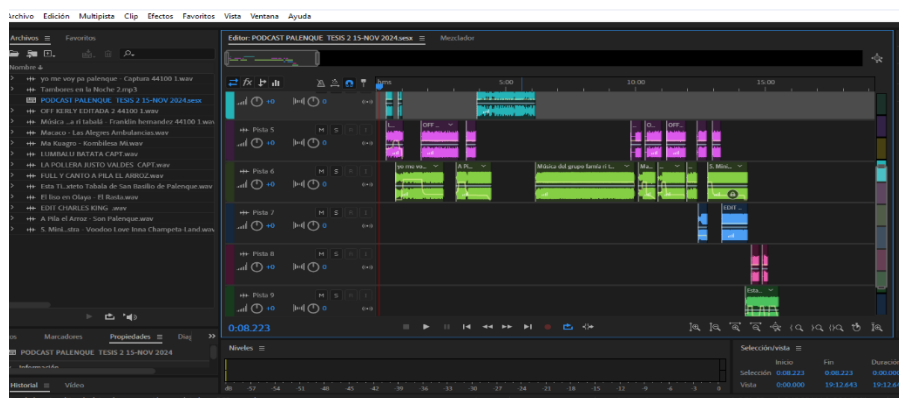
Se aplican técnicas de ecualización en las voces; donde aumentamos ligeramente las frecuencias entre 1 kHz y 3 kHz para dar presencia a la voz, ya que se sentía opaca, también para reducir las sibilancias recortamos suavemente en el rango de los 6 a 8 KHz, utilizamos al igual un plugins FabFilter DS “De-esser” y compresión para mejorar la claridad, la presencia y la dinámica del audio, resaltando los matices.

Al tambor alegre, aumentamos las frecuencias graves alrededor de 80-100 Hz con estas frecuencias, se enfatiza la resonancia profunda y vibrante del parche, dándole al tambor una sensación de plenitud y calidez. Se le da la sensación al tambor que sea mas "grande" y "redondo".

Al Tambor llamador, aplicamos un aumento ligeramente en las frecuencias entre 2 kHz y 5 kHz para dar brillo y presencia, al igual que un filtro de paso alto en los rangos de 150-200 Hz para eliminar frecuencias graves innecesarias.

A las Maracas, se le aplica un filtro de paso alto alrededor de 200 Hz para eliminar cualquier frecuencia grave innecesaria, para dar presencia aumentamos frecuencia entre los 500 hz y 2 Khz, ayudando a su textura y modificamos un poco en las frecuencias por encima de 4 kHz, para darle un sonido más nítido y brillante.

Mezclas

En la edición, cargamos todos los archivos al Daw, en este caso utilizamos Adobe Audition Cs6 para ajustar los niveles de volumen de cada pista. Asegurando que ningún instrumento o voz se pierda o sobresalga demasiado.

Realizamos paneo para ubicar cada instrumento en el panorama estéreo. Los tambores al centro, las voces a los lados y maracas a la derecha estas posiciones para crear una sensación de amplitud y profundidad.

En la ecualización, anteriormente describíamos los diferentes rangos de frecuencias modificadas en cada pista de voces e instrumentos para resaltar su sonido y controlar su dinámica. La compresión utilizada nos sirvió para reducir la diferencia entre los sonidos más fuertes y los más suaves. Esto ayudará a que cada instrumento suene de manera clara y presente en la mezcla. Se utilizan efectos sutiles como reverb, delay y chorus para agregar profundidad y ambiente a la mezcla. También se agregan efectos de sonido ambiente, como agua, pájaros, ambiente, etc., para crear una atmósfera inmersiva y transportar a los lugares donde se grabó el bullerengue. Estos recursos fueron descargados de manera gratuita en la plataforma <https://pixabay.com/es/> libres de derechos de autor.

Para finalizar, preparamos la mezcla para que suene bien en cualquier dispositivo. Ajustamos el balance y la dinámica del audio para que la experiencia auditiva sea consistente y placentera. El diseño sonoro es fundamental en todo este proceso, asegurando que cada sonido y efecto se integre de manera armoniosa, complementando la historia y el estilo del contenido del podcast. El diseño sonoro creado fue la implementación de los tambores en el poema de Jorge Artel “Tambores en la noche” también efectos de pájaros y ambientes capturados en la grabadora zoom, así como la musicalización capturada en vivo que acompañaba la narración el podcast.

El audio masterizado se exporta y se genera un archivo WAV de alta calidad, que servirá como copia maestra, también se crean un archivo MP3 de 320Kbps a 44100 hz para usar en plataformas de streaming y otros medios digitales.

Para distribuir el podcast en diversas plataformas de streaming, se utiliza el servicio de <https://www.speaker.com/> lo que simplifica significativamente el proceso de distribución. Este servicio permite añadir metadatos a los archivos de audio, lo cual incluye información relevante sobre el podcast en general. Además, se proporciona una breve descripción de cada episodio, junto con una foto de perfil del podcast y una imagen específica para cada episodio. Esto no solo mejora la presentación del contenido, sino que también facilita a los oyentes la identificación y búsqueda del podcast dentro de las diferentes plataformas.

links de resultado

Spreaker

<https://www.spreaker.com/podcast/el-caribe-sabor-a-melao--6518791>

Spotify

<https://open.spotify.com/show/3zaW4dCm5QPRC5aXnXFhPg>

Amazon Music / Audible

<https://music.amazon.com/podcasts/a911bf96-2e1b-4bf8-98a8-ff03211933f1>

Deezer

<https://www.deezer.com/show/1001629231>

Podcast Addict

<https://podcastaddict.com/podcast/el-caribe-sabor-a-melao/5689944>

Podchaser

<https://www.podchaser.com/podcasts/el-caribe-sabor-a-melao-5991620>

Guion Episodio 01

Título: Raíces Sonoras de Palenque

Control: Voz Jorge Artel - Poema “Tambores en la Noche” (P.P.) (Fade Out)

Sonido Yo me voy Justo Valdéz Capturada en vivo Lumbalú (P.P.)
(PF)– Fade Out

Locutor: ... Con el poema “Tambores en la noche”, escrito por Jorge Artel e incluido en el poemario que lleva su nombre, iniciamos este episodio, que versará sobre cómo surgieron varios géneros musicales en San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de Colombia...

Control: Sonido Adiós Batata Capturado en vivo Lumbalú (P.P.) – Fade Out

Locutor: Bienvenidos a su podcast “El Caribe, sabor a melao” ...

Control: Sonido yo me voy Capturado en vivo Justo Valdez Lumbalú (P.P.)
(PF)– Fade Out

Los orígenes son inciertos e imprecisos y la música como arte temporal y en constante movimiento, no escapa a esa realidad, pero hay hechos históricos, consignados en investigaciones, que hablan del surgimiento de aires musicales en Colombia. El primero, es que el Caribe es el mar de nuestra historia, de nuestra cultura y el lugar del encuentro de los mundos. El segundo, esbozado por Monseñor José Ignacio Perdomo en su libro “Historia de la música en Colombia, nos recuerda que “El esclavo, tras doliente éxodo de sus tierras africanas, atravesó por un largo período de adaptación al ambiente a las tierras mortíferas donde vino a proporcionar su fuerza de trabajo... con la raza de color vinieron los cantos dolientes, la fuerza rítmica de las danzas frenéticas, las supersticiones y una poesía llena de sugerencias y rebeldía”. En

este contexto historiadores e investigadores afirman que sonoridades como el bullerengue, el lumbalú, el chandé, el son de negro, el son palenquero y la chalupa, que se extendieron en la zona del Canal del Dique y en algunos pueblos que están bajo la influencia del Río Grande de la Magdalena, nacieron en el primer territorio libre de Colombia, bautizado San Basilio de Palenque, hoy corregimiento del municipio de Mahates del departamento de Bolívar.

Control: Sonido Apila el arroz Lumbalú Son Palenque (P.P.) (PF) – Fade Out

Entre sus cultores podemos mencionar a Justo Valdés, Paulino Salgado, “Batata”, Rafael Cassiani, Graciela Salgado, Emelia Reyes, Tomás Teherán y Laureano Tejedor, líderes de los colectivos musicales Son Palenque, Batata y su Rumba Palenquera, el Sexteto Tabalá, Las Alegres Ambulancias y Las Estrellas del Caribe.

Control: Entrevista Justo Valdez y Canto Apila el arroz en vivo Capturada (P.P.) – Fade Out

Control: Sonido Capturado Zoom H6 en vivo Canción Completa Familia ri Tabalá (P.P.)

Las nuevas generaciones, que fusionan el folclor tradicional con el hip hop y la música electrónica, están representadas en la agrupación Kombilesa Mí y en el colectivo Mitú, creado por Franklyn Tejedor, artísticamente conocido como “Lamparita”.

Control: Música Kombilesa Mi – “Makuagro” – P.P. – P.F

Locutor: ... Los investigadores Rafael Bassi Labarrera, Luis Antonio Escobar, Adolfo González Henríquez y Carl August Gosselman, señalan que en el Caribe colombiano, desde el siglo XVIII, los acontecimientos sociales más trascendentales se celebraban a través de bailes, danzas y cantos alrededor de un tambor. Es decir, que hombres y mujeres bailaban y danzaban amenizados por cantos,

palmas y tambores. Se les denominaba fandangos, currulaos, bundes, cumbiembas o cumbiambas.

Control: Música Las Alegres Ambulancias – “Macaco” – P.P. – P.F

A finales de ese siglo, a pesar de la segregación y separación que el colonialismo trataba de imponer, esos jolgorios, festividades y bailes se arraigaron a lo largo y ancho de la región caribeña, incluyendo la subregión del Canal del Dique y, por supuesto, a San Basilio de Palenque, corregimiento del municipio de Mahates del departamento de Bolívar.

Es decir, que la vida cotidiana en el Caribe, desde la Colonia, comenzó a configurarse como una red o como un tejido de músicas, ritualidades o celebraciones de nacimientos, muertes, bautizos, funerales, jornadas laborales y de culto a sus orishas o dioses. En definitiva, el tambor se constituyó en toda una geografía.

Control: Canto en vivo Justo Valdez “La Pollera” Capturada en Zoom H6 (PP)

Locutor: ... La comunidad negra ha aportado a la memoria musical y cultural del país otros géneros musicales, entre ellos la champeta, que comenzó a gestarse en la década de los años 80’s, en los barrios populares de la ciudad de Cartagena, al fusionar ritmos africanos y antillanos como el soukous y el highlife con el bullerengue, mapalé, zambapalo y chalupa.

Control: Musica Annie Swing – “Mini- Kusuto” – P.P. – P.F

Louis Towers “El Rasta”, Viviano Torres “Anne Swing”, Charles King “El Palenquero Fino”, Jhon Jairo Sayas “El Sayayin”, Sergio Liñan “El Afñaito”, Edwin Antequera Mr. Black y Kevin Flórez, entre

otros, han consolidado esta cultura musical surgida en el contexto urbano cartagenero.

Control: Entrevista Vía WhatsApp – Charles King – P.P.

Control: Canción Esta tierra no es mía – Sexteto Tabalá – (P.P.) (P.F) (Fade Out)

Con estos géneros musicales, la comunidad negra, en nuestra nación, narra el pasado y el presente de su vida cotidiana con el ritmo de la imaginación. Sus acordes viajan y migran convirtiéndose en los portadores de su tiempo y de su palabra. Es el vaivén de nuestras horas.

Locutor: ... Así finaliza este episodio de “El Caribe, sabor a melao”

... En la presentación: Kerly Romero y en la producción, edición y musicalización:

Marlon Jair Natera

Guion Episodio 02

Título: El Son de Negro: “Santa Lucia y Su Cultura Musical”

Ítem	Tema	Observaciones
1	Marlon Natera	Canción la Rama del tamarindo Fader – entra Locutor
2	Locutor	... Bienvenidos a su podcast “El Caribe, sabor a melao” ... En este episodio hablaremos del Son de Negro en santa Lucia Atlántico, cómo surgieron varios géneros musicales y como el sonido del tambor dejo de ser un grito de guerra para transformarse en un llamado pa bailar.
3	Marlon Natera	Canción -La Llegada (Reposo) Son de negro Capturada
4	Locutor	En algún momento de la vida todos hemos sido atraídos por los golpes de un tambor, ya sea a través de la invitación alegre al baile cadencioso de la cumbia o por el contrario a la triste despedida de un canto lumbalú. Ni que decir del erotismo que inspira un toque de Mapalé.

		<p>Esto obedece a las costumbres y secretos que compartían los primeros africanos que llegaron a nuestras tierras, con todo ese acervo cultural que amalgama de manera perfecta lo musical con sus rituales. Desde entonces este código ha sido objeto de múltiples estudios por el impacto y arraigo en nuestra cultura, que precisamente se basa en la unión de las tres etnias predominantes: europea, negra e indígena.</p> <p>Al llegar al nuevo mundo y ante la necesidad de adaptación tuvieron que encontrar nuevas formas de mantener vigentes sus saberes. De ahí nace la riqueza de esta memoria histórica de los bailes cantaos, la percusión, la oralidad entre otras expresiones. Tal como nos cuenta la historia de las tradiciones afrocolombianas, el tambor en sus inicios más que instrumento musical fue el primer medio de comunicación que uso esta comunidad. De hecho, algunos lo comparan a una especie de telégrafo, debido a su similitud en la forma de transmitir mensajes.</p> <p>El tambor fue la manera de quedarse con algo propio, un lenguaje que los españoles no entendían.</p>
5	Marlon Natera	Bullerengue Sentao - la verdolaga -Capturada

6	Locutor	<p>Santa Lucía, último municipio del Atlántico, para conocer la tradición oral de los bailes cantaos del Son de Negro. Un compendio de saberes, danza y poesía que integran la riqueza patrimonial de los pueblos ribereños del Canal del Dique.</p> <p>La marcada influencia de la herencia sonora africana está presente en géneros como la cumbia, la champeta incluso el vallenato. Mas allá de la industria cultural que ha inspirado este medio de expresión, por medio de grandes exponentes como Batata y Las Alegres Ambulancias, Herencia de Timbiquí o el mismo Joe Arroyo con sus fusiones musicales.</p>
7	Marlon Natera	<p>Genero Por debajero - Música Capturada en vivo Santa Lucia Atlántico</p>
8	Locutor	<p>Originada en la tradición de los bailes cantaos, que combinan la danza con versos que relatan actividades cotidianas de pescadores y campesinos, el Son de Negro se acompaña principalmente de ritmos como Vulgaria, Pordebajero y Pajarito. La coreografía de carácter guerrero-callejera está integrada por varias cuadrillas de danzantes que recrean espacios de convivencia de las tribus del Congo en África, creada</p>

		en los antiguos cabildos cartageneros que dieron paso a los Palenques. Los instrumentos que acompañan la danza son el tambor alegre, guacharaca del palo de corozo, tablitas o claves, voces solistas y coros.
9	Marlon Natera	Captura zoom Hacedores y cantantes -Tableteo y coristas
10	Locutor	La narrativa sonora se convierte en instrumento de socialización del acontecer y las vivencias de una comunidad; a partir de las historias y enseñanzas de las costumbres propias a través de elementos como la voz, el ambiente alternado con sus faenas diarias y la tradición oral. En las comunidades negras que ocupan los litorales colombianos, el agua constituye un hilo conductor en el devenir de sus historias: por el agua llegaron sus ancestros a nuestras tierras, y muchos de ellos encontraban en ella su fuente de su sustento: cabe anotar que el transporte fluvial y marítimo era el más utilizado en ese tiempo. Así mismo fue también una vía de escape para lograr los planes de rebelión y libertad.
11	Marlon Natera	Ritmo Por debajero – Capturada en vivo

12	Locutor	<p>La historia, el entorno y la voz confluyen para dar vida a las sonoridades del río Magdalena, como el Son de Negro de Santa Lucía Atlántico. Las letras son cantos alegres de las riberas a manera de homenaje a sus ancestros y a las luchas que libraron por su libertad, los cuales se combinan con cantos de cuna o picarescas historias.</p> <p>A través de ellos cuentan sus relaciones, anhelos, emociones, historias y leyendas de sus territorios de origen. Asimismo, involucran temas de flora y fauna, como La rama del tamarindo, la tortuga entre otros. En ocasiones hacen adaptaciones a temas de la actualidad como problemas sociales, política, protesta; los sonidos que pronuncian, al igual que los gestos, se constituyen en expresiones de susto, queja, lamento, burla y alegría.</p>
13	Marlon Natera	Ritmo Chalupa – Capturada en vivo
14	Locutor	<p>Lo que no se conoce, no se quiere y se olvida por eso quisimos conjugar el amor por las tradiciones, la riqueza cultural, las voces y la tecnología para</p>

		<p>preservar y promocionar la esencia de este patrimonio de nuestro departamento ante el mundo.</p> <p>En este recorrido por Santa Lucía descubrimos que la tradición se pinta de negro y permanece dormida en las voces de sus juglares, esperando despertar hasta el próximo toque de un tambor para contarnos a través de sus versos las historias de tan sonado pueblo. Aquí el sonido del tambor dejó de ser un grito de guerra para transformarse en un llamado pa bailar.</p>
15	Marlon Natera	Música Y Cierre

Conclusiones

La producción del podcast sobre el Son de Negro de Santa Lucía, representó una travesía emocionante que resaltó la importancia de la planificación, la creatividad y la atención al detalle en la creación de contenido de alta calidad. A través de una metodología cualitativa con base en entrevistas y análisis cultural, se lograron abordar temas claves relacionados con el patrimonio cultural de Santa Lucía y su expresión a través del Son de Negro.

Optamos por un formato de podcast dividido en dos episodios, permitiendo brindar una visión profunda y enriquecedora de estas tradiciones culturales. Esta estructura dio voz a una diversidad de expertos, músicos y participantes de la comunidad, tejiendo una narrativa que no solo destacó la riqueza cultural, sino que también permitió establecer conexiones entre la tradición y la modernidad.

El proceso se desarrolló en tres fases; preproducción, producción y postproducción. La preproducción sentó las bases, estableciendo objetivos claros, guionizando y organizando la logística necesaria para un enfoque coherente. La etapa de producción equilibró creatividad y técnica, optimizando la calidad del sonido y el manejo del equipo, lo que permitió capturar fielmente la esencia de las voces y los ritmos de estas expresiones culturales. Finalmente, en la postproducción se ajustaron los detalles utilizando herramientas avanzadas para garantizar un producto sonoro de alta calidad.

Así, se reafirma que la planificación cuidadosa y el compromiso con la calidad son fundamentales para la producción de contenidos significativos que enriquezcan el patrimonio cultural y contribuyan a su proyección en nuevos formatos contemporáneos como el podcast.

Lista de referencias

- Alberto Iapichino, R. (2017). *La composición audiovisual: dimensiones narrativas del sonido y la música en la imagen*: (ed.). Editorial Nobuko. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/77866?page=22>
- Birlis, A. (2010). *Sonido para audiovisuales: manual de sonido*: (ed.). Ugerman Editor. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/78904?page=22>
- Coca, A. A. (2011). *Manual de postproducción de audio*. Editorial Galisgamdigital. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25594w/L1TE124_S4_W1.pdf
- Camacho, L. C., & CRISTLIEB, F. F. (1999). *La imagen radiofónica*. McGraw-Hill Interamericana. https://tallerdeguion.weebly.com/uploads/4/6/1/8/46188071/camacho_lidia_-_la_imagen_radiofonica.pdf
- Estévez, M. (2015) Mis “manos sonoras” devoran la histórica garganta del mundo: sonoridades y colonialidad del poder Calle 14, 10 (15) pp. 54 – 73 <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.c14.2015.1.a05>
- García-Orozco, M. (2016). De Música Marginada a Producto Cultural de Exportación: Perspectiva Histórica de Petrofina Martínez y el Bullerengue. *Bullerengue universal*, 1-22.
- Herrera, M. A. P. (2010). El significado de la música Son de Negro y Pajarito en la vida de las comunidades afros de la zona del Canal del Dique, del Caribe colombiano. *El artista*, (7), 28-55. <https://www.redalyc.org/pdf/874/87417258003.pdf>

Herrera M. A. P. (2003). Festival son de negro, un laboratorio de prácticas y saberes. *La Fiesta*, 870.

<https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A9%3A26340185/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A134650375&crl=c>

Herrera, M. A. P. (2019). El son de negro un diseño de integración para Santa Lucía Atlántico y la subregión Canal del Dique en el Caribe colombiano. *Palabra que obra*, 19(2), 289-307.

<https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palabra/article/view/2549>

Huet, N. (2018). La estética de las religiones afrocubanas en la refracción de escenarios trasatlánticos. *Encartes*. 1. 84-100. 10.29340/en.v1n1.17.

[file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/La estética de las religiones afrocubanas en la re. pdf](file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/La%20estetica%20de%20las%20religiones%20afrocubanas%20en%20la%20re.pdf)

Mendoza, M. (2021). La narrativa multimedia como herramienta de conocimiento y promoción de las sonoridades del Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico. (Trabajo de grado, Corporación universitaria Minuto de Dios, Colombia)

Marqueta Guallar, D. (2023). Poscastrismo. Un pódcast sobre el lenguaje sonoro

Morales, L. G. (2020). *Introducción al audio digital*. BOD GmbH DE.

Ojeda, A. & Moyano, J. (2010). El signo sonoro y su clasificación 1. *Historia y Semiótica de los medios*. Recuperado de

<https://hysmaudiovision.wordpress.com/2018/08/29/articulo-complementario-para-la-lectura-del-texto-peirce-el-signo-sonoro-y-su-clasificacion-por-alejandra-ojeda/>

Pérez Herrera, M. A. (2018). festival son de negro, un laboratorio de prácticas y saberes.

Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas.

Riaño, F. (2021). Todo sobre podcast. TodoSobrePodcast. Com

Rodríguez, L. (2020). San Pelayo, porro santo: Una narración transmedia para la

divulgación de los aspectos históricos y culturales del porro (Tesis de Maestría,

Uniandes). Repositorio institucional Uniandes. <http://hdl.handle.net/1992/49419>

Sigüenza, J. (2018). La tutoría académica y la herramienta web 2.0: podcast, en la

educación superior. Killkana sociales: Revista de Investigación Científica, 2(2),

39-46. http://dx.doi.org/10.26871/killkana_social.v2i2.297

Seba, A., Bugiolachi, J. L., & Visentin, J. I. (2011). Herramientas para la realización del

diseño sonoro. In VIII Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina

(La Plata, 2011).

<https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/2549>

Zafra, J. (2018). Ingeniería de sonido: conceptos, fundamentos y casos prácticos: (ed.).

RA-MA Editorial. <https://elibro->

net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106578?page=66