

CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA

**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DEL ARTE Y
GESTIÓN CULTURAL**

*Apreciación del arte en la era digital. Creación,
desarrollo y parametrización del Podcast
Pigmento y Palabra*

Trabajo práctico que presenta
Carlos Alberto Castañeda Escobedo
Para optar por el grado de Maestría en Arte

Tutora

Dra. Alma Rosa Real Paredes

Integrantes del comité tutorial

Asesor Dr. Armando Andrade Zamarripa

Asesora Mtra. Jael Cristina Alvarado Jáquez

Aguascalientes, Ags. 25 Noviembre 2025

CARTA DE VOTO APROBATORIO

DRA. BLANCA ELENA SAINZ MARTIN
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA

PRESENTE

Por medio del presente como **DIRECTOR** designado del estudiante **CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA ESCOBEDO** con ID **165570** quien realizó *el trabajo práctico* titulado/a: **APRECIACIÓN DEL ARTE EN LA ERA DIGITAL. CREACIÓN, DESARROLLO Y PARAMETRIZACIÓN DEL PODCAST PIGMENTO Y PALABRA**, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en la fracción IX del Artículo 43 del Reglamento General de Posgrados, doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que el pueda continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Se Lumen Proferre"
Aguascalientes, Ags., a 20 de noviembre de 2025.

Dra. Alma Rosa Real Paredes
Director/trabajo práctico

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Coordinación del Programa de Posgrado

CARTA DE VOTO APROBATORIO

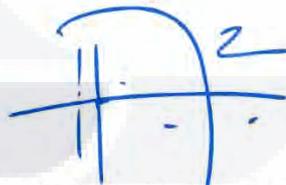
DRA. BLANCA ELENA SAINZ MARTIN
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA

PRESENTE

Por medio del presente como **ASESOR** designado del estudiante **CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA ESCOBEDO** con ID **165570** quien realizó el trabajo práctico titulado: **APRECIACIÓN DEL ARTE EN LA ERA DIGITAL. CREACIÓN, DESARROLLO Y PARAMETRIZACIÓN DEL PODCAST PIGMENTO Y PALABRAS**, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en la fracción IX del Artículo 43 del Reglamento General de Posgrados, doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que ella pueda continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Se Lumen Proferre"
Aguascalientes, Ags., a 20 de noviembre de 2025.

Dr. Armando Andrade Zamarripa
Asesor de trabajo práctico

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Coordinación del Programa de Posgrado

DRA. BLANCA ELENA SAINZ MARTIN
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA

PRESENTE

Por medio del presente como **ASESOR** designado del estudiante **CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA ESCOBEDO** con ID **165570** quien realizó *el trabajo práctico* titulado/a: **APRECIACIÓN DEL ARTE EN LA ERA DIGITAL. CREACIÓN, DESARROLLO Y PARAMETRIZACIÓN DEL PODCAST PIGMENTO Y PALABRA**, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en la fracción IX del Artículo 43 del Reglamento General de Posgrados, doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que él pueda continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Se Lumen Proferre"

Aguascalientes, Ags., a 20 de noviembre de 2025.

Mtra. Jael Cristina Alvarado Jáquez
Asesor/trabajo práctico

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Coordinación del Programa de Posgrado

Fecha de dictaminación (dd/mm/aaaa): 24/11/2025

NOMBRE: CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA ESCOBEDO

ID 165570

PROGRAMA: Maestría en Arte LGAC (del posgrado): Procesos de Educación Artística

MODALIDAD DEL PROYECTO DE GRADO: Tesis () Tradicional *Tesis por artículos () científicos **Tesis por Patente () Trabajo Práctico (x)

TITULO: APRECIACIÓN DEL ARTE EN LA ERA DIGITAL. CREACIÓN, DESARROLLO Y PARAMETRIZACIÓN DEL PODCAST PIGMENTO Y PALABRA,

Este proyecto incide socialmente al habilitar un espacio digital donde la conversación sobre arte se vuelve accesible, cercana y comprensible para públicos diversos. Al combinar formatos audiovisuales con un enfoque narrativo-reflexivo, promueve nuevas formas de encuentro cultural fuera de los circuitos tradicionales. La propuesta fortalece la participación ciudadana en la apreciación del arte, impulsa la circulación de saberes desde una lógica horizontal y contribuye a democratizar el acceso a contenidos culturales mediante herramientas autogestivas y contemporáneas.

IMPACTO SOCIAL (señalar el impacto logrado):

INDICAR SEGÚN CORRESPONDA: SI, NO, NA (No Aplica)

Elementos para la revisión académica del trabajo de tesis o trabajo práctico:	
si	El trabajo es congruente con las LGAC del programa de posgrado
si	La problemática fue abordada desde un enfoque multidisciplinario
si	Existe coherencia, continuidad y orden lógico del tema central con cada apartado
si	Los resultados del trabajo dan respuesta a las preguntas de investigación o a la problemática que aborda
si	Los resultados presentados en el trabajo son de gran relevancia científica, tecnológica o profesional según el área
si	El trabajo demuestra más de una aportación original al conocimiento de su área
si	Las aportaciones responden a los problemas prioritarios del país
si	Generó transferencia del conocimiento o tecnológica
si	Cumple con la ética para la investigación (reporte de la herramienta antiplagio)
El egresado cumple con lo siguiente:	
si	Cumple con lo señalado por el Reglamento General de Posgrados
si	Cumple con los requisitos señalados en el plan de estudios (créditos curriculares, optativos, actividades complementarias, estancia, predoctoral, etc.)
si	Cuenta con los votos aprobatorios del comité tutorial
si	Cuenta con la carta de satisfacción del Usuario (En caso de que corresponda)
si	Coincide con el título y objetivo registrado
si	Tiene congruencia con cuerpos académicos
si	Tiene el CVU de la SECIHTI actualizado
na	Tiene el o los artículos aceptados o publicados y cumple con los requisitos institucionales (en caso de que proceda)
*En caso de Tesis por artículos científicos publicados (completar solo si la tesis fue por artículos)	
na	Aceptación o Publicación de los artículos en revistas indexadas de alto impacto según el nivel del programa
na	El (la) estudiante es el primer autor(a)
na	El (la) autor(a) de correspondencia es el Director (a) del Núcleo Académico
na	En los artículos se ven reflejados los objetivos de la tesis, ya que son producto de este trabajo de investigación.
na	Los artículos integran los capítulos de la tesis y se presentan en el idioma en que fueron publicados
**En caso de Tesis por Patente	
na	Cuenta con la evidencia de solicitud de patente en el Departamento de Investigación (anexarla al presente formato)

Con base en estos criterios, se autoriza continuar con los trámites de titulación y programación del examen de grado:

Sí No

FIRMAS

Elaboró:

*NOMBRE Y FIRMA DEL(LA) CONSEJERO(A) SEGÚN LA LGAC DE ADSCRIPCIÓN:

* En caso de conflicto de intereses, firmará un revisor miembro del NA de la LGAC correspondiente distinto al director o miembro del comité tutorial, asignado por el Decano.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE POSGRADO:

Dr. Armando Andrade Zamarripa
Dr. Juan Pablo Correa Ortega

Revisó:

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:

Dr. Armando Andrade Zamarripa

Autorizó:

NOMBRE Y FIRMA DEL DECANO:

Dra. Blanca Elena Sanz Martin

Nota: procede el trámite para el Depto. de Apoyo al Posgrado

En cumplimiento con el Art. 24 fracción V del Reglamento General de Posgrado, que a la letra señala entre las funciones del Consejo Académico: Proponer criterios y mecanismos de selección, permanencia, egreso y titulación de estudiantes para asegurar la eficiencia terminal y la titulación y el Art. 28 fracción IX, atender, asesorar y dar el seguimiento del estudiantado desde su ingreso

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo práctico no habría sido posible sin el apoyo invaluable de mi comité de tutoría. Agradezco profundamente a la Dra. Alma Rosa Real Paredes, cuya guía constante simbolizó la antorcha que iluminó cada paso del camino; al Dr. Armando Andrade Zamarripa, por sus aportaciones siempre estimulantes y su mirada crítica que enriqueció el proyecto; y a la Mtra. Jael Cristina Alvarado Jaquéz, cuyas observaciones precisas y amplio conocimiento en radio aportaron claridad y dirección en momentos decisivos.

Agradezco profundamente a mis amigos por brindarme siempre un espacio para dialogar. Sus conversaciones, tanto directas como indirectas, fortalecieron este proyecto y contribuyeron a su profesionalización. Gracias a ellos pude derribar las barreras del “qué dirán” y superar el miedo al ridículo, encontrando confianza para avanzar con autenticidad.

Quiero también agradecer profundamente a mi familia por su apoyo incondicional, por acompañarme con paciencia y entusiasmo en cada etapa de este proceso, y por ser el sostén que ha dado equilibrio y sentido a todas mis decisiones de vida. Su presencia constante, en palabras, gestos y silencios, me ha recordado que ningún camino se recorre en soledad y que la fuerza para continuar suele nacer del amor que nos sostiene. A ellos les debo no solo la confianza para emprender este proyecto, sino la certeza de que siempre habrá un hogar emocional al cual regresar.

Quiero dedicar cada esfuerzo y cada paso de este proyecto a mi prometida Victoria, mi luz, mi consuelo y mi lugar seguro. A ti, mi amor, entrego todo lo que soy y todo lo que implica este trabajo, porque tu compañía, tu fe en mí y tu ternura han sido el impulso más constante y profundo de este camino.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a la memoria de mi gatita la “gordita” que me espera en algún lugar del espacio para dormir pegaditos otra vez.

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS	5
ÍNDICE DE FIGURAS	5
RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	9
1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA.....	12
1.1 ANTECEDENTES	14
1.1.1 Datos generales del problema.....	14
1.1.2 Contexto del Podcast	16
1.1.2.1 Lo Político	16
1.1.2.2 Lo Económico	19
1.1.2.3 Lo Social.....	23
1.1.2.4 Lo tecnológico	25
1.1.3 Casos gemelos. Podcasts dedicados al arte, casos México, España y E.U.A... 28	
1.1.3.1 Historia del arte con Kenza	28
1.1.3.2 Hablemos Arte.....	29
1.1.3.3 Arte Compacto.....	30
1.1.4 Casos Gemelos de Podcast con enfoque al análisis de manifestaciones artísticas creadas desde el siglo XIX hasta la actualidad.	32
1.1.4.1 ArtCurious	32
1.1.4.2 Art history for all	33
1.1.4.3 Casos The Art Newspaper Weekly y Art World: Whitehot Magazine with Noah Becker	34
1.1.5 Instrumentos de investigación	36
1.1.5.1 Encuesta para tomarte en cuenta	36
1.1.5.2 Establecimiento Poblacional y Muestra	37
1.1.5.3 Encuesta para tomarte en cuenta	38
1.1.5.4 Diseño del Instrumento.....	39
1.1.5.5 Resultados de la Encuesta <i>Para tomarte en cuenta</i>	41
1.1.5.6 Interpretación de resultados.....	46

1.1.5.7	Perfil demográfico y de identidad del público	46
1.1.5.8	Hábitos de consumo de podcast.....	47
1.1.5.9	Preferencias de contenido y formatos narrativos.....	47
1.1.5.10	Interés por temáticas y estilos artísticos	48
1.1.5.11	Hábitos de consumo y plataformas preferidas.....	49
1.1.5.12	Estructura narrativa y preferencias de contenido	50
1.1.5.13	Expectativas técnicas y duración del contenido	50
1.1.5.14	Niveles de afinidad con el arte y sus manifestaciones.....	51
1.1.5.15	Tendencias emergentes en la escucha de contenidos artísticos.....	52
1.1.6	Entrevista a Salvador Martínez y Angélica Iñiguez de PODCASTERA.MX..	53
1.1.6.1	Relevancia del podcast como medio de comunicación cultural	54
1.1.6.2.	La identidad del creador y el podcast como extensión personal	54
1.1.6.3.	Profesionalización y diversidad en la industria	54
1.1.6.4.	Recomendaciones clave para proyectos emergentes	54
1.1.6.5.	La experiencia de colaboración con el proyecto	55
1.1.6.6.	Interpretación de resultados de la entrevista.....	55
1.2	DIAGNÓSTICO.....	55
1.2.1	Eje 1: Aspectos técnicos.....	56
1.2.1.1	Cuidado de la calidad mínima de audio e imagen	56
1.2.1.2	Accesibilidad y portabilidad del equipo técnico	56
1.2.2	Eje 2: Producción y sostenibilidad	56
1.2.2.1	Planeación de flujo de trabajo y carga real de producción.....	56
1.2.2.2	Organización del tiempo y distribución del equipo de trabajo.....	57
1.2.3	Eje 3: Contenido y narrativa.....	57
1.2.3.1	Definición clara del tipo de audiencia	57
1.2.3.2	Elección de formatos narrativos atractivos.....	58
1.2.3.3	Construcción de un guion flexible pero estructurado.....	58
1.2.4	Eje 4: Difusión y alcance.....	58
1.2.4.1	Selección adecuada de plataformas de publicación.....	58
1.2.4.2	Diseño estratégico de redes sociales.....	59
1.2.4.3	Ritmo de publicación constante y realista	59
1.2.5.	SECTOR O GRUPO A ATENDER.....	60

2. OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN.....	60
2.1 OBJETIVO GENERAL	61
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	62
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	63
3.1 MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA.....	63
3.2 PODCAST	66
3.3 ERA DIGITAL	67
3.4 PARAMETRIZACIÓN	69
3.5 FLUJO DE TRABAJO DE UN PODCAST AUTOGESTIVO	71
3.6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS EN LA PRODUCCIÓN DE PODCAST	72
3.7 DIMENSIONES EXPRESIVAS COMO BASE PARA LA PARAMETRIZACIÓN DEL PODCAST	74
3.8 MODELO DE DISEÑO INTEGRAL	75
4. DISEÑO DE INTERVENCIÓN	76
4.1 OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN	77
4.2 METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN	78
4.2.1 Plan de intervención estratégica	79
4.2.2 Diseño de la intervención del Podcast <i>Los Misterios del Arte</i>	80
4.2.2.1 Preproducción.....	81
4.2.2.2 Producción.....	83
4.2.2.3 Postproducción	84
4.2.3 La guionización.....	86
4.2.4 Diseño de la parametrización.....	87
5. RESULTADOS DE INTERVENCIÓN.....	90
5.1 INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN.....	90
5.2 CAPÍTULO 1: NUESTROS DIOSES.....	98
5.3 CAPÍTULO 2: LA OFRENDA	100
5.4 CAPÍTULO 3: LA LEYENDA DE LOS VOLCANES.....	103
5.5 CAPÍTULO 4: LA TEHUANA.....	105
6. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.....	108
6.1 EVALUACIÓN POR FOCUS GROUP.....	108
6.1.1 Resultados del Focus Group.....	111

6.1.2 Interpretación de resultados del Focus Group 114

6.2 EVALUACIÓN TÉCNICA POR ESPECIALISTA 116

7. CONCLUSIONES.....118

REFERENCIAS 123

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Componentes mínimos requeridos para un Podcast autogestivo.	20
Tabla 2. Equipamiento de un Podcast profesional, caso: Creativo	22
Tabla 3. Equipamiento de un Podcast de arte en México, caso: Hablemos Arte	23
Tabla 4. Bitácora de actividades de preproducción, producción y postproducción.	90
Tabla 5. Comentarios proporcionados por el especialista, organizada en función de los principales componentes técnicos del proyecto.....	117

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Rojo venado, Imagen de portada del Podcast Historia del Arte con Kenza,	28
Figura 2. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast Hablemos Arte,.....	29
Figura 3. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast Arte Compacto,	30
Figura 4. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast ArtCurious,	32
Figura 5. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast Art history for all,	33
Figura 6. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast The Art Newspaper Weekly,	34
Figura 7. Elaborado por el autor, Imagen del diseño de la encuesta Para tomarte en cuenta,	38
Figura 8. Elaborado por el autor, Imagen de la Sección 1 de la Encuesta Para tomarte en cuenta,.....	39
Figura 9. Elaborado por el autor, Imagen de la Sección 2 de la Encuesta Para tomarte en cuenta,.....	40
Figura 10. Elaborado por el autor, Imagen de la Sección 2 de la Encuesta Para tomarte en cuenta,.....	40
Figura 11. Fotografía de la pintura Alegoría del trabajo del Artista Saturnino Herrán.....	92
Figura 12. Guion Técnico de la introducción al capítulo sobre La Leyenda de los Volcanes	93
Figura 13. Captura de pantalla tomada por el autor de la interfaz de audio Zoom H8.	94
Figura 14. Captura de pantalla tomada por el autor del micrófono de la marca RODE.....	94
Figura 15. Captura de pantalla tomada por el autor, de la cámara Sony ZV-E10.....	95
Figura 16. Captura de pantalla tomada por el autor del kit de luces de la marca Neewer. ..	95
Figura 17. Fotografía de mi autoría en la que se muestra el acomodo del set de grabación.	96

Figura 18. Imagen en formato PNG de la nueva conceptualización del logo, diseñado por la Dra. Alma Rosa Real Paredes. 97

Figura 19. Fotografía de mi autoría del Boceto de Nuestros dioses de Saturnino Herrán, .. 98

Figura 20. Fotografía de mi autoría en la que se muestra el error en el acomodo de la iluminación. 99

Figura 21. Imagen de uso libre que representa una digitalización de la pintura La ofrenda del pintor Saturnino Herrán. 101

Figura 22. Fotografía de mi autoría del set de grabación durante la entrevista con Luis Arturo Sosa, historiador especializado en estudios sobre la muerte. 102

Figura 23. Imagen de uso libre que representa una digitalización de la pintura La leyenda de los Volcanes del pintor Saturnino Herrán..... 103

Figura 24. Fotografía de mi autoría del set de grabación durante la entrevista con Michelle Roque, artista plástica..... 104

Figura 25. Fotografía de mi autoría de la pintura La Tehuana de Saturnino Herrán,..... 106

Figura 26. Fotografía de mi autoría del set de grabación durante la entrevista con el maestro César Gabriel Seañez, especialista en estudios humanísticos y perspectiva de género. 107

Figura 27. Elaborado por el autor. Vista general del formulario de Google Forms utilizado para la evaluación. 109

Figura 28. Elaborado por el autor. Capturas de pantalla del grupo de WhatsApp donde se compartió el enlace de la encuesta y el material audiovisual. 110

Figura 29. Elaborado por el autor. Capturas de pantalla de la conversación de WhatsApp con Salvador Martínez Vega donde se compartió el enlace del material audiovisual y se recibió su respuesta en formato de audio..... 116

RESUMEN

En un contexto dominado por la digitalización y el consumo acelerado de contenidos, el presente trabajo práctico surge con el propósito de ofrecer un espacio de divulgación artística, a través de la conversación y la crítica especializada, que dialogue con las audiencias actuales sobre el arte producido desde el siglo XIX hasta nuestros días, mediante un formato que combine el rigor académico con una narrativa conversacional. A través del modelo metodológico de diseño integral, estructurado en las etapas de preproducción, producción y postproducción, se desarrolló un podcast audiovisual centrado en la obra de Saturnino Herrán como caso de estudio para analizar la vigencia del arte nacional en el entorno digital.

El trabajo práctico demuestra que el podcast representa una herramienta eficaz para la resignificación del patrimonio artístico, al integrar elementos visuales, sonoros y discursivos que facilitan la experiencia estética y favorecen la interacción con públicos contemporáneos. Esta propuesta se inscribe, además, en la plataformización de los formatos sonoros de divulgación artística, entendida como el proceso mediante el cual la creación, distribución y consumo de contenidos se articulan alrededor de plataformas digitales de alcance global. Si bien la radio pública continúa siendo el medio de comunicación más democrático por su acceso abierto y función social, el podcast se posiciona como una plataforma emergente que avanza hacia ese mismo horizonte de democratización cultural, gracias a su modelo de autogestión, libre distribución y circulación apoyada en dichas plataformas digitales. Los resultados obtenidos evidencian que este formato permite articular la apreciación del arte desde una perspectiva actualizada, consolidándose como una propuesta en desarrollo con capacidad de expansión hacia nuevas temporadas, artistas y plataformas digitales.

ABSTRACT

In the current context of digitalization and the accelerated circulation of audiovisual content, this practical work arises from the need to create artistic dissemination spaces that engage contemporary audiences with art produced from the nineteenth century to the present, using a format that combines academic rigor with a conversational narrative approach. Through the integral design methodology—structured across preproduction, production, and postproduction stages—an audiovisual podcast was developed, taking the work of Saturnino Herrán as a case study to analyze the relevance and re-signification of Mexican art within the digital environment.

This practical work demonstrates that the podcast functions as an effective medium for the dissemination and reinterpretation of artistic heritage, integrating visual, sonic, and discursive resources that foster aesthetic appreciation and promote audience engagement. Within the broader process of platformization of digital audio content, podcasting emerges as a flexible format for artistic dissemination whose production, distribution, and reception are articulated through global platforms. While public radio continues to be the most democratic medium due to its open access and social function, podcasting appears as a complementary and increasingly democratic platform, driven by its self-managed nature, unrestricted distribution, and global reach. The results indicate that this format enables a renewed perception of art from a contemporary perspective, establishing itself as a developing proposal with the potential to expand into new seasons, artists, and digital platforms.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de su desarrollo histórico, el arte ha funcionado como un vehículo para la construcción de significado, identidad y expresión cultural. Desde el siglo XIX, momento en el que se consolidan los grandes relatos visuales de la modernidad y se transforman las instituciones encargadas de su preservación, la producción artística ha atravesado una serie de cambios que no solo afectan su forma y contenido, sino también sus circuitos de circulación y recepción. Con el surgimiento de las academias, los salones oficiales y posteriormente los museos, el arte se convirtió en un espacio de diálogo entre las ideas estéticas de su tiempo y las tensiones políticas, sociales o espirituales que encontraron en la imagen un terreno para su representación simbólica. A partir de ese momento, y con mayor radicalidad en el siglo XX, el arte se diversificó en sus lenguajes, soportes y medios, ampliando su campo desde los cánones academicistas hasta las manifestaciones contemporáneas que incorporan tecnologías, discursos de identidad y medios digitales.

Este tránsito histórico ha evidenciado que el arte no es una práctica estática ni exclusiva de contextos institucionales, sino una construcción cultural dinámica que se reconfigura en función de los medios disponibles para su difusión. El auge de los medios de comunicación masiva durante el siglo XX —como la televisión y la radio— transformó la manera en que el arte podía ser interpretado y consumido por el público, expandiendo sus alcances más allá del espacio físico del museo o de las publicaciones especializadas. Sin embargo, el siglo XXI introdujo un cambio radical al desplazar la experiencia cultural hacia entornos digitales donde la imagen, el sonido y el discurso convergen en plataformas que permiten al espectador convertirse en usuario, interlocutor e incluso productor de contenido.

En este contexto, la digitalización no solo ha modificado los modos de acceso al arte, sino que ha generado nuevas formas de mediación en las que la experiencia estética se construye a través de formatos audiovisuales, narrativas transmedia y dinámicas de participación social. Las redes sociales, los videos en línea y los podcasts han emergido como medios que permiten reconstruir el vínculo entre el arte y el público, aprovechando la inmediatez, accesibilidad y expansión global de las tecnologías digitales. No obstante, esta transición también plantea desafíos: no todos los contenidos que circulan en estos espacios

poseen un criterio académico o un fundamento histórico que permita comprender el arte desde su complejidad simbólica. Existe, por tanto, una necesidad de generar propuestas que integren el conocimiento especializado con lenguajes contemporáneos que permitan acercar el arte a audiencias diversas sin sacrificar su profundidad conceptual.

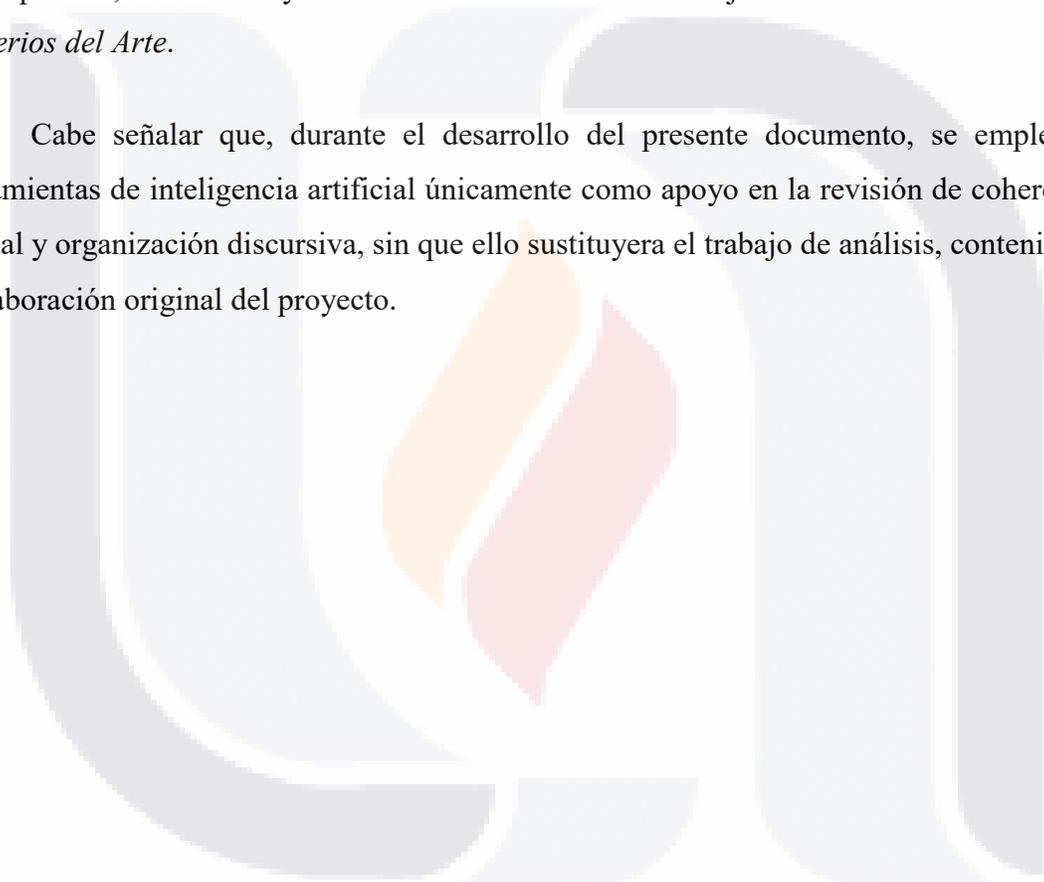
Dentro de este panorama, se identifica un vacío particular en los contenidos de divulgación artística en idioma español que aborden de forma sistemática el arte producido desde el siglo XIX hasta la actualidad. Aunque existen iniciativas institucionales y medios tradicionales como la radio pública que han tenido un papel destacado en la difusión cultural, los formatos digitales emergentes aún se encuentran en proceso de consolidación como espacios de reflexión estética. Frente a este escenario, surge la necesidad de explorar medios alternativos que permitan mediar entre el conocimiento histórico-artístico y las formas contemporáneas de consumo cultural, especialmente aquellas que se construyen desde la experiencia audiovisual y el diálogo.

El presente trabajo práctico surge como una respuesta a dicha necesidad mediante la creación de un podcast audiovisual dedicado a la divulgación artística en idioma español, concebido como un espacio de conversación crítica y accesible que articula narrativa, imagen y sonido para reinterpretar el arte desde una perspectiva contemporánea. La primera temporada del podcast se centra en la obra de Saturnino Herrán, utilizada como eje narrativo para explorar la vigencia del arte producido en el periodo de transición entre el siglo XIX y el siglo XX, situándolo dentro del entorno digital actual. A través de este formato, se plantea la posibilidad de resignificar el patrimonio artístico mediante estrategias de mediación cultural autogestiva que integren los recursos del diseño integral, la producción audiovisual y la narrativa conversacional como herramientas para generar nuevas experiencias de apreciación en el público contemporáneo.

A lo largo del desarrollo del proyecto también surgió una situación particular en torno al nombre del podcast. Originalmente, la propuesta llevaba por título *Los Misterios del Arte*, nombre con el que se concibió, se diseñó su identidad visual y se produjo la primera temporada. Sin embargo, durante el tercer semestre y tras concluir la estancia profesionalizante, se planteó un cambio provisional hacia el nombre *Pigmento y Palabra*,

atendiendo sugerencias metodológicas y administrativas en ese momento del proceso. Posteriormente, y después de un análisis más puntual junto con el comité tutorial, se decidió retomar el nombre original por considerarlo más coherente con la esencia narrativa, temática y comunicativa del proyecto. No obstante, por cuestiones administrativas internas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el título oficial del presente trabajo práctico deberá conservar la denominación *Apreciación del arte en la era digital. Creación, desarrollo y parametrización del Podcast Pigmento y Palabra*, aun cuando el proyecto en su forma pública, audiovisual y de difusión cultural continuará bajo el nombre definitivo de *Los Misterios del Arte*.

Cabe señalar que, durante el desarrollo del presente documento, se emplearon herramientas de inteligencia artificial únicamente como apoyo en la revisión de coherencia textual y organización discursiva, sin que ello sustituyera el trabajo de análisis, contenido ni la elaboración original del proyecto.

1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

A través del trabajo práctico

El presente proyecto surge ante la necesidad de crear espacios de divulgación artística que dialoguen con públicos contemporáneos acerca del arte comprendido desde el siglo XIX a la actualidad, con un enfoque académico pero informal, que busque generar expectativa a través de retomar obras y artistas como una charla entre amigos. Abordar temáticas artísticas del periodo de vanguardias desde una perspectiva que desvele los misterios, anécdotas y contextos políticos, económicos y sociales en que surgieron, lo que promovería el interés y apreciación entre estudiantes y profesores activos en el ámbito del arte cuyo contexto social y académico en esta era digital está bombardeado de información.

En el contexto contemporáneo nuevos medios de difusión han surgido, el podcast conversacional se posiciona en la actualidad como una de las alternativas más accesibles y democráticas que existen, este medio además permite la creación, desarrollo y parametrización autogestiva lo que ha detonado la proliferación y boom de este medio. El podcast derriba las barreras económicas, geográficas y culturales que representan los grandes desafíos contemporáneos a los que la divulgación del arte se enfrentaba (Podcastpage, 2025).

La creación de un Podcast en formato conversacional guionado enfocado a hablar de manifestaciones artísticas realizadas desde el siglo XIX hasta la actualidad en idioma español, implica ciertas problemáticas, por ejemplo, lograr la divulgación, acceso y democratización de la reflexión y apreciación con conocimiento especializado del arte en el contexto digital. Otro de los problemas identificado, es la poca oferta de Podcast en idioma español que a pesar de ser el segundo idioma en el que más se producen podcast aún no logra acercarse a la cantidad de producción en inglés (Podcastpage, 2025).

Luego si en específico se busca oferta que aborde contenidos de forma directa de manifestaciones artísticas creadas desde el siglo XIX hasta la actualidad en idioma español, también comprendido como “arte contemporáneo”, el panorama ensombrece. Lo que pudiera relacionarse con la preferencia a otros tipos de contenidos o bien a temáticas más

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

tradicionales del arte. Las encuestas que recogen datos sobre las preferencias de los oyentes de Podcasts indican que los contenidos sobre arte, y en particular sobre arte contemporáneo, tienden a tener menos interés entre el público (Statista, 2023).

Un desafío importante en el desarrollo de un proyecto como este, se relaciona con la infraestructura necesaria para la creación de un podcast, especialmente cuando se trata de uno que incluye contenido en video. Para llevarlo a cabo, se requiere contar con equipos como micrófonos, interfaz de audio, audífonos, brazos o atriles para micrófono, cámaras de video (cuya cantidad varía según las tomas necesarias), trípodes para cámara, así como una computadora con capacidad suficiente para edición audiovisual (mindpodcast, 2024). Esto representa únicamente el conjunto básico de herramientas técnicas, al que deben sumarse otros elementos importantes como locaciones adecuadas, preferentemente insonorizadas, para la grabación de audio y video. Además, se requiere de conocimientos técnicos para el manejo y gestión de software y hardware especializado en edición, así como de habilidades creativas para estructurar y presentar el contenido final de manera atractiva.

Como se observa, la creación de un producto de podcast en el contexto actual implica retos complejos para proyectos autogestivos, tanto por la exigencia técnica como por las barreras de acceso a los recursos requeridos. Esto explica por qué la mayoría de los podcasts siguen siendo producidos en inglés, donde existe mayor infraestructura; de hecho, mientras hay más de 2.1 millones de podcasts en inglés, en español apenas se contabilizan alrededor de 378,000 (Podcastpage, 2025).

Además de los conflictos anteriores, la correcta difusión y las condiciones limitadas particulares de los escuchas, influyen en el acceso a los contenidos, lo que repercute en el desarrollo y alcance de la producción de un podcast, ya que es posible que de los 25.8 millones de personas en México que cuentan con internet, solo un porcentaje reducido accede de forma orgánica a contenidos de arte y una cantidad todavía menor, desarrolle interés por la especialización hacia temáticas del arte contemporáneo (INEGI, 2022).

1.1 ANTECEDENTES

El presente apartado reúne información general sobre el problema que da origen al proyecto, el análisis contextual mediante el instrumento PESTA, una revisión comparativa con casos afines de Podcasts de arte y una descripción del instrumento de investigación empleado para obtener datos de campo. Esta sección busca proporcionar el sustento teórico y contextual para comprender la necesidad del proyecto *Los Misterios del Arte*.

1.1.1 Datos generales del problema

El Podcast. *Sobre la “segunda era” del Podcasting y el formato conversacional guionado*

La “segunda era” del podcasting, según Tiziano B. (Bonini, 2014), comenzó en 2012 y se caracteriza por el crecimiento de modelos de negocio capaces de apoyar la producción independiente y la circulación digital de contenidos sonoros. En México, tras la pandemia de COVID-19, se registró un aumento notable en el consumo de Podcasts: en 2021 se contabilizaron 28 millones de oyentes, lo que refleja un fenómeno creciente y consolidado (PricewaterhouseCoopers., 2022).

En este contexto, el Podcast en formato conversacional guionado, también conocido como chatcast ha emergido como una opción viable para la divulgación artística. Según Mauricio C. (Cabrera, 2022), este formato combina la estructura del guion con la cercanía de una charla, lo cual permite explicar contenidos complejos con un tono accesible y dinámico. Esta modalidad se adapta a las necesidades del presente proyecto al ofrecer una plataforma donde se puede dialogar sobre arte contemporáneo desde una perspectiva didáctica y crítica.

1.1.1.1.El formato Chatcast

El uso del “Chatcast”, o formato conversacional guionado, resulta una opción viable para el desarrollo de un Podcast enfocado en las manifestaciones artísticas del siglo XIX hasta la actualidad, ya que este formato no solo facilita la accesibilidad del contenido, sino que también se adapta perfectamente al propósito de divulgación y democratización del arte contemporáneo que pretende este proyecto. Al ser un formato conversacional guionado, el

“Chatcast” permite presentar temas complejos como la apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas de una forma más cercana, didáctica y amena para la audiencia.

El formato conversacional posibilita que los anfitriones dialoguen de manera natural, acercando al oyente a una experiencia que se asemeja más a una charla entre colegas que a una exposición académica, lo cual reduce la sensación de distanciamiento con el contenido y permite a los oyentes sentirse más conectados. Este enfoque contribuye a desmitificar el arte contemporáneo, que a menudo se percibe como inaccesible o elitista, lo cual ayuda a cumplir con el objetivo del proyecto de hacer el arte más comprensible y atractivo para una audiencia amplia. La posibilidad de usar el guion como estructura también garantiza que se aborden todos los puntos esenciales sin perder el ritmo ni la calidad del contenido.

Otro factor que hace viable el “Chatcast” para este proyecto es su potencial de generación de interés entre los oyentes. Los Podcasts en formato conversacional tienden a favorecer la participación de la audiencia, quienes pueden interactuar con los contenidos y con los propios presentadores a través de plataformas digitales, redes sociales y otros medios. Esta interacción no solo enriquece el contenido, sino que además crea una comunidad interesada en el arte contemporáneo, que eventualmente puede crecer e incentivar la curiosidad de nuevos oyentes. Al tratarse de un contenido especializado y dirigido a la divulgación cultural, el uso de un enfoque conversacional se alinea con la idea de crear un espacio donde la exploración artística sea un proceso colectivo, y no una enseñanza unidireccional.

El “Chatcast” también se presenta como una opción viable desde un punto de vista técnico y logístico. Aunque los desafíos en términos de infraestructura y equipo técnico son considerables, el formato conversacional permite cierta flexibilidad en cuanto a la producción, lo que facilita el trabajo en locaciones menos formales, adaptando el ambiente para que el contenido siga siendo claro y efectivo. Además, el guion contribuye a reducir el tiempo de postproducción, ya que minimiza las improvisaciones y desviaciones innecesarias, facilitando así un producto final más pulido.

1.1.2 Contexto del Podcast

A continuación, se presenta la revisión de diferentes problemáticas vinculadas al contexto del Podcast, para esto se utilizará el instrumento PESTA, que por sus siglas hace referencia a lo político, económico, social, tecnológico y ambiental. A través de este instrumento se realizó un análisis enfocado a la realización de un Podcast en formato conversacional guionado, encaminado en hablar de manifestaciones artísticas creadas desde el siglo XIX hasta la actualidad en idioma español, esto implicó enfrentar diversos desafíos. Dicho instrumento requirió un estudio de diversas perspectivas, como las que vienen de la política, las circunstancias económicas, otras que pueden detectarse desde el campo sociocultural, especialmente en este proyecto desde lo tecnológico y en ocasiones dependiendo de la problemática, la ambiental.

1.1.2.1 Lo Político

Desde la perspectiva política en México, uno de los principales retos es la gestión de derechos de autor y regulaciones en los países de habla hispana; utilizar música, imágenes u otros contenidos protegidos por derechos de autor puede requerir permisos específicos o licencias, cuyo incumplimiento podría acarrear serios problemas legales. Asimismo, las políticas de medios y las regulaciones de radiodifusión varían entre países y pueden afectar la distribución y accesibilidad del Podcast, ya que existen diversas normativas sobre contenido en línea y protección de datos personales que deben ser cumplidas rigurosamente. También es importante tener en cuenta diferentes regulaciones para medios lucrativos y no lucrativos, en esta línea de pensamiento los Doctores en derecho, Luz de Azucena Rueda de León Contreras y Laura Mota Díaz comentan que:

La radiodifusión no comercial es un fenómeno comunicativo inmerso en un sistema económico y político que privilegia los intereses comerciales, pese a ello y a sus dificultades financieras, normativas y administrativas, se ha posicionado en la colectividad por la función social y cultural que desempeña. De hecho, si los medios únicamente se emplearan con fines comerciales y publicitarios, se podrían obviar los intereses comunes, sin meditar en la factibilidad de mostrar otros senderos con mayor enriquecimiento. (2014, pág. 50)

Estas consideraciones adquieren mayor relevancia al analizar el caso de los podcasts con fines educativos, artísticos o culturales, donde los límites entre lo comercial y lo no comercial pueden resultar difusos. Si bien los podcasts han permitido la democratización del acceso a contenidos culturales, también enfrentan vacíos regulatorios o superposiciones normativas que generan incertidumbre para sus productores. En este contexto, la distinción entre medios con o sin fines de lucro debe revisarse con base en el principio de función social de la comunicación, considerando que los medios digitales pueden cumplir una función pública aun sin estar inscritos en estructuras institucionales tradicionales. Así, la legislación debería proporcionar no solo un marco restrictivo, sino también mecanismos de fomento para proyectos culturales digitales emergentes, especialmente cuando estos refuercen valores constitucionales como el acceso a la cultura y la educación.

En México, los derechos de autor están regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), cuyo marco normativo reconoce tanto derechos morales como patrimoniales de los creadores. Esta ley establece que la protección se otorga automáticamente desde el momento en que la obra queda fijada en un soporte material (Artículo 79 LFDA), sin requerir registro previo para su validez, aunque el registro otorga mayor seguridad jurídica. El Podcast, como formato que combina expresión oral, musical, visual (si es en video) y en ocasiones elementos dramatizados o documentales, puede estar protegido por múltiples categorías dentro de la LFDA, entre ellas: obras literarias, obras musicales, obras de expresión oral y obras audiovisuales (Art. 79, fracción i y j). Además, el artículo 10 también protege contenidos difundidos en medios como radio, televisión o "otros medios de difusión", lo cual incluye claramente al Podcast.

Como señala David Rangel Medina, "la obra debe manifestarse por cualquier medio que la haga perceptible a los sentidos" (1992, págs. 91-92) y en este sentido, una grabación de audio o video que implique una creación original es susceptible de protección legal siempre que cumpla con el requisito de originalidad, fijación y autoría individual. Asimismo, la Dirección General de Derecho de Autor (DGDA), dependiente de la Secretaría de Cultura, es la institución encargada de administrar los registros de obras y otorgar reservas de derechos, especialmente útiles en el caso de nombres de series de podcasts, personajes recurrentes, logotipos o títulos de episodios que tengan un carácter distintivo.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Ahora, si bien la legislación mexicana protege los derechos de autor sobre los podcasts como obras audiovisuales y literarias, dicha protección entra en tensión con los criterios privados de moderación y distribución que imponen las plataformas digitales. Servicios como Spotify, YouTube, Apple Podcasts o Facebook operan bajo políticas internas que en muchos casos van más allá de las leyes nacionales, afectando tanto el alcance como la permanencia de los contenidos. Estas plataformas se reservan el derecho de retirar contenidos, desmonetizarlos, limitarlos en búsquedas o impedir su circulación si consideran que violan sus reglas comunitarias, las cuales suelen estar orientadas por marcos globales de gobernanza digital más que por legislaciones locales. Algunos de los temas sensibles o restringidos incluyen: discursos políticos polarizantes, desinformación médica (por ejemplo, sobre COVID-19), discursos considerados de odio, representaciones gráficas de violencia, lenguaje explícito sin etiquetado (Spotify, 2022), promoción de armas, drogas o estereotipos culturales considerados ofensivos (YouTube, 2023).

En este contexto, el podcast como proyecto cultural y artístico puede enfrentarse a una censura indirecta, no por parte del Estado sino por parte de los algoritmos y regulaciones corporativas. Como advierte Rubí Gutiérrez (2021), estas plataformas actúan como “nuevos actores político-mediáticos”, cuya capacidad para “restringir discursos en nombre de la convivencia digital puede entrar en conflicto con principios democráticos de libertad de expresión, especialmente cuando no existe transparencia suficiente sobre los criterios aplicados”. (pág. 28). Desde una perspectiva de derecho comparado, esta situación ha sido observada también por autores como Jack M. (Balkin, 2018), quien señala que las plataformas digitales ejercen un poder “privado pero cuasi-soberano”, estableciendo políticas de contenido que a menudo no se ajustan a las nociones jurídicas de censura previa, pero que sí afectan el derecho a comunicar ideas en entornos públicos mediatizados.

1.1.2.2 Lo Económico

Para la producción autogestiva de un podcast en formato audiovisual, resulta imprescindible considerar ciertos elementos técnicos mínimos que aseguren la viabilidad del proyecto sin comprometer la calidad. Uno de los factores más relevantes es la capacidad de captación de audio sin dependencia de una computadora, lo cual se resuelve mediante interfaces portátiles. Estas permiten grabar directamente a tarjetas SD y facilitan el trabajo en locaciones no acondicionadas.

Del mismo modo, en el apartado visual, la selección de la cámara debe atender a criterios como la grabación continua sin interrupciones por límite de tiempo, un problema común en cámaras DSLR antiguas. Modelos más recientes han superado esta restricción, lo que representa una ventaja considerable para quienes trabajan sin asistencia técnica. Otro aspecto importante es la facilidad de uso y portabilidad de los equipos, ya que en contextos autogestivos cada herramienta debe cumplir múltiples funciones. Esta selección estratégica del equipo permite optimizar recursos sin sacrificar la profesionalización del producto final.

Además del equipo técnico principal, existen otros recursos indispensables que impactan directamente tanto en la experiencia de producción como en la estética del podcast. Un sistema de iluminación funcional garantiza una imagen homogénea y evita sombras no deseadas, especialmente en entornos donde no se puede controlar la luz natural. La elección de accesorios como trípodes confiables, memorias de almacenamiento de alta capacidad, micrófonos de condensador especializados en voz y cables balanceados son aspectos que, aunque pueden parecer menores, influyen en la fluidez del trabajo de grabación y en la postproducción.

En esta última etapa es imprescindible contar con un equipo de cómputo adecuado; actualmente existen opciones accesibles que permiten realizar ediciones respetables. Un procesador de gama media (por ejemplo, Intel Core i5 o similar), disco sólido de al menos 500 GB y pantalla de 15 pulgadas son suficientes para trabajar de forma eficiente en tareas de edición de audio y video. Así, lo económico no solo implica cuánto cuesta el equipo, sino qué tan funcional, duradero y coherente es con la visión del proyecto. A continuación, se presenta una síntesis estimada de los componentes mínimos requeridos.

Tabla 1. Componentes mínimos requeridos para un Podcast autogestivo.

Categoría	Elemento mínimo necesario	Función principal	Recomendación clave	Rango de precio estimado (MXN)
Captura de audio	Interfaz portátil (tipo Zoom)	Grabación sin computadora, entradas XLR	Portabilidad y grabación multipista	\$3,500 – \$7,000
Micrófonos	2 micrófonos tipo broadcast	Registro de voz clara y directa	Compatibilidad con interfaz, evitar ruido externo	\$2,400 – \$4,000
Cableado	Cables XLR balanceados (2 piezas)	Transmisión limpia de señal de audio	Reducir interferencias	\$400 – \$800
Cámara	Cámara sin límite de grabación (ej. sin espejo)	Captura de video continuo en alta definición	Sensor adecuado, entrada de audio, pantalla giratoria	\$12,000 – \$20,000
Iluminación	Kit de softbox con difusores	Luz continua, difusa y regulable	Fácil montaje, luz blanca	\$1,200 – \$1,700
Trípodes	Trípode ajustable	Estabilidad para cámara o iluminación	Altura regulable, cabezal móvil	\$400 – \$600
Almacenamiento	Memorias SD (128 GB video, 64 GB audio)	Respaldo seguro de grabaciones	Clase 10 o superior	\$700 – \$1,000
Computadora	Laptop con procesador medio (ej. Core i5)	Edición de video y audio en postproducción	SSD de 500 GB, pantalla de 15"	\$9,000 – \$15,000
Mobiliario	Mesa y dos sillas	Espacio físico funcional y estético	Comodidad y coherencia visual	\$1,500 – \$3,000

La expansión de las plataformas de podcast ha transformado radicalmente la forma en que se consumen y distribuyen contenidos culturales en el entorno digital. A diferencia de otros medios tradicionales, el podcast se entrelaza con las redes sociales no solo como canal de difusión, sino como extensión directa de su comunidad. Esta doble función, informativa y vinculatoria, permite que los creadores generen audiencias comprometidas sin depender exclusivamente de grandes presupuestos. En este sentido, las redes actúan como catalizador de posicionamiento, donde la identidad del proyecto se moldea tanto por la calidad del contenido como por su narrativa visual, presencia multiplataforma y capacidad de interacción. Como afirman González y Ramírez (2021), “las redes sociales no solo permiten la monetización directa de contenidos, sino que fomentan un ecosistema de visibilidad, reputación y fidelización” (p. 42), lo que amplifica el impacto del podcast más allá del audio. Esta articulación es crucial para los proyectos autogestivos, que encuentran en estos medios un espacio viable para sostenerse y crecer.

Este contraste se vuelve más claro al observar proyectos que ya operan bajo una lógica profesional, como el podcast *Creativo*, dirigido por Roberto Martínez. Desde sus primeras versiones, el creador regiomontano equipó su estudio con cámaras de alta gama, micrófonos especializados y herramientas que le permitieran una edición más fina y consistente. Actualmente, cuenta con un espacio físico más amplio y mejor acondicionado, con equipo dedicado a la iluminación, el sonido y la escenografía. En una entrevista publicada en su canal de YouTube, Martínez explica que “el estudio está pensado para tener la menor cantidad de fricción posible en el proceso creativo” (2024), una afirmación que revela el grado de profesionalización que alcanzan estos espacios. Esta diferencia no solo es técnica, sino también estructural: implica tener equipos humanos involucrados, una red de distribución consolidada y flujos de monetización diversificados. Según Rock Content (2023), las redes sociales han abierto oportunidades para capitalizar proyectos creativos mediante ventas directas, servicios digitales o colaboraciones con marcas.

Tabla 2. Equipamiento de un Podcast profesional, caso: Creativo

Elemento	Especificaciones sugeridas	Precio estimado (MXN)
Cámara profesional	Canon EOS R5 / Sony FX30	\$70,000 – \$100,000
Micrófonos dinámicos premium	Shure SM7B / Electro-Voice RE20	\$8,000 – \$13,000 c/u
Interfaz de audio avanzada	RODECaster Pro II / Focusrite	\$15,000 – \$25,000
Iluminación profesional	Softbox LED con temperatura ajustable	\$5,000 – \$15,000
Set y mobiliario	Muebles a medida + tratamiento acústico	\$20,000 – \$40,000
Computadora de edición	Core i9 / 32 GB RAM / SSD 1 TB / GPU dedicada	\$35,000 – \$50,000
Postproducción profesional	Personal dedicado	\$20,000 mensuales+
Total, aproximado		\$173,000 – \$263,000

Un enfoque intermedio entre lo profesional y lo autogestivo se encuentra en el proyecto *Hablemos Arte*, conducido por Roberta Villareal. Aunque no cuenta con un despliegue técnico como el de Creativo, ha logrado consolidarse gracias a una estrategia de contenido cultural accesible y didáctico. Su éxito se basa en integrar plataformas como Instagram, YouTube y TikTok para generar una comunidad que posteriormente se transforma en audiencia activa para cursos, libros o servicios digitales. De este modo, se genera una rentabilidad indirecta que no se basa únicamente en las visualizaciones o el número de seguidores. Como explica Esquivel et al. (2023), “las plataformas de podcast permiten generar audiencias híbridas que combinan el consumo cultural con el de marca, especialmente en los nichos creativos y artísticos”. Esta perspectiva resulta clave para valorar el trabajo de quienes logran equilibrar calidad de contenido, identidad visual y estabilidad económica sin contar con un estudio profesionalizado.

Tabla 3. Equipamiento de un Podcast de arte en México, caso: Hablemos Arte

Elemento	Especificaciones sugeridas	Precio estimado (MXN)
Cámara versátil	Sony ZV-E10 / Canon M50	\$14,000 – \$18,000
Micrófonos de condensador	RODE PodMic / Neewer NW-800	\$1,500 – \$3,500 c/u
Interfaz de audio portátil	Zoom H6 / Zoom PodTrak P4	\$3,500 – \$6,000
Iluminación básica	Kit de softbox con luz continua	\$1,200 – \$2,000
Set y mobiliario	Escritorio sencillo + sillas decorativas	\$3,000 – \$6,000
Computadora de edición básica	Core i5 / 16 GB RAM / SSD 500 GB	\$13,000 – \$18,000
Producción y edición propia	Software libre o de licencia única	\$2,000 – \$5,000
Total, aproximado		\$38,200 – \$58,500

En ese sentido, el podcast *Los Misterios del Arte* no tiene como fin primordial la monetización, sino que busca posicionarse como un espacio de apreciación artística accesible, reflexiva y sustentada. Sin embargo, comprender los márgenes de inversión, las condiciones técnicas y las estrategias posibles para su sustentabilidad es una parte crucial del desarrollo de cualquier proyecto cultural. Aunque la lógica que lo rige no sea la del rendimiento económico, conocer los costos de un set mínimo, o las diferencias entre un modelo autogestivo y uno profesional, permite dimensionar el esfuerzo que implica poner en marcha una iniciativa así. Ramírez (2022) recuerda que “la sostenibilidad cultural también se construye desde el reconocimiento de los recursos necesarios para producir y difundir contenidos que tengan impacto social”, por lo que esta reflexión no se trata únicamente de dinero, sino de visión, compromiso y adaptabilidad.

1.1.2.3 Lo Social

El consumo de podcasts ha experimentado un crecimiento notable a nivel mundial en los últimos años. En 2023, se estimó que había más de 500 millones de oyentes de podcasts en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 23.5% de todos los usuarios de internet (Topics, 2023). Este aumento se atribuye a la creciente penetración de internet y al uso de

dispositivos móviles, que facilitan el acceso a contenidos en formato de audio bajo demanda. En América Latina, se observa una adopción significativa de este formato, con países como Brasil y México liderando en número de oyentes (eMarketer, 2023). Este crecimiento global refleja una tendencia hacia la búsqueda de contenidos más personalizados y accesibles, adaptados a los intereses y rutinas de los oyentes.

La demografía de los oyentes de podcasts varía según la región, pero se observa una tendencia común: la predominancia de adultos jóvenes. En Estados Unidos, por ejemplo, el 59% de las personas entre 12 y 34 años han escuchado un podcast en el último mes (Research, 2023). En México, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que el 48.7% de la población de 18 años y más asistió al menos una vez a eventos culturales en los últimos 12 meses (2023) Aunque esta estadística no se refiere directamente al consumo de podcasts, sugiere un interés por contenidos culturales que podrían ser satisfechos a través de este formato. Sin embargo, existe una falta de información específica sobre los hábitos de escucha de podcasts en nichos como el arte y la cultura, lo que destaca la necesidad de investigaciones más enfocadas en estos segmentos.

Los géneros de podcasts más populares a nivel mundial incluyen la comedia, sociedad y cultura, estilo de vida y salud, y crimen verdadero. En particular, la comedia representa el 30% del tiempo de escucha, seguida por sociedad y cultura con un 18%. (Podcaststatistics, 2025). Estas preferencias reflejan las múltiples motivaciones de los oyentes, que buscan entretenimiento, información y desarrollo personal. El formato de podcast permite a los usuarios profundizar en temas de su interés, lo que ha llevado a una percepción de mayor confiabilidad y representatividad en comparación con otros medios. Esta combinación de entretenimiento y aprendizaje contribuye a la creciente popularidad del formato entre diversos segmentos de la población.

La frecuencia y duración de la escucha de podcasts varía entre los oyentes. En Estados Unidos, el 34% de la población escucha podcasts semanalmente, con un promedio de 8.3 episodios por semana (Riverside, 2024). En México, el 42% de los participantes en un estudio afirmaron consumir podcasts durante diez horas o menos a la semana, mientras que el 5% lo hacen durante al menos once horas. Estos datos indican que una parte significativa de la audiencia dedica tiempo considerable a este formato, integrándolo en sus rutinas diarias.

Además, se ha observado que los podcasts con una duración promedio de más de 40 minutos mantienen altos niveles de finalización, especialmente entre la generación Z, que consume casi en su totalidad los episodios que escuchan. Esta tendencia desafía la percepción de que los contenidos de corta duración son siempre preferidos, destacando la capacidad de los podcasts para mantener la atención de los oyentes durante periodos prolongados.

Las plataformas más utilizadas para acceder a podcasts a nivel mundial son Spotify, Apple Podcasts y YouTube. En particular, YouTube ha emergido como una plataforma líder, con más de mil millones de personas viendo podcasts en el sitio cada mes (Verge, 2025). Estas plataformas ofrecen una amplia variedad de contenidos y facilitan la integración de los podcasts en la vida cotidiana de los usuarios. Los oyentes suelen consumir podcasts mientras realizan otras actividades, como trasladarse, hacer tareas del hogar, relajarse o hacer ejercicio, lo que demuestra la versatilidad del formato. Estos hábitos reflejan la adaptación de los podcasts a las rutinas diarias de los oyentes, consolidándose como una fuente de contenido accesible y conveniente.

A pesar de la abundante información sobre el consumo general de podcasts, existen limitaciones en los datos disponibles sobre nichos específicos, como los oyentes interesados en arte y cultura. Esta falta de información detallada dificulta la comprensión de las preferencias y comportamientos de estos segmentos particulares de la audiencia. Por ejemplo, aunque se sabe que el 48.7% de la población mexicana de 18 años y más asistió al menos una vez a eventos culturales en los últimos 12 meses (INEGI, 2023), no se dispone de datos específicos sobre su consumo de podcasts relacionados con el arte. Esta carencia de información resalta la necesidad de investigaciones más enfocadas, como encuestas y estudios de mercado, para comprender mejor las características y necesidades de estos grupos. La recopilación de datos específicos permitirá desarrollar contenidos más relevantes y efectivos para audiencias con intereses particulares.

1.1.2.4 Lo tecnológico

Tecnológicamente, la infraestructura necesaria para la creación de un Podcast es un desafío importante. La adquisición y manejo de equipos como micrófonos, cámaras, software de edición y plataformas de distribución requieren un conocimiento técnico considerable. La elección de plataformas de distribución adecuadas es crucial para maximizar el alcance y

accesibilidad del Podcast. El uso de tecnología avanzada para mejorar la calidad del audio y video, incorporar elementos multimedia y utilizar técnicas interactivas puede hacer el Podcast más atractivo, pero también requiere una inversión significativa en tiempo y recursos.

La producción de un podcast autogestivo requiere herramientas de edición de audio y video que sean accesibles y eficaces. Entre las opciones gratuitas, Audacity destaca por su capacidad de grabación multipista y compatibilidad con diversos formatos, siendo ideal para principiantes (TechRadar, 2025). Para usuarios de Mac, GarageBand ofrece una interfaz intuitiva y herramientas de edición de audio de alta calidad (Speechify, 2023). En cuanto a software de pago, Adobe Audition proporciona funciones avanzadas de mezcla y masterización de audio, siendo una opción preferida por profesionales (Filmora, 2024). Para la edición de video, DaVinci Resolve y Adobe Premiere Pro ofrecen soluciones robustas, mientras que CapCut y Filmora son alternativas más accesibles para proyectos con recursos limitados (GoDaddy, 2025).

La disponibilidad de software de edición ha mejorado significativamente, facilitando su adquisición para creadores de contenido. Programas como Audacity y GarageBand son de descarga gratuita y ofrecen funcionalidades suficientes para iniciar un podcast (TechRadar, 2025). Por otro lado, Adobe Audition y Premiere Pro están disponibles mediante suscripciones mensuales, lo que permite a los usuarios acceder a herramientas profesionales sin una inversión inicial elevada (Filmora, 2024). Además, plataformas como Descript integran inteligencia artificial para simplificar la edición de audio y video, siendo una opción atractiva para quienes buscan eficiencia en el flujo de trabajo (Descript, 2025).

Además del software, el hardware juega un papel crucial en la calidad de un podcast. Un micrófono de condensador, auriculares de monitoreo y una interfaz de audio son componentes esenciales. La interfaz de audio, en particular, ayuda a evitar problemas comunes como el ruido eléctrico generado por componentes de la computadora, mejorando la calidad del sonido. Cámaras como la Sony ZV-E10 permiten grabaciones prolongadas sin interrupciones, lo que es beneficioso para video podcasts. Estos equipos, junto con una computadora con especificaciones adecuadas, constituyen la base técnica para la producción de contenido de calidad.

En la experiencia de iniciar un proyecto de podcast, uno de los desafíos más significativos fue lograr una calidad de audio aceptable. Inicialmente, se presentaron problemas como ruidos eléctricos y distorsiones, atribuibles a la conexión directa del micrófono a la computadora. La incorporación de una interfaz de audio resolvió estos inconvenientes, proporcionando una señal más limpia y estable. Este aprendizaje subraya la importancia de contar con el equipo adecuado desde el inicio, ya que la calidad del audio es fundamental para la percepción profesional del contenido (Sonora, 2025).

Para llevar a cabo un podcast autogestivo, es indispensable adquirir ciertos conocimientos técnicos. Esto incluye habilidades básicas de edición de audio y video, comprensión de formatos de archivo y manejo de plataformas de distribución. Además, es esencial entender cómo optimizar el contenido para diferentes plataformas y audiencias. La curva de aprendizaje puede ser empinada al principio, pero con recursos disponibles en línea y práctica constante, es posible alcanzar un nivel de competencia adecuado (Mumbler.io., 2023). Una vez producido el contenido, es crucial conocer las plataformas adecuadas para su distribución. Servicios como Spotify for Podcasters, YouTube Studio, Anchor y iVoox permiten a los creadores subir y gestionar sus episodios, facilitando el alcance a una audiencia más amplia (Mumbler.io., 2023). Es importante también entender el funcionamiento de los feeds RSS y cómo integrarlos en estas plataformas para asegurar una distribución eficiente. Además, la promoción del podcast en redes sociales y otros canales digitales es fundamental para aumentar su visibilidad y atraer a nuevos oyentes.

1.1.3 Casos gemelos. Podcasts dedicados al arte, casos México, España y E.U.A.

1.1.3.1 Historia del arte con Kenza

Figura 1. Rojo venado, Imagen de portada del Podcast Historia del Arte con Kenza,

shows.acast.com, 2018, url:
<https://shows.acast.com/616de775e23453001310207f>,
[Consulta: 02/08/2024].

La historiadora del arte Kenza Saadi Elmandjra, es guionista y realizadora del Podcast *Historia del arte con Kenza* en formato audio, en dicho programa la autora lleva a los escuchas a través del arte por diferentes contextos históricos y culturas antiguas, su narrativa se basa en una perspectiva de curso de vida, un enfoque teórico metodológico que se emplea para analizar las transformaciones en la vida de las personas, teniendo en cuenta eventos de largo plazo que ocurren en sus vidas, en este caso de los artistas creadores. Kenza Saadi no tiene invitados en sus programas, debido a que en ninguno de los capítulos que se encuentran actualmente online incluye a alguien.

En la preproducción, su forma de llevar el contenido en cuanto a su lenguaje es manera elegante, también podría considerarse académica debido a los tecnicismos que utiliza en el desarrollo de los capítulos, por ejemplo "obras que trascienden el tiempo por su belleza", "encienden el asombro", "se trata de acercarnos a un símbolo importante". Con el empleo de este vocabulario probablemente intenta llegar a un público con más conocimientos de la historia del arte, también con intereses en obras artísticas de culturas orientales.

En cuanto a los temas de producción y estructura del Podcast, puede notarse una solemnidad en su voz, se puede percibir la lectura de un guion, Kenza intenta siempre estar en cierto nivel de volumen, sin sobresaltos. Realmente mucho del trabajo de este proyecto se da en la posproducción, en la introducción se escucha una mujer climatizada con música

clásica predominante en violines, la calidad del audio ronda el rango de los 24 kbit/s, que probablemente se hace sin tratamiento acústico. La duración de los programas es de entre 15 y 30 minutos, con una periodicidad semanal.

Este caso muestra una estrategia de contenido altamente especializada y una construcción narrativa basada en el conocimiento académico individual. Si bien su tono puede resultar distante para públicos amplios, destaca la posibilidad de utilizar un guion sólido como estructura base. El presente proyecto puede aprovechar ese enfoque guionado, pero conviene distanciarse del tono solemne y buscar una voz más cercana, especialmente si se desea conectar con jóvenes universitarios interesados en el arte desde una perspectiva accesible y dialógica.

1.1.3.2 Hablemos Arte

Figura 2. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast *Hablemos Arte*,

hablemosarte.com/, 2018, url:
<https://open.spotify.com/show/45>

El Podcast Hablemos Arte en formato audio visual es creado por la diseñadora gráfica Roberta Villareal, en él, la autora desarrolla diferentes temas relacionados al arte, su forma de abordar manifestaciones artísticas, periodos o creadores, es de una manera simple, sin incluir tecnicismos complejos o conceptos de trasfondo filosófico. Dado que se mencionan exposiciones, museos y artistas específicos, es posible que el público tenga algún nivel de familiaridad con el mundo del arte y la cultura occidental, el Podcast aborda temas relacionados con la representación de mujeres en la historia del arte y el enfoque feminista en el arte, esto es de suma importancia para el momento que se vive en Latinoamérica y los estudios de género, atraviesan el poder simbólico del arte.

La preproducción parece reflejar la elección de temas e invitados con anticipación, un estudio previo de lo que se hablará en los capítulos, pero no presenta la lectura de guiones o definición de segmentos, los capítulos reflejan la naturalidad de una conversación, estilo de contenido en auge en la creación de Podcast en México, ejemplos de esto es el proyecto Creativo de Roberto Martínez. En la producción se puede ver la utilización de dos cámaras, en este apartado sería difícil definir si son suicheadas de forma manual o en edición, en cuanto a sus micrófonos para la creadora y los invitados cuenta con Pod Mic de la marca Rode y se logra percibir un tratamiento acústico. En cuanto a posproducción se toca de una manera muy sutil con los cortes y el programa no cuenta con ningún tipo de cortinilla. Los capítulos suelen rondar los veinte minutos a una hora y suele estar un capítulo disponible por mes.

Este caso destaca por su tono accesible, su enfoque social y su capacidad de conectar con un público joven sin perder profundidad temática. El presente proyecto puede recuperar la espontaneidad y la estructura conversacional como recurso para humanizar los contenidos artísticos. Sin embargo, se sugiere mantener un mayor grado de especialización teórica mediante guiones, para garantizar la claridad conceptual sin sacrificar cercanía. Además, la integración de perspectivas de género puede enriquecer la propuesta desde un enfoque crítico y contemporáneo.

1.1.3.3 Arte Compacto

Figura 3. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast Arte Compacto,

www.artecompecto.com/, 2019, url:

<https://open.spotify.com/show/2qgGxiW83cfzc9O7EYurYd>

[Consulta: 10/08/2024].

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Arte compacto es un Podcast en formato audio de Juanra Sanz y Bernardo Pajares, dos creadores de contenido y trabajadores activos del Museo del Prado en España. Este programa tiene el objetivo de llevar a los escuchas a recorrer la historia de obras de arte pertenecientes al museo, también recuperan anécdotas antiguas de situaciones o artistas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, tema importante para ellos, debido a que pertenecen a ella y entre otras cosas consideran importante proponer una perspectiva inclusiva, en la forma de analizar y promover el estudio de la historia del arte. En cuanto a la preproducción, no suelen tener invitados, aunque existen algunos capítulos en los que si conversan con expertos de los temas, obras, periodos, artistas o estilos que escogen para el programa.

La producción suele desarrollarse en diferentes locaciones del museo del prado, pero también puede cambiar a espacios con público, los micrófonos que pueden verse en fotografías son Shure SM58-LC, estos suelen ser muy comunes para conferencias o para cantantes debido a su fidelidad en espacios sin tratamiento acústico, esto logra un buen sonido y matices en las voces, aunque en ocasiones puede provocar reverberaciones. Su posproducción en temas de audio está bastante cuidada, suele tener bastante color en las voces de los creadores, efectos que los micrófonos que usan no tienen y que se logran siempre en la edición, su calidad de Audio ronda los 160 kbit/s, excelentes para escuchar en parlantes. La duración de los episodios suele ser entre 40 minutos y 1 hora con veinte minutos, en se pueden encontrar en las plataformas más usada un capítulo por mes.

Este caso demuestra la potencia de combinar conocimiento institucional con narrativas personales, logrando un balance entre rigor histórico y sensibilidad social. El presente proyecto puede tomar como referente la construcción de comunidad en torno a la identidad, así como el cuidado sonoro de la producción. Sin embargo, a diferencia de *Arte Compacto*, se propone aquí un enfoque más sistemático y guionado, que explore la apreciación artística desde una pedagogía construida, sin perder el componente inclusivo ni el carácter reflexivo que da sentido a las propuestas actuales de divulgación.

1.1.4 Casos Gemelos de Podcast con enfoque al análisis de manifestaciones artísticas creadas desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Crear un Podcast con las características enfocadas en manifestaciones artísticas realizadas desde el siglo XIX hasta la actualidad, implica primero ponerlo en contraste con proyectos que tienen como asunto una temática parecida y en segundo lugar puntualizar sus diferencias con el programa que se quiere realizar. Partiendo de este entendido, se describirá donde se encuentra la falta de un programa con manifestaciones artísticas antes mencionadas, también entendidas como un conjunto del arte contemporáneo. En el ámbito internacional en lenguaje inglés, puede encontrarse ejemplos de programas como: *ArtCurious*, *Art history for all*, *The Art Newspaper Weekly* y *Art World: Whitehot Magazine with Noah Becker*. En el primer caso la autora Jennifer Dasal puntualiza como foco de atención en sus programas sobre la historia o historias extrañas que rodean las obras de arte, esta propuesta presenta piezas artísticas de diferentes momentos del arte, entre ellos el contemporáneo.

1.1.4.1 ArtCurious

Figura 4. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast *ArtCurious*,

www.artcuriouspodcast.com/artcuriouspodcast, 2019,
url: <https://open.spotify.com/show/5w>

H1Xg5QIVxqNYMFo7oYpp, [Consulta: 17/08/2024].

En el Podcast *ArtCurious* se encuentran relatadas historias de algunas obras de arte, ubicadas en años que contemplan al siglo XIX, pero dictan de ser el eje primordial de análisis para el programa, encuentro aquí desatendidos aspectos de origen conceptual enfocados al análisis profundo de las piezas, así como temas relacionados a manifestaciones artísticas con orígenes insertadas en el arte Minimal, formas del arte procesual, el arte de la tierra, arte del cuerpo, arte Povera, escultura social, sin cuestionar la importancia del arte conceptual y todas sus

tendencias, imprescindible para entender el arte que vivimos en la más aproximada actualidad.

Aunque algunos episodios incluyen referencias a obras del siglo XIX, este periodo no constituye el núcleo del análisis del programa. La narrativa gira más en torno a curiosidades, mitos y aspectos anecdóticos que rodean ciertas piezas, artistas o movimientos, lo cual brinda una experiencia entretenida y accesible, pero no necesariamente rigurosa en términos teóricos o históricos. Este caso ofrece un modelo efectivo de divulgación atractiva, basado en el storytelling y el formato monológico. Sin embargo, el presente proyecto apunta a una propuesta más analítica y situada en la contemporaneidad del arte. Mientras que *ArtCurious* privilegia el relato curioso, Los Misterios del Arte buscará fortalecer el análisis contextual, teórico y estético de las obras, especialmente aquellas vinculadas con el arte contemporáneo en lengua española, cubriendo vacíos que este formato anglosajón deja abiertos.

1.1.4.2 Art history for all

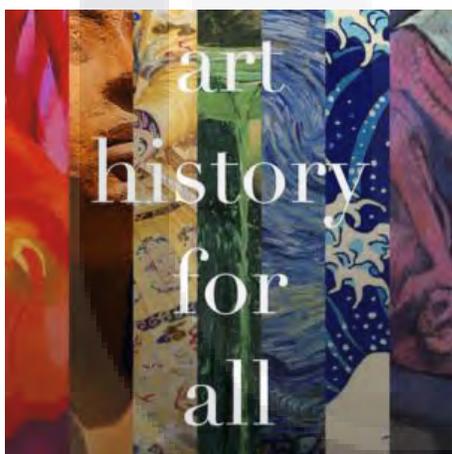

Figura 5. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast *Art history for all*,

www.Arthistoryforall, 2017, url:
[https://open.spotify.com/show/
7cDCcEVMxvEZ8FJ5jeSvog](https://open.spotify.com/show/7cDCcEVMxvEZ8FJ5jeSvog), [Consulta: 16/08/2024].

En el segundo caso internacional: *Art history for all*, Allyson Healey analiza obras artísticas, periodos artísticos, realiza homenajes a personajes históricos, también utiliza conceptos del arte para desarrollar discursos en torno a ellos, sus temas son variados, pero en ninguno de los capítulos que existen hasta el momento, analiza obras insertas en lo denominado arte contemporáneo. Como he podido ir revisando en estos primeros casos, los temas enfocados al arte contemporáneo y más aun lo que podemos delimitar en nuestra actualidad, están descartados como fuente de análisis concreta o como punto central de la discusión. En estos Podcast concretamente, las piezas artísticas no son los únicos protagonistas de las reflexiones, sino que giran en torno a éstas. En cuanto a este enfoque y forma de llevar las

discusiones en torno al arte, veo una relativa despreocupación por atender las relaciones de la obra de arte en sí misma como objeto ontológico y sus interacciones con otros objetos.

A lo largo de sus episodios, las piezas artísticas funcionan más como puntos de partida discursivos que como objeto de estudio profundo. En este sentido, el tratamiento de las obras tiende a centrarse en su capacidad narrativa, simbólica o cultural, más que en su materialidad, contexto específico o función crítica. Se detecta cierta distancia respecto al análisis de la obra como objeto ontológico, así como una escasa atención a las interacciones entre obra, espacio, espectador y entorno.

Este caso presenta una aproximación flexible y didáctica a los discursos artísticos, que puede resultar útil para conectar con públicos amplios. Sin embargo, el presente proyecto busca posicionar a las obras como protagonistas centrales del análisis, tanto en su dimensión estética como en su inscripción conceptual e histórica. A diferencia de Art History for All, Los Misterios del Arte pretende recuperar el potencial crítico del arte contemporáneo, integrando metodologías de análisis más estructuradas y reflexiones que partan de la obra como núcleo y no solo como pretexto narrativo.

1.1.4.3 Casos The Art Newspaper Weekly y Art World: Whitehot Magazine with Noah Becker

Figura 6. Sin Autor, Imagen de portada del Podcast *The Art Newspaper Weekly*,

www.TheArtNewspaperWeekly.com, 2017, url:
<https://open.spotify.com/show/1tMyVKbZhA8ybRBOrnSUsO>, [Consulta: 20/08/2024].

Los casos *The Art Newspaper Weekly* y *Art World: Whitehot Magazine with Noah Becker*, representan canales de comunicación entre revistas digitales y sus clientes cautivos, aunque los capítulos que llevan un tiempo en las diferentes redes de distribución se liberan para el público en general como una estrategia para conectar con más personas. Estos Podcast

en particular responden a un escucha con intereses particulares en la descripción de noticias de última hora, opiniones especializadas sobre exposiciones y eventos relacionados al mundo del arte, principalmente en el norte global del planeta. Considero importantes la existencia de programas de este corte editorial, pues al considerarse medios de distribución de datos sobre acontecimiento epocales del arte actual, pueden tomarse como fuentes formales de información.

Su propuesta editorial se centra en la divulgación de noticias recientes, entrevistas con figuras clave del ámbito artístico y opiniones críticas sobre exposiciones, ferias y dinámicas del mercado del arte. La orientación temática se dirige principalmente al contexto del norte global, con fuerte énfasis en Europa y Estados Unidos. En ese sentido, cumplen la función de registro informativo epocal, ofreciendo datos actualizados y comentarios expertos sobre el acontecer artístico en dichas regiones. Estos proyectos destacan por su nivel de especialización y su rigurosidad periodística, sin embargo, no dedican espacio al análisis detallado de obras específicas ni a manifestaciones surgidas en regiones del sur global, como América Latina, África o Medio Oriente. Su alcance temático, aunque preciso, reproduce una perspectiva eurocéntrica del sistema artístico contemporáneo.

Estos casos ofrecen un ejemplo valioso sobre cómo combinar análisis crítico con cobertura de actualidad en el ámbito artístico. Su profesionalismo técnico y claridad editorial son referentes útiles. No obstante, el presente proyecto busca ampliar el campo discursivo más allá del arte validado institucionalmente en Europa y Norteamérica. En contraste, *Los Misterios del Arte* aspira a recuperar obras e imaginarios del sur global, creando un espacio de diálogo y apreciación desde una mirada situada, crítica y descolonial.

1.1.5 Instrumentos de investigación

Con el propósito de analizar el contexto local del podcast de arte y establecer criterios específicos para el desarrollo del proyecto Los Misterios del Arte, se diseñaron y aplicaron dos instrumentos de investigación: una encuesta digital y una entrevista semiestructurada. Ambos recursos se enfocaron en obtener información contextual que permitiera comprender tanto las audiencias como las condiciones actuales de producción y difusión de contenidos culturales en formato podcast.

La encuesta estuvo dirigida a un público general con interés en el arte y la cultura, y permitió identificar patrones de consumo, plataformas preferidas y niveles de familiaridad con contenidos en audio y video. Por otro lado, la entrevista se realizó de manera presencial a los productores Salvador Martínez Vega y Angélica Iñiguez, fundadores de PODCASTERA.MX (Guadalajara, Jalisco), quienes compartieron su experiencia en el desarrollo y profesionalización de proyectos sonoros. Sus reflexiones aportaron elementos técnicos, narrativos y estratégicos fundamentales para dimensionar el alcance y los retos de un proyecto autogestivo de podcast artístico.

1.1.5.1 Encuesta para tomarte en cuenta

A partir de la revisión de los casos gemelos, se encontró la necesidad del diseño de un instrumento que pudiera mostrar datos específicos sobre el contexto del Podcast enfocado al arte en Aguascalientes. Como instrumento de investigación, se decidió elaborar una encuesta con los objetivos de recolectar información sobre acceso a plataformas de audio-visuales, así como la importancia que dan los encuestados de la calidad del video y el audio en los contenidos de un Podcast, otra de las intenciones fue recopilar información sobre el posible contenido para el proyecto, dirigiendo las preguntas hacia un marco editorial planteado desde el arte contemporáneo. Para lograr recopilar estos datos, se decide establecer un ámbito socio-geográfico en la ciudad de Aguascalientes con una población de 1, 425,607 habitantes según el INEGI (INEGI, 2020), es reconocido por su rica herencia cultural.

1.1.5.2 Establecimiento Poblacional y Muestra

Con la cifra poblacional se decidió establecer una definición del público que se deseaba encuestar estableciendo así el universo demográfico, para eso se tuvo en cuenta el objetivo del proyecto profesionalizante, que es un Podcast enfocado en el arte contemporáneo, los individuos son personas que trabajan o estudian en el ámbito del arte y la cultura, así como también en áreas afines a este marco; Que conforman: 512 estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 440 estudiantes de la Universidad de las Artes y 113 profesores en áreas afines. Esto da un total del universo de 1065 personas.

Ahora teniendo en cuenta el tamaño de la Población o Universo de 1065 personas, con un parámetro estadístico que representa un 90% de confianza y un error de estimación máximo aceptado del 5.00%, nos arroja un tamaño muestra de 216 personas. Con estos datos, se requirió diseñar una encuesta que cumpliera las inquietudes del proyecto profesionalizante y se decidió que llevará el nombre “Para tomarte en cuenta”, con el objetivo de buscar la opinión acerca de temas relacionados con el consumo de Podcast, video Podcast o contenidos multimedia, la información que proporcionaron los encuestados se obtuvo de forma anónima y los resultados son presentados como apoyo de este proyecto profesionalizante. Esta encuesta se realizó del lunes 1 de abril de 2024 al viernes 19 de abril de 2024, se aplicó mediante una forma digital de encuestas, perteneciente a las herramientas de “Google Forms”, en una modalidad mixta: en línea y presencial.

1.1.5.3 Encuesta para tomarte en cuenta

Figura 7. Elaborado por el autor, Imagen del diseño de la encuesta *Para tomarte en cuenta*, [Captura de pantalla] *Encuesta digital aplicada a través de Google Forms*.

Para Tomarte en Cuenta.

¡Agradecemos tu invaluable participación en esta encuesta! Buscamos tu opinión acerca de temas relacionados con el consumo de podcast, video podcast o contenidos multimedia, realizado en el marco de la Maestría en Arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Toda su información brindada sera confidencial y los resultados serán publicados de forma anónima en la investigación.

El tiempo determinado para responder la encuesta es de 3 minutos aproximadamente.

[Acceder a Google](#) para guardar el progreso. [Más información](#)

Siguiente Página 1 de 4 [Borrar formulario](#)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google

Google no creó ni aprobó este contenido. [Denunciar abuso](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Datos Generales

La información brindada será tratada de forma confidencial. El tratamiento de sus datos es para fines de investigación y académicos.

Ingresar tu número de teléfono *

Tu respuesta

Indique tu lugar de residencia. Incluye Ciudad, Estado y País. *

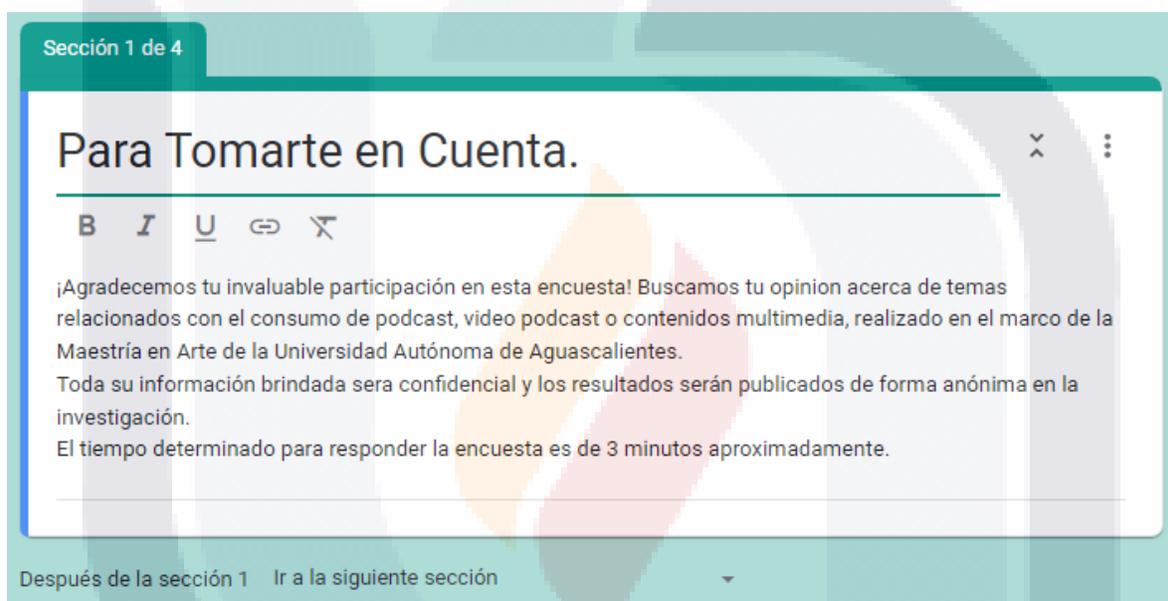
Tu respuesta

1.1.5.4 Diseño del Instrumento

A continuación, se presentará el diseño de la encuesta, las secciones que la componen y los apartados temáticos de cada uno.

Sección 1: En esta parte se presenta una introducción a la encuesta, mencionando la intención de su aplicación y el uso de los datos proporcionados en ella.

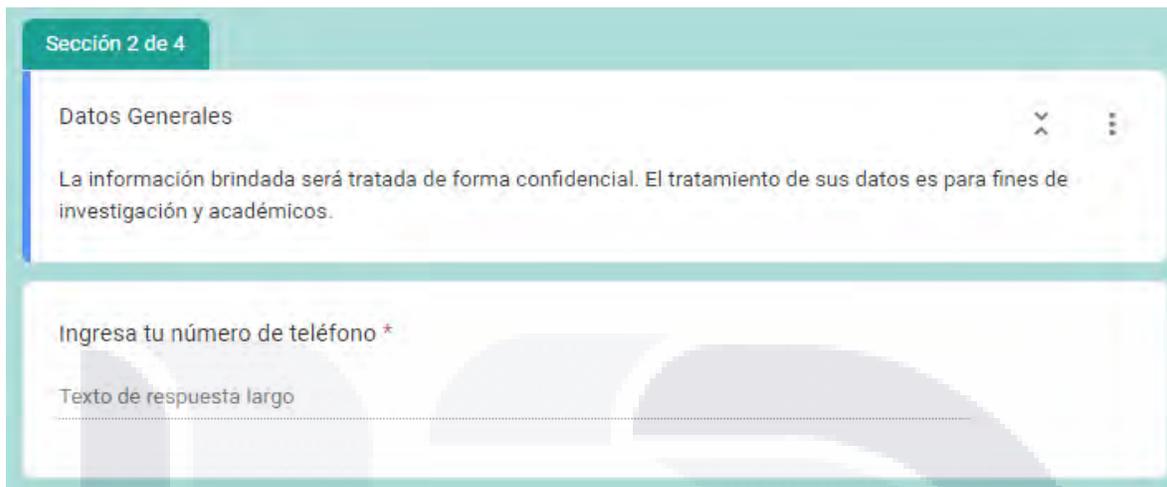
Figura 8. Elaborado por el autor, Imagen de la Sección 1 de la *Encuesta Para tomarte en cuenta,*

[Captura de pantalla] *Encuesta digital aplicada a través de Google Forms.*

Sección 2: En esta parte se le pide a la persona encuestada que proporciones algunos datos generales de identificación, como el número telefónico, ciudad, estado y país, su rango de edad, género y profesión u oficio.

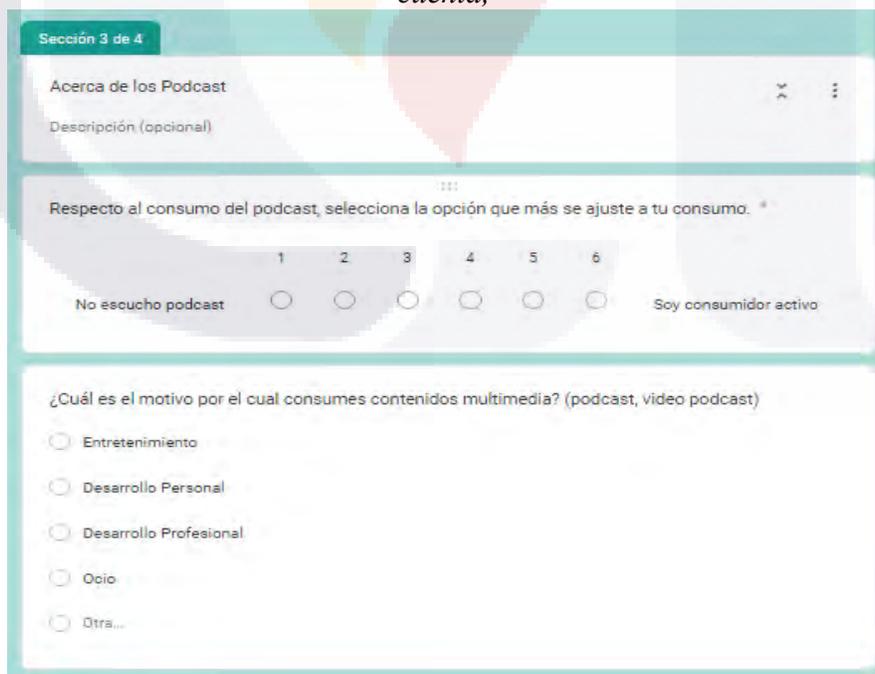
Figura 9. Elaborado por el autor, Imagen de la Sección 2 de la Encuesta *Para tomarte en cuenta*,

[Captura de pantalla] *Encuesta digital aplicada a través de Google Forms.*

Sección 3: En la presente parte se le pide a la persona encuestada información sobre sus hábitos de consumo relacionado al Podcast, motivos, plataformas preferidas, dispositivos electrónicos y frecuencia de consumo.

Figura 10 Elaborado por el autor, Imagen de la Sección 2 de la Encuesta *Para tomarte en cuenta*,

[Captura de pantalla] *Encuesta digital aplicada a través de Google Forms*

1.1.5.5 Resultados de la Encuesta *Para tomarte en cuenta*

A continuación, se muestran los resultados de las cuatro secciones presentadas en el apartado anterior. Se indicará cada reactivo presentado con su respectiva gráfica de pastel, de barras y tablas, esto con la intención de mostrar visualmente, las respuestas en la aplicación del instrumento de investigación (Encuesta para tomarte en cuenta).

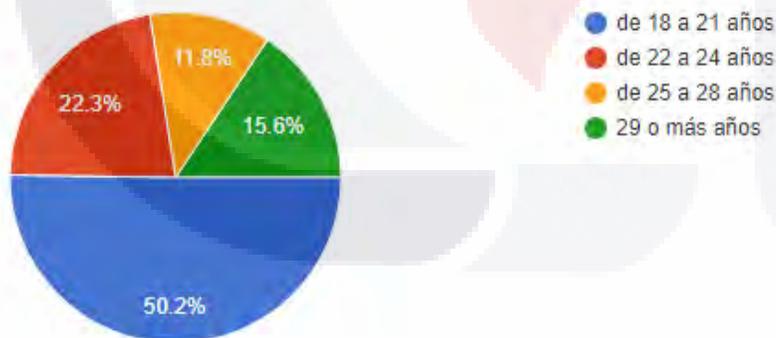
Sección 1. Reactivo 1: Ingresas tu número de teléfono

Se dio un 99 % de respuestas validas, contra 1 % de repuestas no válidas.

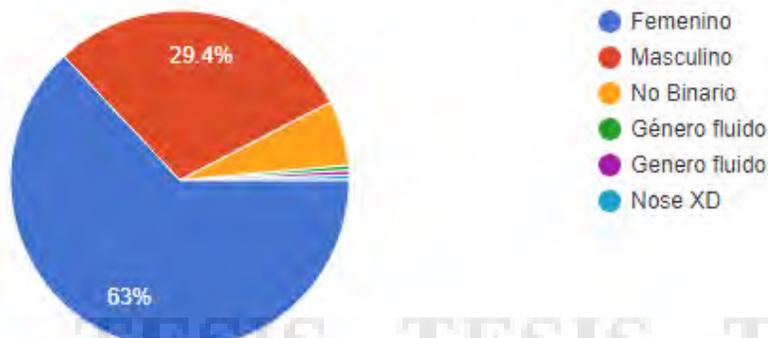
Sección 1. Reactivo 2: Indique tu lugar de residencia. Incluye Ciudad, Estado y País.

Lugar de residencia, Ciudad o Municipio, Estado y País.	Numero de encuestados	Porcentaje
Aguascalientes, Ags., México.	214	98 %
Rincón de Romos, Ags., México.	1	1 %
Zacatecas, Zac., México	1	1 %

Sección 1. Reactivo 3: Rango de Edad.

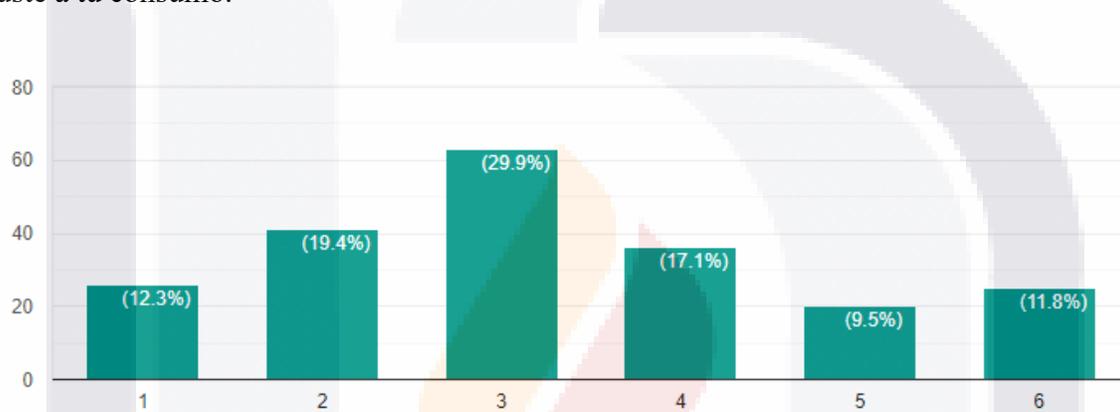
Sección. Reactivo 4: Con que genero te identificas.

Sección 1. Reactivo5: Indica tu profesión u oficio

Profesión u Oficio	Numero de encuestados	Porcentaje
Estudiante	173	80 %
Profesor	32	15 %
Personal Administrativo	11	5 %

Sección 2. Reactivo 1: Respecto al consumo del Podcast, selecciona la opción que más se ajuste a tu consumo.

Sección 2. Reactivo 2: ¿Cuál es el motivo por el cual consumes contenidos multimedia? (Podcast, video Podcast).

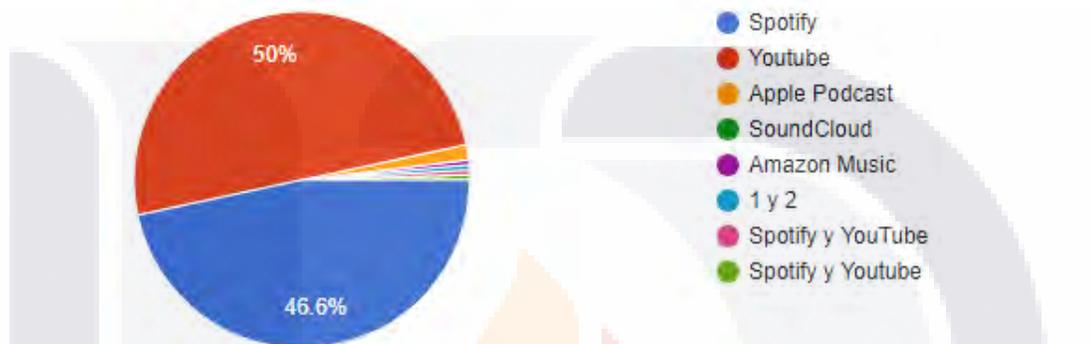

Tabla de motivos por los cuales los entrevistados consumen contenido multimedia.

Motivo	Número de encuestados	Porcentaje
Entretenimiento	133	61.5 %
Desarrollo Personal	43	19.7 %
Desarrollo Profesional	11	5.3 %

Ocio	14	6.5 %
Todas las anteriores	2	1 %
Respuestas Personales	13	6 %

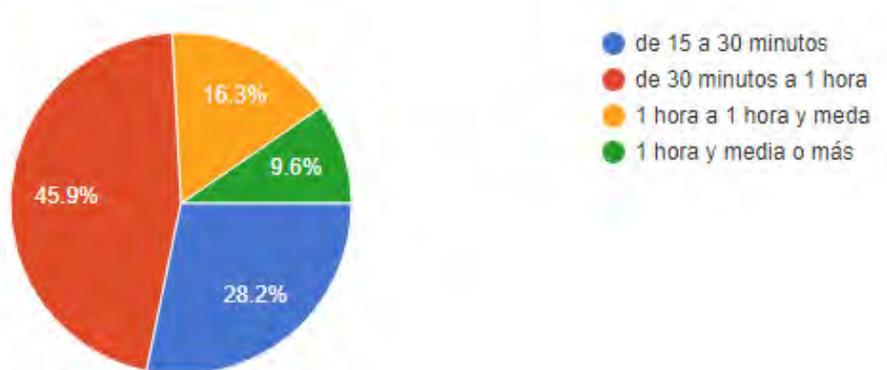
Sección 2. Reactivo 3: Selecciona tu plataforma preferida para consumir Podcast, video Podcast.

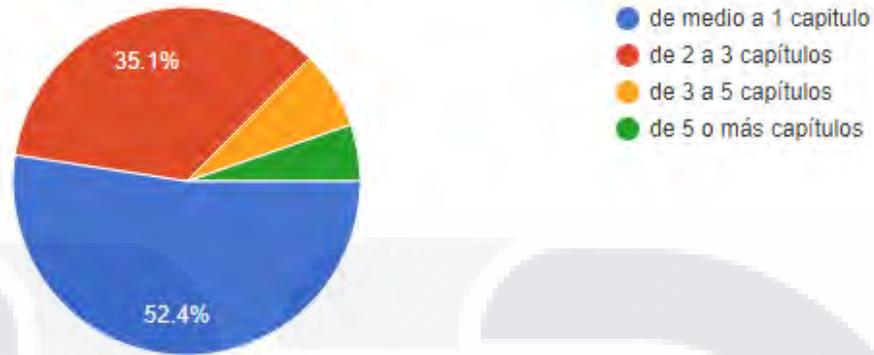
Sección 2. Reactivo 4: Selecciona tu dispositivo preferido para escuchar/ver Podcast/video Podcast.

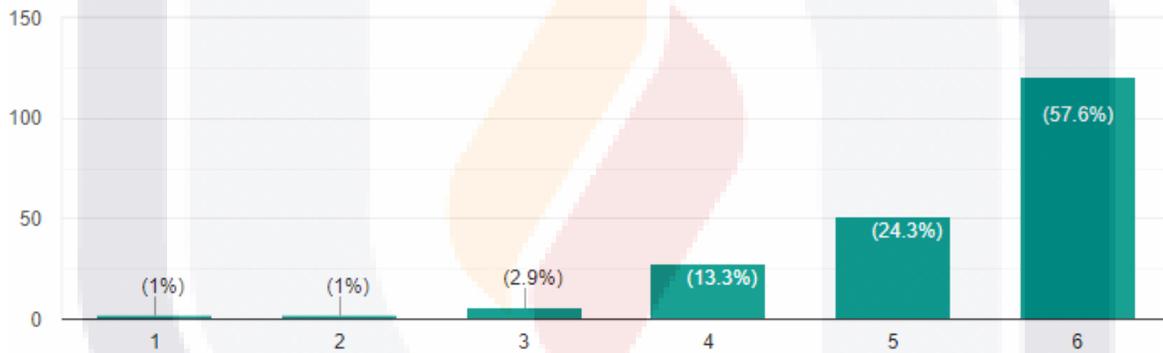
Sección 2. Reactivo 5: Indica la duración que prefieres para un Podcast, video Podcast o contenido multimedia.

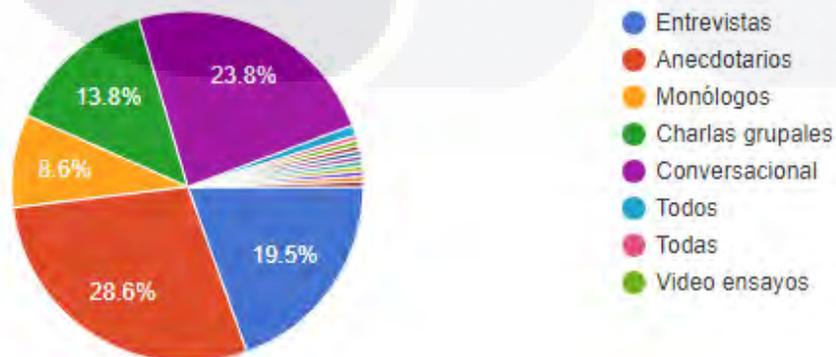
Sección 2. Reactivo 6: Selecciona el consumo que tengas con respecto a los Podcast por día.

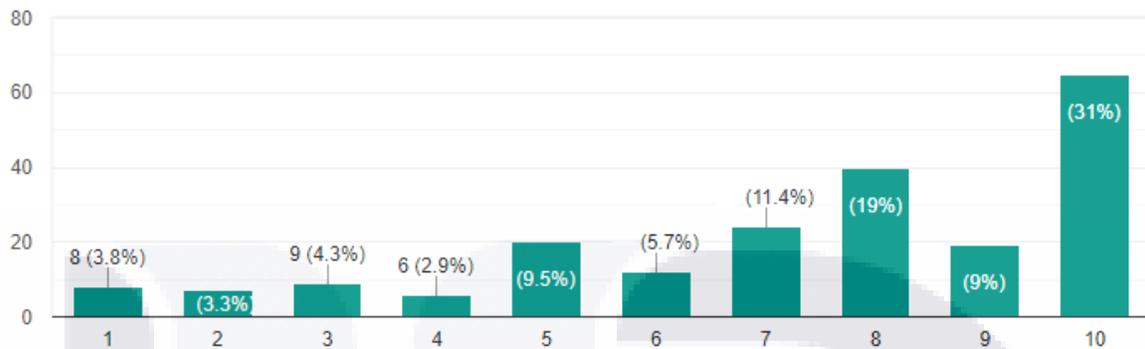
Sección 3. Reactivo 1: Selecciona para ti cuál es la importancia de la calidad del audio o video del Podcast que escuchas.

Sección 3. Reactivo 2: Indica cual es la estructura de contenido preferida en Podcast, video Podcast o contenidos multimedia.

Sección 3. Reactivo 3: ¿Qué probabilidad hay que escuches un Podcast acerca de manifestaciones artísticas?

Sección 3. Reactivo 4: Selecciona las opciones que más disfrutarías para un Podcast. Puedes seleccionar más de una opción.

Sección 3. Reactivo 5: De los siguientes estilos y periodos artísticos, selecciona la opción que más se adecue a tus gustos.

Representación en tabla: “P” indicaría Personas.

Estilo/Periodo artístico	Desconozco	No me interesa	Me interesa	Me gusta
Arte clásico	22 P	36 P	106 P	47 P
Arte del Renacimiento	22 P	22 P	117 P	50 P
Arte Barroco	24 P	27 P	103 P	57 P

Arte de las Vanguardias	25 P	27 P	82 P	77 P
Arte Contemporáneo	24 P	22 P	90 P	75 P
Arte de Latino América	25 P	13 P	96 P	77 P

Sección 3. Reactivo 6: De los siguientes estilos y periodos artísticos de cuál o cuáles te gustaría escuchar un capítulo en un Podcast.

1.1.5.6 Interpretación de resultados

En el presente apartado se realizará un análisis de las diferentes secciones del instrumento de investigación, donde se presentarán observaciones sobre los resultados obtenidos.

1.1.5.7 Perfil demográfico y de identidad del público

Uno de los primeros hallazgos importantes es que casi todas las personas que respondieron la encuesta viven en Aguascalientes (98 %). Esto significa que el podcast *Los Misterios del Arte* puede concentrarse en conectar con una audiencia local, que comparte referentes culturales y sociales parecidos. Además, la mayoría de quienes participaron son estudiantes (80 %) y tienen entre 18 y 24 años. Esto marca un perfil joven, probablemente universitario, que está familiarizado con el uso de tecnología y redes, pero que también suele consumir contenido de forma rápida o fragmentada. Entender esto es clave para diseñar formatos que se adapten a sus rutinas y gustos.

Otro punto que destaca es la forma en que las personas se identifican en términos de género. La mayoría (63 %) se identifica como mujer, mientras que el 29 % como hombre. También hay un grupo significativo (7.6 %) que se identifica como no binario o con otras identidades de género. Esto muestra que hay apertura a la diversidad y que el público del arte puede estar interesado en propuestas que sean inclusivas, sensibles y actualizadas. Esta información puede ayudar a tomar decisiones más conscientes sobre los temas que se aborden, la forma de narrar y los valores que el podcast quiera transmitir.

1.1.5.8 Hábitos de consumo de podcast

Los resultados muestran que, aunque no todos los encuestados son consumidores frecuentes de podcast, sí existe un grupo importante que ya los escucha con regularidad y otro tanto que podría empezar a hacerlo si el contenido es atractivo. Por ejemplo, el 29.9 % de los participantes se ubicó en un nivel medio de consumo, lo que indica una familiaridad básica con el formato. Además, casi un tercio (31.7 %) consume poco o nada, pero este grupo representa una gran oportunidad si se logra captar su atención con propuestas más cercanas, entretenidas o útiles. Por otro lado, el 21.3 % se identifica como consumidor activo, lo que confirma que ya existe una base que aprecia el medio y que puede convertirse en una audiencia leal.

Otro punto importante es cómo y dónde se escuchan los podcasts. El celular es, sin duda, el dispositivo favorito (78.9 %), lo que implica que el contenido debe pensarse para escucharse “en movimiento” o durante actividades cotidianas. YouTube y Spotify son las plataformas preferidas (50 % y 46.6 % respectivamente), lo que sugiere que es necesario distribuir el podcast en ambas para llegar al mayor número posible de personas. Finalmente, en cuanto al tiempo, la mayoría prefiere capítulos de entre 30 minutos y 1 hora, aunque también hay interés por contenidos más cortos (15 a 30 minutos). Esto ayuda a entender que es clave mantener un equilibrio entre profundidad y ritmo, sin alargarse innecesariamente.

1.1.5.9 Preferencias de contenido y formatos narrativos

Uno de los hallazgos más significativos tiene que ver con lo que las personas esperan escuchar en un podcast sobre arte. El tipo de contenido más valorado es el análisis de obras (69 %), lo que demuestra un claro interés por profundizar en piezas específicas, entenderlas mejor y conectar con ellas. Le siguen las anécdotas (57.6 %), lo que sugiere que el público también busca un componente narrativo más personal o emocional, que humanice el arte y lo haga cercano. Esto da pie a considerar un enfoque híbrido: análisis acompañado de historias reales o simbólicas que den vida a las obras.

También se observó una buena aceptación hacia la crítica (46.2 %) y las recomendaciones (44.3 %), lo cual señala que hay un sector del público que no solo quiere aprender o entretenerse, sino también saber qué ver, dónde hacerlo y cómo interpretarlo. En

cuanto al formato, los más atractivos resultaron ser los anecdóticos (28.6 %) y las conversaciones (23.8 %), seguidos por entrevistas (19.5 %). Esto muestra que la gente busca una experiencia cercana, fluida y, en muchos casos, con varias voces y puntos de vista. La recomendación derivada de este bloque es clara: para conectar con la audiencia, el podcast debe tener una narrativa accesible, combinar análisis con historias que emocionen y, cuando sea posible, sumar otras voces al diálogo. También es clave ofrecer pistas para la exploración personal del arte, no solo interpretaciones cerradas.

1.1.5.10 Interés por temáticas y estilos artísticos

El análisis de los resultados muestra un interés sólido por una variedad de estilos artísticos, con una marcada preferencia por el arte contemporáneo latinoamericano. Este estilo fue el más mencionado en la pregunta sobre qué tipo de contenido gustaría escuchar en un podcast, con un 46.9 % de las respuestas. Esto coincide con el hecho de que el “arte de Latinoamérica” también fue el más valorado en términos generales, al recibir un alto número de respuestas en las categorías “me gusta” y “me interesa”. Este doble reconocimiento confirma una necesidad: el público joven tiene un fuerte interés por narrativas locales, actuales y representativas de su contexto sociocultural.

También destacan las vanguardias artísticas (43.6 %) y el videoarte (40.8 %) como contenidos deseados, lo cual refleja una inclinación por propuestas que retan las formas tradicionales y experimentan con nuevas estéticas. Este dato contrasta con las ideas convencionales de que los públicos jóvenes prefieren contenidos “fáciles” o solo de entretenimiento. Aquí queda claro que sí hay disposición a explorar el arte desde propuestas complejas, siempre que estén bien comunicadas. Estilos como el arte conceptual y el arte sonoro también obtuvieron un interés significativo (39.3 % en ambos casos), mientras que el minimalismo, aunque menos popular, atrajo la atención de una cuarta parte de los encuestados (26.5 %). Estas cifras permiten concluir que existe una audiencia receptiva a explorar corrientes no tan abordadas en los medios tradicionales, siempre que se presenten con claridad, sensibilidad y una narrativa envolvente.

Una recomendación clave a partir de este hallazgo es: enfocar el podcast hacia temas que combinen identidad regional, pensamiento contemporáneo y lenguajes artísticos diversos. El público no solo está interesado en aprender sobre el arte latinoamericano

contemporáneo, sino que quiere hacerlo a través de propuestas narrativas que también aborden otras corrientes vanguardistas, experimentales y poco convencionales.

1.1.5.11 Hábitos de consumo y plataformas preferidas

Los resultados de la encuesta reflejan un panorama claro sobre cómo, cuándo y dónde el público consume contenidos en formato podcast y video podcast. Un dato especialmente revelador es que el 78.9 % de los encuestados prefiere usar su teléfono celular para escuchar o ver este tipo de contenido. Esta cifra muestra que el consumo está completamente integrado a los hábitos cotidianos y a la portabilidad. El podcast se escucha en movimiento, en tiempos muertos, en trayectos, o incluso mientras se hacen otras actividades. Esto implica que el contenido debe pensarse para ser accesible, adaptable y compatible con esta flexibilidad de consumo.

En cuanto a las plataformas, YouTube y Spotify dominan por completo las preferencias, con un 50 % y un 46.6 % respectivamente. El primero destaca por su naturaleza visual y su facilidad de uso, mientras que el segundo se percibe como una plataforma estable y especializada en audio. Este dato implica que el proyecto debe considerar la producción tanto en audio como en video desde el inicio, o al menos dejar la puerta abierta a la migración futura entre formatos. La idea de un “video podcast” cobra aquí fuerza como estrategia para llegar a ambas audiencias sin segmentarlas.

Respecto al ritmo de consumo, el 52.4 % escucha entre medio y un capítulo por día, y un 35.1 % escucha de dos a tres capítulos diarios. Esta frecuencia indica que no se trata de un consumo casual o esporádico, sino de una práctica integrada en la vida diaria. El podcast se ha convertido en un medio confiable para entretenerse, informarse y acompañarse. Esto exige constancia en las publicaciones, estructura clara en cada episodio y una narrativa que permita tanto el seguimiento por entregas como la escucha ocasional.

Una recomendación importante derivada de estos hallazgos es producir contenido adaptado a dispositivos móviles, asegurando un diseño sonoro y visual que funcione bien en pantallas pequeñas y con audífonos básicos. También conviene considerar la producción de capítulos de duración variable que permita al oyente elegir entre entregas breves y otras más extensas según su contexto. Finalmente, mantener una presencia activa en las plataformas

favoritas del público —YouTube y Spotify— debe ser un eje central en la estrategia de difusión.

1.1.5.12 Estructura narrativa y preferencias de contenido

Uno de los hallazgos más significativos de la encuesta tiene que ver con las formas narrativas que el público valora dentro del podcast. La estructura preferida es el anecdotario (28.6 %), seguida por el formato conversacional (23.8 %) y las entrevistas (19.5 %). Este patrón indica que las personas disfrutan del contenido que les permite conectar emocionalmente, sentirse parte de una conversación o escuchar experiencias cercanas. No buscan solo información objetiva, sino relatos con matices humanos, humor, emoción y cercanía.

Esto tiene implicaciones directas para el diseño narrativo del presente proyecto: el análisis de arte debe evitar caer en la rigidez de lo académico y, en cambio, incorporar relatos personales, situaciones cotidianas, referencias culturales compartidas, y una voz que invite a la reflexión desde la experiencia. También abre la posibilidad de experimentar con formatos híbridos, en los que el análisis formal o iconográfico de una obra se entrelaza con anécdotas, entrevistas o conversaciones entre especialistas y público.

Por otro lado, cuando se les pregunta sobre qué tipo de contenido disfrutarían en un podcast de arte, el análisis de obras recibe el porcentaje más alto (69 %), lo que valida el eje central del proyecto. Sin embargo, las anécdotas (57.6 %), la crítica (46.2 %) y las recomendaciones (44.3 %) también aparecen con fuerza. Este dato confirma que hay un deseo por parte del público de profundizar en el conocimiento artístico, pero también de hacerlo en un formato ameno, accesible y útil. En este sentido, una recomendación es estructurar los episodios combinando secciones que respondan a estos intereses: por ejemplo, un bloque inicial de contexto narrativo, seguido de un análisis visual y cerrado con recomendaciones o comentarios sobre exposiciones, libros o películas relacionadas. Este tipo de estructura modular puede mantener la atención del oyente y responder a distintos niveles de profundidad.

1.1.5.13 Expectativas técnicas y duración del contenido

Uno de los temas clave que emergen de los resultados es la importancia que la audiencia otorga a la calidad técnica del contenido, especialmente al audio. Un 57.6 % de los encuestados considera que la calidad del audio o video es muy importante, y otro 24.3 % la

considera importante, aunque no determinante. Es decir, más del 80 % del público muestra una expectativa alta en cuanto a la producción técnica. Esta tendencia obliga a considerar estándares sólidos de grabación, edición y mezcla de sonido, incluso en proyectos autogestivos como el presente.

A pesar de que una minoría (13.3 %) considera que la calidad técnica es moderadamente importante, y un 4.9 % la valora poco o nada, estos grupos no representan un reto significativo frente al peso mayoritario que prioriza la calidad. En este sentido, se refuerza lo que los productores de PODCASTERA.MX (se realizó la estancia en esta productora y se les realizó una entrevista que se presentará más adelante) señalaban: en una industria competitiva, la buena calidad de audio no es un lujo, sino una necesidad para conectar con el público. Respecto a la duración ideal, el público parece valorar un equilibrio entre profundidad y practicidad. La mayoría (49.9 %) prefiere episodios de entre 30 minutos y una hora, mientras que un 28.2 % opta por contenidos más breves de entre 15 y 30 minutos. Aunque existe también una audiencia para capítulos más largos, esta representa un segmento menor (25.9 %).

Esto sugiere que el podcast debe estructurarse de manera que cada episodio tenga un desarrollo claro y cierre contundente dentro de un marco temporal moderado. También puede abrirse la posibilidad de realizar episodios especiales de mayor duración cuando el tema lo amerite, pero evitando hacer de esto la norma. Una recomendación clave sería diseñar un flujo de trabajo que garantice calidad en cada etapa de producción sin necesidad de grandes recursos: uso adecuado de micrófonos, espacios de grabación controlados, edición cuidadosa y una narrativa bien estructurada que evite repeticiones o excesos.

1.1.5.14 Niveles de afinidad con el arte y sus manifestaciones

La afinidad del público encuestado con las distintas formas de arte quedó ampliamente evidenciada en las secciones relacionadas con preferencias de estilos y su disposición a escuchar episodios temáticamente orientados al arte. El dato más consistente es el fuerte interés por el arte latinoamericano, especialmente en su dimensión contemporánea. Un 77 % de las personas encuestadas señalaron que les gusta o les interesa el arte de Latinoamérica, y un 46.9 % manifestaron interés en escuchar episodios centrados específicamente en arte contemporáneo latinoamericano. Esta coincidencia temática es clave, pues sugiere no solo

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

un gusto establecido, sino también una apertura hacia contenidos que promuevan la identidad regional, la diversidad cultural y las narrativas locales.

Asimismo, el arte de las vanguardias históricas se posiciona como una segunda área de gran afinidad, recibiendo altos niveles de valoración positiva en ambas preguntas, lo que indica una apreciación por los procesos de ruptura y renovación en la historia del arte. El arte contemporáneo en general también fue bien recibido, lo que fortalece la viabilidad de un proyecto como Los Misterios del Arte, cuya narrativa se ancla en la actualidad de las manifestaciones artísticas. Aunque estilos como el Body Art, el arte sonoro, el arte conceptual y el video arte recibieron porcentajes menores, aún muestran interés considerable, revelando una audiencia con sensibilidad hacia expresiones no tradicionales y más experimentales del arte.

En contraste, aunque el arte clásico, barroco y del Renacimiento siguen siendo referenciados como de interés, los datos sugieren que su valoración no está tan estrechamente ligada al deseo de escuchar contenidos sobre ellos. Esto puede deberse a una saturación institucional o académica de estos periodos, lo cual abre una oportunidad para resignificarlos desde narrativas alternativas. En general, los niveles de afinidad expresados por las y los encuestados delimitan un público activo, con curiosidad estética, que valora tanto la innovación como el arraigo cultural, lo que resulta crucial para pensar en contenidos significativos y con resonancia simbólica.

1.1.5.15 Tendencias emergentes en la escucha de contenidos artísticos

Uno de los hallazgos más reveladores de la encuesta es el alto grado de apertura hacia la escucha de Podcasts centrados en el arte. Casi el 60 % de las personas encuestadas señalaron tener una alta probabilidad de escuchar contenidos sobre manifestaciones artísticas, con calificaciones de 8 a 10 sobre una escala de 10. Esta cifra es significativa si se considera que buena parte del público está conformado por jóvenes estudiantes que, aunque no necesariamente pertenecen al ámbito profesional del arte, sí manifiestan una disposición clara hacia su exploración desde formatos sonoros y audiovisuales.

Este dato, además, se complementa con el hecho de que el análisis de arte fue la opción más seleccionada (69 %) al preguntar qué tipo de contenidos preferirían escuchar. Muy de cerca le siguen las anécdotas personales y las críticas o recomendaciones, lo que

señala una tendencia emergente en la que el arte no solo se aborda desde una perspectiva académica, sino también desde la experiencia subjetiva y la orientación práctica. Este enfoque híbrido —entre lo formativo y lo emocional— se alinea con los modos contemporáneos de consumo cultural, donde el oyente busca, en igual medida, conocimiento, empatía y entretenimiento.

Además, se observa un desplazamiento del interés por el arte entendido como una categoría cerrada o canónica, hacia una comprensión más amplia, que incluye expresiones contemporáneas, contextuales y no necesariamente legitimadas por las instituciones tradicionales. Estas tendencias emergentes permiten entrever un público dispuesto a escuchar contenidos sobre el arte si estos son capaces de conectar con sus emociones, realidades y entornos inmediatos. Por tanto, el diseño de estrategias de contenido para el Podcast debe contemplar estos elementos como potenciales motores de enganche y fidelización.

1.1.6 Entrevista a Salvador Martínez y Angélica Iñiguez de PODCASTERA.MX

Se pensó en un segundo instrumento, en específico una entrevista, para obtener información de especialistas que generan y producen podcast; en este caso, el equipo de PODCASTERA.MX, conformado por Salvador Martínez Vega y Angélica Iñiguez, desde Guadalajara, Jalisco. La entrevista fue diseñada con un enfoque semiestructurado y se llevó a cabo de forma presencial durante la estancia profesionalizante del presente proyecto. Su objetivo fue explorar conocimientos técnicos, narrativos y estratégicos directamente vinculados a la producción profesional de contenidos sonoros. En este contexto, la entrevista permitió contrastar los desafíos de los proyectos autogestivos con las dinámicas propias de una productora establecida. El contenido compartido por los entrevistados proporcionó un panorama amplio sobre el estado actual de la industria del podcast en México, la importancia del diseño de contenidos, así como las condiciones necesarias para lograr sostenibilidad, autenticidad y conexión con las audiencias. Este insumo resultó clave para orientar el desarrollo técnico y conceptual de Los Misterios del Arte.

Resumen temático de la entrevista

1.1.6.1 Relevancia del podcast como medio de comunicación cultural

Los entrevistados coinciden en que la pertinencia del podcast no depende de su ubicación geográfica sino de su capacidad para conectar con una audiencia. En palabras de Salvador Martínez, un podcast es tan relevante como un libro: su valor radica en el contenido, la distribución y la capacidad del creador de hacer llegar su mensaje a quienes les interesa. Esta perspectiva invita a comprender el podcast como un medio flexible, que puede responder a diversas necesidades comunicativas si se estructura con claridad desde su origen.

1.1.6.2. La identidad del creador y el podcast como extensión personal

Se subrayó la importancia de que el podcast refleje una identidad clara. Martínez considera que más allá de discutir si el podcast es un formato o un medio, lo esencial es que funcione como la plataforma más afín al estilo del creador. Si se domina mejor el lenguaje visual o escrito, quizá otras plataformas sean más apropiadas. Sin embargo, cuando el audio permite expresar con autenticidad el pensamiento, el podcast se vuelve un vehículo ideal.

1.1.6.3. Profesionalización y diversidad en la industria

Angélica Iñiguez planteó que la industria del podcast en México atraviesa una etapa de crecimiento, marcada por la coexistencia de propuestas amateurs y profesionales. Aunque la proliferación de contenidos es positiva, recalcó que la profesionalización implica mayor rigor técnico y conceptual. La autenticidad, dijo, no está reñida con la calidad. La producción debe alinearse con objetivos claros desde el inicio, pues la diversidad de formatos también requiere una audiencia más crítica y exigente.

1.1.6.4. Recomendaciones clave para proyectos emergentes

Ambos entrevistados coincidieron en que la pasión, la constancia y la paciencia son pilares fundamentales. Angélica señaló que escuchar otros podcasts, investigar y comprometerse con el aprendizaje técnico son pasos esenciales para desarrollar un proyecto sostenible. Salvador añadió que los temas elegidos deben “generar energía” al creador: si el tema no entusiasma genuinamente, difícilmente se mantendrá en el tiempo. También resaltó que herramientas como la inteligencia artificial pueden apoyar la creación, pero nunca reemplazarán la sensibilidad humana.

1.1.6.5. La experiencia de colaboración con el proyecto

La entrevista cerró con una valoración positiva del proceso de estancia. Salvador destacó que la temática del podcast generó conversaciones enriquecedoras, especialmente en las sesiones de briefing y naming, que ayudaron a aterrizar ideas clave para la identidad del proyecto. Angélica valoró la reciprocidad de la colaboración, especialmente en el diseño de propuestas para audiolibros y la investigación sobre plataformas de distribución. Ambos manifestaron apertura para futuras colaboraciones y un sincero deseo de éxito para el proyecto.

1.1.6.6. Interpretación de resultados de la entrevista

La entrevista con Salvador Martínez Vega y Angélica Iñiguez aportó una visión profunda y generosa sobre los retos, posibilidades y claves para desarrollar un podcast cultural en el contexto contemporáneo. Lejos de ofrecer una receta única, su experiencia reveló la importancia de construir un proyecto con identidad propia, que sea sostenible y genuino desde su concepción. Sus aportaciones ayudan a matizar las aspiraciones de profesionalización con una perspectiva realista: no basta con tener una idea interesante, también se requiere técnica, consistencia y compromiso ético con la audiencia. Su visión de que un podcast debe “generar energía” al creador resuena especialmente en proyectos artísticos como Los Misterios del Arte, donde el contenido se entrelaza con las pasiones personales y la reflexión crítica. Finalmente, el valor de este diálogo radica en que permitió aterrizar aprendizajes prácticos a partir de una experiencia directa, generando un puente entre la producción profesional y las iniciativas autogestivas con vocación cultural.

La entrevista completa con Salvador Martínez y Angélica Iñiguez se encuentra disponible en el apartado de anexos al final del presente documento, para su consulta íntegra.

1.2 DIAGNÓSTICO

A continuación, se presenta el diagnóstico derivado del análisis de la información expuesta en el apartado de antecedentes. Para su desarrollo, se han organizado los hallazgos en torno a cuatro ejes fundamentales que permiten agrupar de manera coherente las áreas clave del proyecto. A partir de esta estructura, se identifican y describen diez necesidades específicas

que emergen del estudio, las cuales deberán ser consideradas para la creación, producción y difusión efectiva de un podcast de arte en Aguascalientes.

1.2.1 Eje 1: Aspectos técnicos

1.2.1.1 Cuidado de la calidad mínima de audio e imagen

Uno de los principales aprendizajes técnicos derivados de los casos analizados y de la entrevista a PODCASTERA.MX es la necesidad de garantizar una calidad mínima de audio e imagen. Para un proyecto como *Los Misterios del Arte*, que busca sostenerse de forma autogestiva, es crucial cuidar aspectos como la limpieza sonora, la ecualización básica de voces, y la adecuada iluminación en video. Aunque no se cuente con estudios profesionales, el uso correcto de micrófonos, interfaces y cámaras (aunque sean de gama media) puede marcar la diferencia entre un producto amateur y uno competitivo. Como se vio en casos como *Hablemos Arte*, incluso una edición sencilla pero bien realizada eleva la percepción del contenido. Esta necesidad se vuelve indispensable para asegurar que el público perciba el proyecto como profesional, atractivo y digno de ser compartido o recomendado.

1.2.1.2 Accesibilidad y portabilidad del equipo técnico

En proyectos autogestivos como *Los Misterios del Arte*, es común que el equipo de trabajo sea limitado. Por ello, una necesidad crítica identificada es procurar un set de herramientas técnicas que sea accesible en costo y fácilmente transportable. La experiencia compartida por PODCASTERA.MX evidenció que muchas grabaciones deben adaptarse a diferentes espacios o momentos, lo cual demanda soluciones ligeras pero funcionales: micrófonos dinámicos que no requieren phantom power, grabadoras portátiles, y luces LED compactas. Esta flexibilidad técnica es clave para no frenar la producción por cuestiones logísticas. Además, el uso de dispositivos compatibles con distintos softwares y sistemas operativos permite mayor autonomía durante la grabación, edición y publicación. Establecer desde el inicio un equipo básico confiable asegura continuidad al proyecto sin depender de infraestructura externa costosa o difícil de conseguir.

1.2.2 Eje 2: Producción y sostenibilidad

1.2.2.1 Planeación de flujo de trabajo y carga real de producción

Una de las necesidades más visibles en proyectos culturales autogestivos es contar con una planeación realista del flujo de trabajo. Durante la estancia en PODCASTERA.MX se pudo

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

observar que muchos proyectos fallan no por falta de creatividad, sino por subestimar el tiempo y esfuerzo que implica la producción sostenida de un podcast. Desde la redacción del guion, la grabación, edición, mezcla, distribución y promoción, cada etapa requiere tiempo y tareas específicas. Por ello, en el caso de *Los Misterios del Arte*, es indispensable diseñar un calendario de trabajo flexible pero ordenado, que considere el ritmo de publicación, los tiempos de revisión, y la posibilidad de contingencias. Esto no solo previene el desgaste del equipo, sino que permite mantener una constancia clave para sostener el interés del público.

1.2.2.2 Organización del tiempo y distribución del equipo de trabajo

Aun cuando el proyecto *Los Misterios del Arte* se gestione por una sola persona o un equipo reducido, resulta vital establecer desde el inicio una distribución clara de responsabilidades. La experiencia compartida en la entrevista revela que muchos proyectos comienzan con entusiasmo, pero rápidamente colapsan por la falta de una estructura organizativa que permita equilibrar esfuerzos. Esto implica definir quién se encarga de cada parte del proceso: investigación, guion, edición, publicación y monitoreo. Cuando una sola persona asume todos los roles, es necesario diseñar rutinas que minimicen la sobrecarga. Un buen manejo del tiempo incluye también establecer objetivos semanales, priorizar tareas esenciales y utilizar herramientas como calendarios digitales o apps de organización. Este enfoque fortalece la sostenibilidad del proyecto y reduce la probabilidad de abandono o pausas indeseadas.

1.2.3 Eje 3: Contenido y narrativa

1.2.3.1 Definición clara del tipo de audiencia

Uno de los primeros pasos para desarrollar un podcast de arte efectivo en Aguascalientes es identificar con precisión a quién va dirigido. La encuesta reveló una audiencia mayoritariamente joven, universitaria, con predominancia femenina e interés en el arte contemporáneo y latinoamericano. Este perfil debe guiar todas las decisiones narrativas, estéticas y de difusión. Comprender a la audiencia implica reconocer sus hábitos de consumo, preferencias temáticas y formatos de interés, así como sus expectativas frente al contenido cultural. La falta de definición puede llevar a generar contenido desconectado o irrelevante. Por ello, es necesario diseñar episodios que respondan a sus códigos culturales, lenguaje cotidiano e intereses, fomentando una relación cercana y auténtica entre el proyecto sonoro y sus oyentes.

1.2.3.2 Elección de formatos narrativos atractivos

La preferencia por formatos como anecdóticos, conversaciones e historias personales, detectada en la encuesta, señala la necesidad de seleccionar estilos narrativos que favorezcan una conexión emocional con la audiencia. En lugar de optar por exposiciones tradicionales o monólogos extensos, se sugiere emplear estructuras más ágiles, que combinen análisis artístico con experiencias personales, entrevistas o relatos con tono íntimo. La narrativa del podcast debe invitar a los oyentes a una exploración sensorial y reflexiva del arte, integrando recursos como música de ambiente, citas dramatizadas o descripciones visuales. Esta aproximación no solo facilita la comprensión del contenido, sino que lo convierte en una experiencia más envolvente, manteniendo el interés episodio tras episodio.

1.2.3.3 Construcción de un guion flexible pero estructurado

La estructura narrativa de un podcast debe equilibrar la claridad informativa con la espontaneidad comunicativa. La experiencia compartida por los productores de PODCASTERA.MX subraya la importancia de diseñar guiones que orienten el desarrollo temático sin sofocar la naturalidad de la voz del narrador o de las conversaciones. En el caso de *Los Misterios del Arte*, esto significa planear con anticipación los momentos clave del episodio (introducción, desarrollo, cierre), incluyendo posibles intervenciones sonoras o testimoniales, pero también permitiendo márgenes de improvisación que otorguen frescura y dinamismo. Un guion flexible facilita el flujo narrativo sin rigidez, favoreciendo la conexión emocional con la audiencia, especialmente si se integran elementos personales, preguntas retóricas o comentarios críticos que inviten a la reflexión activa del oyente.

1.2.4 Eje 4: Difusión y alcance

1.2.4.1 Selección adecuada de plataformas de publicación

Para lograr una difusión efectiva de un podcast artístico, es fundamental identificar correctamente las plataformas más adecuadas para su publicación. En el caso de Aguascalientes, los resultados de la encuesta muestran una preferencia marcada por YouTube y Spotify como medios principales para consumir contenido en formato podcast o Video Podcast. Esta información sugiere que concentrar esfuerzos en estas plataformas aumentará significativamente las posibilidades de visibilidad y acceso al público objetivo. Además, es importante considerar las características técnicas y de alcance que cada una ofrece: mientras YouTube permite mayor interacción visual, comentarios y algoritmos de recomendación,

Spotify brinda estabilidad en la reproducción auditiva y una base sólida de usuarios que valoran la calidad de audio. Por lo tanto, seleccionar cuidadosamente las plataformas de publicación no solo responde a hábitos de consumo identificados, sino que también permite adaptar mejor el contenido a las fortalezas específicas de cada canal de distribución.

1.2.4.2 Diseño estratégico de redes sociales

La promoción de un podcast artístico no puede depender únicamente de las plataformas donde se publica; debe estar acompañada de una estrategia clara de difusión en redes sociales. Esto implica identificar qué tipo de contenido funciona mejor en cada red, establecer un tono comunicativo acorde con el público objetivo, y generar materiales visuales y sonoros atractivos que logren captar la atención rápidamente. Los resultados de la encuesta revelan un público joven, predominantemente femenino y habituado al consumo de contenido breve y entretenido. Esta información sugiere que redes como Instagram, TikTok y Facebook pueden ser aliadas claves para aumentar el alcance y generar comunidad. Un diseño estratégico debe incluir la calendarización de publicaciones, la creación de formatos adaptados (reels, historias, clips), así como el uso de hashtags relevantes, menciones cruzadas y colaboraciones. La difusión no es un añadido al podcast: es una parte esencial de su existencia pública y debe planearse desde la etapa inicial del proyecto.

1.2.4.3 Ritmo de publicación constante y realista

Uno de los retos más frecuentes en los proyectos autogestivos es mantener una constancia en la publicación de contenidos. La encuesta muestra que una parte significativa del público escucha entre medio y un capítulo al día, lo cual indica que existe un ritmo de consumo alto. No obstante, esto no implica que un proyecto artístico deba igualar ese ritmo, sino más bien que debe definir uno sostenible acorde a sus capacidades. La planeación previa, la creación de un banco de episodios antes del lanzamiento y el uso de herramientas de automatización pueden facilitar la continuidad. Publicar con regularidad ayuda a mantener el interés del público, mejora el posicionamiento en plataformas y permite construir una audiencia fiel. No se trata de saturar el feed, sino de ofrecer una entrega constante que fortalezca el vínculo con los oyentes. Establecer desde el inicio un calendario editorial coherente y viable es clave para el éxito del proyecto.

1.2.5. SECTOR O GRUPO A ATENDER

El grupo al que está dirigido este proyecto está conformado principalmente por personas interesadas en el arte, con un énfasis particular en alumnos y profesores, sin que esto implique necesariamente una formación académica especializada en arte. Según los resultados de la encuesta aplicada, existe un interés sostenido por parte de estudiantes y docentes de distintas áreas del conocimiento en temas vinculados a las manifestaciones artísticas contemporáneas. Esta apertura temática permite que el podcast se convierta en una herramienta de acceso cultural para públicos diversos que, aunque no estén directamente insertos en el ámbito profesional del arte, manifiestan disposición a explorar sus lenguajes, símbolos y contextos.

La elección del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) como unidad receptora de este Trabajo Práctico Profesionalizante se articula de manera natural con la temporada del podcast *Los Misterios del Arte*, dedicada a la obra de Saturnino Herrán. Este vínculo surge desde el propio origen del proyecto, especialmente tras la obtención del estímulo PECDA 2024, cuyo eje temático abordaba la dimensión transgresora y simbólica de Herrán, así como su representación de pueblos originarios y mitos prehispánicos. En ese sentido, seleccionar al ICA permitió situar el proyecto dentro del entramado cultural donde las discusiones sobre patrimonio, identidad y creación artística cobran sentido. Más que una elección administrativa, la designación del ICA responde a la necesidad de insertar el Podcast en un territorio donde la reflexión estética dialoga con la historia cultural del estado, fortaleciendo la conexión entre la investigación práctica, la producción audiovisual y la misión de difundir el arte desde una perspectiva contemporánea. Esta articulación también retoma mi formación como gestor cultural, ya que trabajar con una institución de referencia local permitió integrar de manera orgánica las herramientas académicas, creativas y profesionales que dieron forma a la temporada.

2. OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN

El presente apartado realizará una descripción de los objetivos de la intervención, los cuales están divididos en dos partes fundamentales y complementarias. El primero llamado “objetivo general” establecerá la proyección de los alcances esperados en su etapa de intervención, dará cuenta de las razones primordiales que guían el proyecto de intervención, estableciendo con esto un lugar específico de implementación, así como el tiempo en que se

llevará acabo y el público al que será dirigido. La segunda parte está conformada por los “objetivos particulares o específicos” al igual que el general, estos describirán las acciones que se deberán realizar para alcanzar la proyección de cada uno, relatando las razones para llevarse a cabo, su establecimiento temporal, así como de sus implicaciones con el lugar y el público, estos objetivos tienen como característica principal estar supeditados o tienden a complementar el “objetivo general”.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Fomentar la apreciación de las manifestaciones artísticas creadas desde el siglo XIX hasta la actualidad mediante la creación de un podcast en formato conversacional guionado, enfocado en esta primera temporada en el análisis de cuatro obras de Saturnino Herrán, con el propósito de alcanzar tanto a un público especializado como a una audiencia general interesada en el arte y la cultura; especialmente estudiantes de licenciaturas y posgrados afines, como los de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de la Artes (especificar). Este proyecto busca democratizar el acceso al conocimiento artístico, eliminando barreras culturales y geográficas a través de un entorno digital accesible, utilizando software como Pro Tools y Adobe Premiere Pro así como plataformas de audio y video como Spotify y YouTube para su distribución y redes sociales de diferentes ecosistemas para su promoción. Con ello, se pretende generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la relevancia de las obras seleccionadas en el contexto contemporáneo.

La implementación del proyecto iniciará en con dos episodios ya producidos, enmarcados en una estrategia de intervención basada en el *Modelo de Diseño Integral* que integra etapas claras: introducción, desarrollo y cierre. Cada etapa estará acompañada por actividades específicas como la promoción en redes sociales, la generación de encuestas para recopilar retroalimentación del público y la medición de impacto utilizando las herramientas de parametrización disponibles en las plataformas digitales. Este enfoque asegurará que la intervención no solo se limite a la producción de contenido, sino que también genere un impacto sostenido y evaluable en la audiencia objetivo.

Finalmente, el proyecto busca consolidarse como un referente en la divulgación del arte contemporáneo en formato digital. A través de la participación de expertos invitados en los episodios y el análisis de obras clave como *Nuestros dioses*, *La tehuana*, *La ofrenda* y *El*

tríptico de la leyenda de los volcanes, se espera no solo captar la atención de nuevos públicos, sino también ofrecer un contenido significativo que promueva la valoración del arte y su impacto en la actualidad. Esta iniciativa, apoyada inicialmente por el PECDA¹, sentará las bases para la sostenibilidad futura mediante la implementación de estrategias como el desarrollo de un kit de medios para la búsqueda de patrocinadores y la expansión de las temporadas del podcast.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para el desarrollo del objetivo general, se establecerán tres objetivos específicos que ayudarán a constituir la pertinencia general del proyecto de intervención.

Emplear una metodología basada en la planificación estructurada para producir cuatro episodios del podcast, cada uno centrado en una obra de Saturnino Herrán. Esta metodología incluirá la elaboración de un plan de trabajo práctico que abarque las etapas de introducción, desarrollo y cierre, integrando actividades como la selección de expertos invitados, la investigación documental sobre las obras seleccionadas y la planificación de estrategias de difusión. Asimismo, este plan definirá los receptores clave de cada etapa y establecerá una frecuencia clara para la implementación de las actividades, asegurando la calidad del contenido y su impacto en el público objetivo.

Utilizar herramientas digitales de promoción y medición de impacto, como las encuestas integradas en plataformas como Spotify y YouTube, para recopilar retroalimentación directa de los oyentes y mejorar continuamente el contenido del podcast. Estas herramientas se complementarán con las técnicas de parametrización descritas en el documento, permitiendo un análisis detallado del desempeño de cada episodio en términos de reproducciones, comentarios y valoraciones de la audiencia. Este enfoque también facilitará la identificación de oportunidades de mejora en futuras temporadas y episodios, así como la adaptación del contenido a las preferencias y necesidades del público.

Establecer una base para la sostenibilidad del proyecto mediante la creación de un kit de medios que incluya estadísticas, datos demográficos de la audiencia y ejemplos de

¹ Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de México y de los gobiernos estatales para apoyar la creación, formación, difusión y disfrute del arte y la cultura a través de estímulos económicos.

contenido, con el objetivo de atraer patrocinadores interesados en respaldar temporadas futuras del podcast. Este kit de medios, desarrollado tras la primera temporada y utilizando los resultados de las herramientas de medición, servirá como un instrumento clave para fortalecer la financiación del proyecto y expandir su alcance. Además, permitirá explorar nuevas colaboraciones con instituciones culturales, marcas y otros actores interesados en apoyar la divulgación del arte contemporáneo en formato digital.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En este apartado se presentarán los conceptos teóricos, se indicarán sus correspondientes teorías, sus áreas de conocimiento y la epistemología de la que son herederos, esto es importante ya que dichos elementos dan forma y justificación a este proyecto profesionalizante. Para establecer un punto de partida, se desarrollará una explicación puntual de términos como “manifestación artística”, los orígenes del anglicismo “Podcast”, el establecimiento contextual y temporal de la expresión “Era digital”. Estas concepciones estructuran una red de conocimientos que serán aplicados en este proyecto profesionalizante y servirán como base para la comprensión de las líneas de aplicación de dicho trabajo.

3.1 MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA

Para entender las artes como una forma de “manifestación artística”, es fundamental comenzar por definir qué es el arte. Esta definición es compleja, subjetiva y objeto constante de debate entre historiadores, filósofos y artistas. El arte se presenta como una expresión humana única, que evoca emociones y reflexiones profundas en quienes lo contemplan. Para establecer un punto de partida se utilizará una definición que tenga en cuenta la intención como el efecto, para Wladyslaw Tatarkiewicz esta definición tiene que indicar que tanto la intención como el efecto pueden ser de un tipo u de otro, en sus palabras:

El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. (...) La definición de una obra de arte no será muy diferente: una obra de arte es una reproducción de cosas, la construcción de formas, o la expresión de un tipo de experiencias que deleiten, emocionen o produzcan un choque. (2001, pág. 67)

Entender las intenciones de la actividad humana a la que se hace referencia, es importante para este proyecto profesionalizante, considerando que el Podcast tendrá una temática dirigida a un público que consume arte, es importante pensar que el efecto siempre tiene que ser considerado como tal, teniendo en cuenta que las temáticas de un contenido audiovisual de este tipo, pueden relacionarse con otros aspectos que utilizan los artistas para generar obras artísticas, como la sensibilidad, la espiritualidad o la creatividad. Así mismo solo se considerará artístico aquello que surja con una finalidad estética o comunicativa y que mediante este proceso de creación utilizando una variedad de recursos como materiales visuales, en movimiento, del lenguaje, auditivos, tecnológicos, combinados y otros, se comunican sensaciones, emociones, ideas, conceptos o, en general, una perspectiva del mundo derivada de la visión única del artista.

Ahora para comprender la ruta completa del concepto que se utilizará a lo largo del proyecto, es importante hablar del sustantivo “manifestación”, primero se atenderá a la RAE que lo define: “Como transitivo, 'declarar o dar a conocer (algo)' y, como intransitivo pronominal, 'dar alguien su opinión', 'mostrarse o aparecer’” (Española, 2023). Me parece que dar a conocer y ofrecer una opinión es lo que las convenciones artísticas hacen con sus obras. Establecer un momento de aparición de una pieza artística, sea de la índole que sea, establece un punto de partida para la discusión, hablando literalmente del momento de su creación y exhibición, que, por fortuna o infortuna, será contingencialmente al universo material por el que será juzgado.

La palabra de forma cultural tiende a relacionarse con movimientos de índole sociales o políticos, siguiendo esta idea «Charles Tilly postula que “la manifestación” en su sentido contemporáneo surge en 1850; y es una estilización teórica» (Danielle, 2015). En el presente proyecto relacionamos la utilización de dicho vocablo como un término en una orientación estética, con sus acepciones derivadas de la ruta comunicativa expuesta en el párrafo anterior. Dentro del intrincado mundo de definiciones y funciones de conceptos nacidos de la ciencia del arte, la teoría del arte, filosofía del arte y la estética, el sustantivo “manifestación” se usa discretamente, pero de forma constante en libros y artículos destinados a la investigación de este campo.

Para filósofos del arte como Arthur C. Danto la expresión hace referencia a rasgos de la personalidad de los artistas representados en sus obras, en esta línea Danto crea un análisis de la obra del pintor estadounidense Robert Ryman indicando:

Desde mi punto de vista, en el caso de Ryman, el verde y el anaranjado excluyen, de antemano, que los cuadrados blancos impliquen algo parecido a la blanca luminosidad de lo eterno. Aunque esto significa que el blanco no implica un desarrollo progresivo de la obra de Ryman sino, más bien, la manifestación de una personalidad. (Coleman Arthur, Primera Edición 2001 , p. 84)

Cuando Danto utiliza este vocablo, lo hace aludiendo a la incapacidad que tienen los conceptos estéticos para delimitar obras artísticas solo a determinadas convenciones contextuales, en este caso usándolo como crítica al encajonamiento de Robert Ryman solo como pintor monocromo, nombrándolo de hecho como una “manifestación contra fáctica de propensiones platónicas” (Coleman Arthur, Primera Edición 2001 , p. 85).

En un sentido menos particular, la expresión “manifestación” ha servido con una función copulativa entre el concepto de belleza y el de idea, sin ella estas dos concepciones estéticas no podrán entenderse dentro de lo que Ernst Gombrich llama “la Gran Teoría del Arte” (Gombrich, Reimpreso en tapa blanda en 1997,2007, pág. 535), aquella impuesta desde el mundo europeo y que domino el pensamiento estético por más de dos mil años. Tatarkiewicz enlista otras teorías del arte, que en su opinión solo sirvieron como complementación de la Gran Teoría, en una de ellas el sustantivo antes mencionado representa como se ligan los conceptos estéticos:

La belleza es una manifestación de las ideas del arquetipo, del modelo eterno, de la perfección más elevada, del absoluto: ésta fue la idea que adoptaron Plotino, Pseudo-Dionisio y Alberto Magno. En alguna ocasión se la reconoció de un modo considerable. Sin embargo, no intentaba sustituir a la Gran Teoría, sino más bien complementarla, explicarla. (Tatarkiewicz, 2001, p. 168)

Como se ha visto anteriormente, el término se ha utilizado como puente conceptual entre diferentes ideas que nacen de lo que hoy se podría considerar estética, también su aportación en las diferentes áreas comentadas como la filosofía del arte y la teoría del arte e incluso es

utilizada desde la historia del arte para reconocer dichos elementos en creaciones puntuales de la historia. Otra cosa importante es que la utilización del concepto compuesto “manifestación artística” en este proyecto, tendrá una función abierta, tomando como artístico las condiciones descritas en párrafos anteriores.

3.2 PODCAST

La utilización de la palabra “Podcast” en el lenguaje español se ha vuelto muy común, hoy en día la palabra y lo que significa para quien la emplea, remite a un producto muy específico en formato audio visual o solo audio, aun así, es importante rastrear sus orígenes y establecer una definición que permita crear una relación conceptual en este proyecto profesionalizante. El término “Podcast” también utilizado en plural como “Podcasts”, entiende su proceso o cualquier actividad relacionada a la producción y distribución en el neologismo “Podcasting”, este concepto según Tiziano Bonini fue “acuñado por primera vez, en febrero de 2004, por el periodista británico Ben Hammersley en un artículo para *The Guardian*” (Bonini, 2014, p. 23). Bonini explica que se trata de una combinación entre los términos “Broadcast”² y “Pod”³.

Este neologismo describe la interacción entre diferentes procesos de creación creativa y artística, que integran de forma útil actividades que surgen desde diferentes áreas de la comunicación, creando una verdadera revolución en los llamados “medios de comunicación masivos” (Figuroa Portilla, 2019, p. 130). Para autores como Carlos Saussure Figuroa este medio de comunicación contemporáneo:

(...) puede referirse a un archivo de audio almacenado en una plataforma repositoria a la cual podemos suscribirnos para descargar automáticamente los archivos de audio. El Podcast puede ser también un programa con un formato similar al radial, que aborda temas específicos (...) propuestos por los productores y que se distribuye en formado de archivo de audio y que se almacena en una plataforma repositorio RSS (2024).

² Broadcast (o broadcasting) es un término muy utilizado para describir el proceso de transmisión de información a varios receptores diferentes al mismo tiempo.

³ Se refiere al dispositivo de Apple iPod.

Esta revolución se dio a diversas causas, una de las más importantes surgió gracias a la libertad creativa que ofreció el nuevo formato, debido a que medios como la radio y la televisión, filtran la información, tanto según las preferencias de la audiencia, como por las propias empresas emisoras. Este filtrado restringe el acceso pleno a la información, orienta las opiniones hacia la línea editorial de la emisora y reduce la posibilidad de una comprensión más integral de la realidad. Aun así, es imposible negar que los orígenes están ahí, de hecho, el catedrático David García Marín que estudia los orígenes y efectos de diferentes medios de comunicación masiva, sostiene que “para comprender la presencia del Podcast como heredero natural de la radio, debemos tener en cuenta el proceso evolutivo que tuvo este medio digital” (García Marín, 2016, p. 38).

David García identifica cinco fases por las que pasó la radio y que originaron de alguna manera la creación del Podcast: “la fase predigital, la llegada de la radio a la web, el desarrollo de la radio digital, el aumento de la interactividad y la sindicación, momento en el que nace el podcasting tal y como es en la actualidad” (García Marín, 2016, p. 43). Estos diferentes momentos ayudaron a que la forma de crear contenido para grandes públicos cambiara, desarrollando nuevas oportunidades para diferentes creativos, como por ejemplo este proyecto profesionalizante.

3.3 ERA DIGITAL

Es importante mencionar que la utilización del término “Era digital” en el contexto de este proyecto, tiene la intención de acotar dentro de ciertos márgenes la utilización de dicho concepto, esto debido a su popularidad para describir diferentes manifestaciones ocurridas dentro de márgenes temporales muy parecidos, esto dentro estudios, artículos, libros y movimientos, que distan de siempre referirse a los mismos acontecimientos, objetos, o tendencias sociales. En un sentido muy general sabemos que la palabra “Era” es utilizada para hablar de un margen de tiempo específico, la RAE la define como “punto fijo o fecha determinada de un suceso, desde el cual se empiezan a contar los años” (Española, 2023).

La concepción conjunta de “Era digital” dentro de este trabajo profesionalizante, se utilizará como periodo de tiempo, pero también funcionará como puente significativo entre manifestaciones artísticas y el contexto de sus creadores. Para el catedrático Xabier E. Barandiaran lo “digital” no puede ser explicado sin su dualidad conceptual lo “análogo”, para

él “lo analógico se define como lo continuo y lo dinámico, aquello en lo que la diferencia se impone desde la perspectiva de un observador, imbricado en la interacción con un mundo continuo cuya categorización está siempre siendo redefinida de forma abierta e interactiva” (2024), entonces en esta línea para el autor:

Lo digital en cambio se encuentra ya discretizado, cuantificado (en el sentido de cuanto), ya separado y diferenciado. Es por ello que lo digital es susceptible de manipulación por sintaxis, de composición por combinación, de copia ideal, ya que existe una unidad (0/1, v/f) atómica básica que permite la comparación total y la corrección máxima. (E. Barandiaran, 2024)

En esta definición Barandiaran describe el comportamiento discreto que suele tener los dispositivos digitales, es decir las variables eléctricas con dos niveles bien diferenciados “0/1”, entendiendo que 0 sería igual a 0 voltios y 1 representaría 5 voltios. A lo anterior se le conocería como señales digitales y son las bases para el desarrollo de códigos binarios que van muestreando y haciendo una conversión de lo analógico a lo digital. Esta explicación bastante resumida, solo explica la esencia de la electrónica digital, los procesos por los que pasa de manera cuantificable la información y a la que las sociedades contemporáneas se han adaptado rápidamente, aunque es significativo reconocer la utilización del término en diferentes aspectos de la vida en sociedad.

Tomando en cuenta la idea anterior, es importante señalar como los términos “Era digital” y “Arte digital” pueden entenderse como subordinados, indicando que el segundo no ocurre hasta que el primero se da en el tiempo histórico, pero también mostrando que el segundo toma su distancia, así como su autonomía conceptual reflejada en cada manifestación artística. Para la Dra. Cynthia Patricia VillaGómez Oviedo una definición concreta indicaría que “el Arte digital es una rama del Arte que utiliza los medios y herramientas más contemporáneos, por lo que consecuentemente definen la época en la que vivimos.” (VillaGómez Oviedo, 2015, p. 38).

La catedrática menciona también que el “Arte digital” puede ser considerado como un “subconjunto del arte contemporáneo” (VillaGómez Oviedo, 2015, p. 36), pero entiende que el adjetivo digital es frecuentemente ambiguo porque no define la forma de trabajo final, puntualizando que el artista en esta clasificación ha utilizado el ordenador como “herramienta

primaria, medio y/o compañero creativo” (VillaGómez Oviedo, 2015, p. 36). En otras convenciones artísticas de la historia del arte, los materiales, aunque importantes, no son determinantes para indicar su valor artístico, lo que realmente indica esto es la consistencia de su contenido y tener una congruencia con la estética a la que hace alusión directa e indirectamente.

3.4 PARAMETRIZACIÓN

El uso del concepto “parametrización” para este proyecto profesionalizante tendrá una implicación importante para la medición de diferentes variables cuantitativas, pero especialmente cualitativas, esto debido a que algunos de los parámetros que se mencionarán a continuación ya son medidos por muchos servidores RSS, el aporte particular de este proyecto, será proponer algunos parámetros enfocados espacialmente a la medición de conductas estadísticas, enfocadas a la escucha de Podcast enfocados al análisis de obras creadas desde el siglo XIX y hasta la actualidad.

El concepto “parametrización” es la acción de medir parámetros, estos tienen implicaciones en áreas del conocimiento como las matemáticas aplicadas o probabilidad y estadística, esto indica su gran influencia en la medición de particularidades en ámbitos socioculturales. Para la estadística de poblaciones el “parámetro es una constante; μ , σ^2 y σ por lo general son valores desconocidos en problemas estadísticos reales” (Johnson Robert, 2012), el parámetro entonces y dependiendo del tipo de investigación, resumirá una cierta cantidad de datos obtenidos de estudiar una variable estadística, representando siempre estimaciones aproximadas, ya que es imposible medir a toda la población.

Entendido lo anterior, es importante definir una variable como “una característica de interés acerca de cada elemento individual de una población o muestra” (Johnson Robert, 2012, p. 5), así mismo una muestra es “un subconjunto de una población” (Johnson Robert, 2012, p. 37). Teniendo definidos estos conceptos, describir la acción de parametrizar es la siguiente parte, como ya se mencionó anteriormente, la implementación de este concepto en las investigaciones de carácter sociocultural está siempre presente, como es el caso del artículo *La parametrización en la investigación educativa* que define su utilidad:

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

(...) tanto para realizar la construcción de indagaciones empíricas como teóricas, a partir de descomponer el objeto y/o campo de estudio, por lo general muy amplios y emitir juicios de valor metodológico acerca del fenómeno u objeto investigado. La finalidad de la parametrización es adentrarnos en el fenómeno u objeto que se investiga y puede servir para diagnóstico, caracterización, validación, comprobación, demostración y constatación del proceso investigado. (Añorga Morales y otros, julio-diciembre 2008)

En el caso de este proyecto profesionalizante, la “parametrización” nos ayudará a establecer indagaciones empíricas y teóricas resultado de los diferentes parámetros que se recopilarán. Como se mencionó anteriormente algunos datos cuantitativos ya son proporcionados por las plataformas de alojamiento (RSS), como es el caso del número de oyentes, que incluye número de seguidores por mes, número de escuchas por mes y total de plays por mes.

Además de los parámetros cuantitativos, los parámetros cualitativos juegan un papel clave en la comprensión profunda de la interacción del público con el contenido del Podcast. En este sentido, se proponen variables relacionadas con la calidad de la escucha y la percepción del oyente respecto al análisis de las obras de arte presentadas. Estos parámetros cualitativos serán medidos a través de encuestas, comentarios en plataformas, y análisis de interacciones en redes sociales, generando información sobre cómo los episodios impactan a los oyentes en términos de contenido, relevancia cultural, claridad y atractivo de los temas tratados.

Un ejemplo de parámetro cualitativo será la “percepción de valor educativo”, que recogerá las opiniones de los oyentes acerca de la profundidad y la utilidad del análisis de las obras. Este parámetro podrá medirse mediante encuestas pos-episodio, en las que se preguntará a los oyentes si el contenido contribuyó a su comprensión de movimientos artísticos, estilos o artistas específicos. Otro parámetro será el “nivel de conexión emocional”, que pretende medir cómo los oyentes responden emocionalmente a los análisis, tomando en cuenta su disposición para recomendar el Podcast, la frecuencia con la que regresan a escuchar más episodios, o si sienten un apego hacia los temas discutidos.

Estos parámetros cualitativos no solo permitirán medir el nivel de impacto del Podcast en la audiencia, sino también su capacidad para generar reflexión crítica sobre el arte. El uso

de técnicas de análisis de sentimientos a través de comentarios escritos y reseñas también será fundamental para evaluar las respuestas subjetivas de la audiencia, complementando los datos cuantitativos. De esta manera, la parametrización en este proyecto proporcionará una visión holística, integrando lo cuantitativo y lo cualitativo para evaluar el éxito del Podcast.

3.5 FLUJO DE TRABAJO DE UN PODCAST AUTOGESTIVO

La producción de un Podcast autogestivo sigue un esquema que, aunque basado en los procesos tradicionales de producción audiovisual, requiere una gestión optimizada de los recursos y la implementación de una estructura flexible. En un proyecto profesionalizante, donde se busca democratizar el acceso a contenido cultural, el flujo de trabajo debe contemplar tanto las necesidades técnicas como los objetivos creativos, priorizando siempre la independencia en las decisiones y el control sobre los contenidos generados.

El proceso de preproducción es esencial para asegurar el éxito de un Podcast autogestivo, ya que en esta etapa se establecen los cimientos sobre los que se desarrollará el resto del proyecto. La preproducción incluye la conceptualización del Podcast, donde se definen tanto la línea temática como la audiencia objetivo. En este caso, se abordarán manifestaciones artísticas desde el siglo XIX hasta la actualidad, por lo que es fundamental realizar una investigación detallada de los temas a tratar, asegurando que los episodios tengan una narrativa clara y atractiva para el oyente. Asimismo, es crucial la creación de guiones o escaletas que guíen la grabación, especialmente cuando se trata de un Podcast con un enfoque educativo y artístico, ya que estos documentos estructuran el contenido y establecen el ritmo de los episodios.

En cuanto a la producción, uno de los aspectos más desafiantes de un Podcast autogestivo es la grabación eficiente del contenido con recursos limitados. Este tipo de proyectos suelen depender de equipo técnico asequible y del trabajo multitarea del equipo de producción, lo que implica que las responsabilidades como la operación de cámaras, micrófonos y software de grabación recaen sobre un grupo reducido de personas o incluso un solo individuo. Durante esta fase, se implementan las estrategias de grabación previamente establecidas, asegurando que se logre la mejor calidad de sonido y, en algunos casos, de video. Para el proyecto profesionalizante, este proceso incluirá tanto la captura de

audio de alta calidad como la grabación de material visual que acompañe la narrativa del Podcast.

Finalmente, la postproducción en un Podcast autogestivo implica la edición del contenido, donde se pulen aspectos como la calidad del audio, la inserción de música, efectos sonoros y cualquier otro elemento gráfico o visual que complemente el episodio. En esta fase también se realiza la corrección de posibles errores de grabación y se ajusta la duración del episodio para que se ajuste a los parámetros previamente definidos. En proyectos como este, la postproducción no solo mejora el producto final, sino que también permite agregar un valor estético y educativo que resuene con la audiencia. Las plataformas de distribución y alojamiento RSS, proporcionan un espacio donde se comparten los episodios finalizados, ofreciendo métricas útiles que permiten ajustar y mejorar el flujo de trabajo en futuros episodios.

3.6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS EN LA PRODUCCIÓN DE PODCAST

El guion constituye el armazón estructural de cualquier producción narrativa, y en el caso del podcast, actúa como un diseño verbal que anticipa la experiencia auditiva. Para Robert McKee, “una historia bien construida es una metáfora de la vida” (McKee, 2002, p. 45), lo cual implica que el guionista no solo organiza hechos, sino que los dota de sentido. En el podcast, este diseño se vuelve esencial para construir ritmo, tensión y progresión emocional. El guion establece la voz del proyecto, define los personajes sonoros (incluso si son reales) y permite que la edición se base en intenciones previas más que en la improvisación. Esto conecta con principios del cine clásico que también priorizan una estructura narrativa con clímax, desarrollo y resolución, adaptados aquí al formato sonoro.

El sonido, más allá de su dimensión física, posee una función narrativa y simbólica fundamental. Según Cuadrado y Domínguez (2019), el sonido se percibe no solo a través del oído, sino como una experiencia psicoacústica influida por la cultura, la emoción y la expectativa (Cuadrado Méndez, 2019, p. 23). La amplitud, la frecuencia y el timbre son parámetros técnicos que afectan la expresividad: un sonido grave y envolvente puede generar intimidad o misterio, mientras que uno agudo y brillante evoca alerta o entusiasmo. A ello se suma la percepción direccional, importante en la edición estéreo o binaural. Así, entender el

sonido no solo desde su registro físico, como explican los principios del movimiento armónico (SCEA., 2020), sino también desde su percepción cultural, permite diseñar experiencias inmersivas y significativas en los podcasts.

La producción de un podcast implica una cadena técnica que incluye captura, edición y mezcla. Según Cuadrado y Domínguez (2019), esta cadena debe responder a criterios de fidelidad, rango dinámico y direccionalidad del micrófono (Cuadrado Méndez, 2019, p. 53). En este contexto, los modelos autogestivos se basan en sistemas accesibles, pero estratégicamente seleccionados: micrófonos de condensador para voces claras, grabadoras portátiles para entrevistas, y softwares libres como Audacity para edición básica. McKee (2002) destaca la importancia de que el diseño técnico esté subordinado a la intención narrativa, lo cual coincide con el planteamiento de que las herramientas deben elegirse según el efecto deseado y no al revés. El conocimiento técnico, lejos de ser accesorio, es esencial para asegurar que la expresividad no se vea mermada por decisiones mal informadas.

El montaje, en palabras de Eisenstein (1986), es la herramienta que permite construir sentido a partir del choque entre imágenes o sonidos. En el ámbito del podcast, aunque el lenguaje sea exclusivamente sonoro, los principios dialécticos del montaje siguen vigentes. La yuxtaposición de sonidos (diálogos, silencios, música, efectos) permite crear atmósferas, ritmos e incluso significados no evidentes en los elementos aislados. Eisenstein concebía el montaje no como una técnica mecánica, sino como una forma de pensamiento (Eisenstein, 1986, p. 72), lo cual se traduce en el podcast como la posibilidad de inducir emociones o reflexiones a través de cortes estratégicos, repeticiones, contrastes o aceleraciones. Esta visión ofrece un fundamento riguroso para la edición creativa en proyectos sonoros, aun en contextos autogestivos.

Aunque el podcast es esencialmente sonoro, muchas producciones contemporáneas incorporan video, lo cual implica considerar la iluminación como parte de su lenguaje expresivo. Según Gutiérrez San Miguel (2002), la luz no solo sirve para ver, sino que “modifica las actitudes emocionales del espectador” (Gutiérrez San Miguel, 2002, p. 101). En este sentido, la iluminación se convierte en un dispositivo semiótico que orienta la recepción. Desde una perspectiva histórica, la evolución del cine y el teatro ha demostrado que la luz dirigida y controlada no es solo una necesidad técnica, sino una estrategia

simbólica (Sánchez Vidal, 1997, citado en La historia de la iluminación, 2002, p. 331). El dominio básico de estos elementos es crucial cuando el podcast se extiende a plataformas audiovisuales como YouTube, donde la imagen también cuenta para la experiencia narrativa.

3.7 DIMENSIONES EXPRESIVAS COMO BASE PARA LA PARAMETRIZACIÓN DEL PODCAST

La incorporación del concepto de parametrización en el análisis de proyectos como *Los Misterios del Arte* no puede entenderse sin considerar los fundamentos técnicos que configuran su estructura comunicativa. Elementos como el guion, el diseño sonoro, el montaje y, en algunos casos, la iluminación audiovisual, inciden directamente en la experiencia del oyente. Estos aspectos no solo configuran la forma del contenido, sino que determinan la manera en que será percibido, valorado y recordado. Por ello, los parámetros elegidos para medir el impacto del podcast deben corresponder a estos fundamentos. Así, el ritmo narrativo derivado del guion, la atmósfera sonora construida a partir de técnicas específicas de grabación, o el uso expresivo de los silencios en el montaje, se traducen en indicadores medibles tanto en el plano estadístico como en el cualitativo. La parametrización, en este contexto, adquiere sentido como herramienta que articula dimensiones expresivas con criterios analíticos rigurosos.

En este sentido, la propuesta de parametrización del presente proyecto se fundamenta en una comprensión integral de los elementos técnicos que intervienen en la producción sonora y audiovisual. El análisis de variables como la percepción de valor educativo o el nivel de conexión emocional no es arbitrario: se vincula directamente con decisiones formales que el podcast establece desde su diseño. Por ejemplo, una iluminación cuidadosamente empleada en episodios audiovisuales puede reforzar el tono narrativo, así como una composición sonora binaural puede potenciar la inmersión y, con ello, la respuesta emocional del oyente. Estas elecciones se parametrizan a través de herramientas como encuestas, comentarios en redes o análisis de sentimiento. Lo técnico y lo perceptual se entrelazan, permitiendo evaluar cómo una narración construida con recursos expresivos rigurosos genera, o no, un impacto significativo en la audiencia. Así, *Los Misterios del Arte* se convierte también en un espacio de investigación aplicada sobre los efectos de la producción cultural digital.

3.8 MODELO DE DISEÑO INTEGRAL

El *Modelo de Diseño Integral* se construye como una herramienta metodológica de carácter analítico y proyectivo que no debe confundirse con una metodología en sí misma. Su propósito principal es intervenir problemáticas de diversa índole, incluyendo aquellas relacionadas con procesos sociales, culturales, educativos o creativos. El valor de este modelo radica en su capacidad para identificar, analizar e interrelacionar variables dentro de una red sistémica compleja, permitiendo una lectura profunda del problema y el diseño de soluciones situadas. Este enfoque se sustenta en la necesidad de comprender los sistemas como conjuntos dinámicos e interdependientes, una noción proveniente de la Teoría General de Sistemas, la cual sostiene que “un sistema es un conjunto de elementos en interacción” (Alfonsín, 2009, p. 4). Esta visión integral permite al diseño trascender la superficie estética y convertirse en una herramienta estratégica de transformación contextual.

La Teoría General de Sistemas, formulada por Ludwig von Bertalanffy, propone un marco conceptual que se aleja del pensamiento lineal y se aproxima a una visión holística del conocimiento. Esta teoría se ha consolidado como base estructural de modelos de intervención como el Diseño Integral, al considerar que los problemas sociales, artísticos o tecnológicos no pueden analizarse de forma aislada. De acuerdo con Alfonsín (2009), la TGS aporta una visión de totalidad, donde cada componente afecta y es afectado por los demás, lo que resulta clave para enfrentar problemáticas interrelacionadas. Esta mirada encuentra una continuidad conceptual en la Teoría Transdisciplinar, que busca trascender los límites entre disciplinas para construir saberes comunes y compartidos, orientados a la transformación. Como señala Nicolescu (2008), “la transdisciplina no es un nuevo sistema de disciplinas, sino una forma de pensamiento que integra y supera sus fronteras” (2008, pág. 14).

El *Modelo de Diseño Integral* toma estos fundamentos teóricos y los articula en una estructura que permite analizar las problemáticas desde una perspectiva situada, social y creativa. Este modelo nace en el contexto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la intención de ofrecer a los estudiantes de diseño una guía metodológica para abordar problemáticas reales fuera del aula. Aunque su aplicación comenzó en el ámbito académico, sus principios son extrapolables a múltiples contextos profesionales. Como indican sus creadores, Ricardo López León y Alma Rosa Real P., este modelo parte de una perspectiva

de diagnóstico que “identifica quiénes son los actores involucrados, quiénes y cómo colaboran en la aparición y mantenimiento del problema y en su solución” (López León, 2023, p. 6). Esta fase inicial permite trazar una cartografía de relaciones clave para diseñar intervenciones eficaces y sostenibles.

En el caso del presente proyecto profesionalizante, un podcast autogestivo sobre arte producido en idioma español, el *Modelo de Diseño Integral* se emplea como una guía para reconocer las dimensiones técnicas, discursivas, narrativas y sociales que deben atenderse en el proceso de planeación e implementación. Gracias a su enfoque holístico, este modelo permite estructurar fases de análisis, diseño, implementación y evaluación. A diferencia de otras herramientas fragmentadas, esta metodología no se centra solo en el producto final, sino que presta atención a la red de relaciones, saberes y prácticas involucradas en cada etapa del proceso. Así, el Diseño Integral se convierte en un dispositivo epistemológico que responde a la complejidad del campo artístico y cultural. Como afirma López León (2023), “las soluciones de diseño deben integrarse en esa red para hacer frente a esa problemática” (López León, 2023, p. 6).

4. DISEÑO DE INTERVENCIÓN

El diseño de intervención de este proyecto parte de la necesidad de estructurar metodológicamente la producción del podcast *Los Misterios del Arte*, el cual se concibe como una propuesta autogestiva orientada a la divulgación crítica y accesible de manifestaciones artísticas desde el siglo XIX hasta la actualidad. A partir de un diagnóstico detallado de los públicos, necesidades y recursos disponibles, se determinó una estrategia dividida en tres fases: preproducción, producción y postproducción. Esta estructura permite abordar el desarrollo del podcast de forma ordenada, flexible y coherente con sus objetivos comunicativos. En congruencia con el plan de trabajo presentado ante el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), se definió que el eje temático del proyecto giraría en torno a cuatro obras clave del artista Saturnino Herrán. Esta decisión no solo responde a criterios estéticos y pedagógicos, sino que otorga también dirección, profundidad y coherencia al enfoque del contenido.

4.1 OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

La intervención planteada busca consolidar un espacio de diálogo accesible y riguroso en torno al arte, mediante el uso de recursos digitales que permitan acercar contenidos especializados a públicos diversos. En lugar de iniciar con una descripción técnica del proyecto, se parte de una necesidad concreta: generar una experiencia formativa significativa que conecte con estudiantes, docentes y entusiastas del arte desde plataformas que les resulten familiares y cómodas. Así, *Los Misterios del Arte* se propone como una vía para profundizar en la apreciación de obras clave del patrimonio artístico, mediante una narrativa que combine análisis estético, contexto histórico y reflexión crítica. Esta decisión responde tanto a un interés por renovar las formas de divulgación cultural como al compromiso con el aprovechamiento de medios digitales como Spotify, YouTube e Instagram, favoreciendo el acceso libre al conocimiento artístico.

El eje temático de esta primera temporada se centra en cuatro obras del pintor Saturnino Herrán, figura fundamental del arte mexicano cuya elección está motivada por su relevancia cultural y por su fuerte vínculo con el estado de Aguascalientes. Esta orientación no es arbitraria: permite construir una propuesta de intervención anclada en lo local pero proyectada hacia públicos más amplios. Además, se apostó por integrar voces expertas provenientes del mismo entorno, fortaleciendo así las redes de colaboración con agentes culturales regionales. Los objetivos de esta intervención se articulan en torno a esta estructura: cada episodio se concibe como una unidad que convoca a la reflexión desde múltiples perspectivas, aprovechando tanto los recursos técnicos disponibles como las capacidades analíticas de los participantes. La obra de Herrán, por su potencia simbólica y su vigencia temática, sirve como catalizador para el diálogo.

La intervención se organiza metodológicamente en tres etapas: introducción, desarrollo y cierre. Durante la primera se realizarán acciones de sensibilización y promoción en redes sociales, buscando posicionar el podcast y generar expectativa entre los públicos meta. En la etapa de desarrollo, se llevará a cabo la producción y publicación de los episodios, acompañados de materiales de apoyo que amplíen su alcance. Finalmente, el cierre incluirá acciones de evaluación mediante encuestas, análisis de métricas y recopilación de comentarios del público. Esta estructura no solo responde a criterios técnicos de planeación,

sino que también permite establecer un ritmo de trabajo claro y sostenible. A través de esta intervención escalonada se espera no solo alcanzar a una audiencia determinada, sino también construir una relación continua con ella, fomentando el pensamiento crítico y la participación.

Complementariamente, uno de los objetivos específicos de esta intervención es generar condiciones para su continuidad y expansión. Para ello, se plantea desarrollar un kit de medios basado en los resultados de la primera temporada, que incluya estadísticas de audiencia, perfiles demográficos, ejemplos de contenido y retroalimentación de los oyentes. Este instrumento será clave para buscar alianzas con instituciones, gestores y posibles patrocinadores interesados en apoyar futuras emisiones del podcast. Asimismo, la integración de herramientas de parametrización permitirá una evaluación más precisa del impacto de cada episodio, facilitando la toma de decisiones para mejorar el contenido y su difusión. De esta manera, el proyecto no solo cumple con los objetivos planteados para esta primera etapa, sino que sienta las bases para un modelo de intervención sostenible y adaptable a otros contextos culturales.

4.2 METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

Desde sus primeras etapas, la producción del podcast *Los Misterios del Arte* tomó como base los lineamientos expuestos en la Fundamentación Teórica, en especial el uso del modelo de Diseño Integral y del formato conversacional guionado o chatcast. Este enfoque no solo permitió estructurar los contenidos de forma clara, sino también ofrecer un espacio narrativo dinámico y accesible. Durante la realización de los episodios, se comprobó que el uso del guion —inspirado en técnicas del guion cinematográfico— ayudó a establecer un ritmo narrativo constante y a garantizar que los temas clave fueran abordados con claridad. Sin embargo, como se anticipaba, la naturaleza conversacional de las entrevistas permitió que las charlas tomaran caminos inesperados, lo cual enriqueció las discusiones. Esta combinación entre planificación estructurada y espontaneidad resultó fundamental para mantener el equilibrio entre profundidad analítica y cercanía con el público.

Asimismo, muchos de los elementos técnicos mencionados en la Fundamentación Teórica fueron esenciales para asegurar la calidad profesional del contenido. La elección de una interfaz de audio portátil y micrófonos adecuados, tal como se propuso, permitió resolver

problemas comunes de ruido eléctrico y garantizar una señal estable y clara. Aunque el espacio de grabación no contaba con un tratamiento acústico profesional, la disposición del equipo y la atención al diseño sonoro contribuyeron a que el resultado auditivo fuera altamente satisfactorio. Este aprendizaje confirmó que, en proyectos autogestivos, una planeación técnica bien fundamentada puede suplir limitaciones estructurales. La implementación práctica de estas decisiones no solo reafirmó la pertinencia del modelo propuesto, sino que también permitió una experiencia de producción más fluida, profesional y adaptada a los recursos disponibles.

4.2.1 Plan de intervención estratégica

El uso del guion como base estructural del podcast fue uno de los pilares metodológicos más sólidos de esta intervención. Desde la planeación, se optó por trabajar con un formato conversacional guionado que permitiera definir la intención narrativa de cada episodio sin perder la fluidez del diálogo. En la práctica, esto resultó clave para mantener el ritmo y asegurar que las ideas centrales se abordaran con claridad. Sin embargo, durante las grabaciones, se comprobó que las conversaciones con los invitados adquirían matices inesperados, lo que llevó a ajustes sobre la marcha. Esta flexibilidad no contradujo la planificación previa, sino que confirmó que el guion era una guía viva más que una estructura rígida. Así, el equilibrio entre previsión y espontaneidad dio como resultado episodios que conservaron cohesión narrativa sin sacrificar la naturalidad de la conversación, tal como se preveía desde el modelo teórico adoptado en la fundamentación.

En cuanto al diseño sonoro, los principios técnicos abordados en la fundamentación fueron determinantes para lograr un resultado profesional, incluso dentro de un entorno autogestivo. Se priorizó la elección de micrófonos adecuados para captar voces con claridad y se tuvo especial cuidado en la disposición espacial del equipo. Aunque el espacio de grabación no contaba con un tratamiento acústico profesional, se tomaron decisiones que minimizaron las reflexiones sonoras, como la colocación de cortinas gruesas y el uso de mobiliario que absorbiera el rebote del sonido. Estos ajustes, junto con una cadena de captura y monitoreo eficaz, permitieron registrar un audio limpio, cálido y envolvente. En la edición, se aplicaron filtros para controlar las frecuencias no deseadas y se respetó la intención emocional del sonido, lo que reforzó la dimensión psicoacústica descrita en la

fundamentación. La atención al detalle en este apartado fue clave para la experiencia inmersiva que se buscaba transmitir.

El montaje se concibió como una herramienta expresiva más que como una tarea meramente técnica. A partir de los principios propuestos por Eisenstein sobre el choque y la yuxtaposición de elementos, se experimentó con la edición como un proceso creativo para generar atmósferas, ritmos y contrastes narrativos. Durante la edición de los episodios, fue común encontrar momentos donde una pausa bien colocada, una repetición sutil o la entrada gradual de un fondo sonoro generaban efectos emocionales no previstos en la grabación original. Esta exploración deliberada del montaje permitió moldear el discurso sonoro y hacer más accesibles los temas tratados, sin perder profundidad. El trabajo de posproducción fue así una extensión del guion: retomaba su intención, pero la reinterpretaba a partir de lo grabado, permitiendo inducir reflexiones o sensaciones a través del ritmo y la construcción simbólica del sonido. Esto confirmó que, incluso con recursos limitados, la edición creativa podía ser una herramienta poderosa de sentido.

La incorporación del video implicó atender aspectos visuales que, aunque no fueron el foco inicial del proyecto, resultaron esenciales al extender el podcast a plataformas como YouTube. Uno de los principales retos fue la iluminación. En los primeros ensayos, se identificó un contraluz que afectaba la visibilidad del entrevistado; esto se resolvió reconfigurando el set y utilizando fuentes de luz lateral suave que dirigieran la atención al rostro sin generar sombras duras. La solución, aunque sencilla, transformó la calidad visual de los episodios. Asimismo, se eligieron encuadres que respetaran la atmósfera íntima del formato conversacional sin caer en rigidez. La experiencia confirmó lo expuesto en la fundamentación: la luz no solo permite ver, sino que orienta emocionalmente la recepción. Aunque los recursos fueron limitados, la intención expresiva estuvo siempre presente, lo cual demuestra que, en un entorno autogestivo, la creatividad técnica puede suplir la falta de equipo profesional cuando existe un plan narrativo claro.

4.2.2 Diseño de la intervención del Podcast *Los Misterios del Arte*

En esta segunda etapa, el Diseño Integral plantea la formulación de un plan de acción estructurado para atender las necesidades detectadas y guiar la ejecución del podcast *Los Misterios del Arte* de manera sistemática. Este plan de trabajo se divide en tres etapas clave:

preproducción, producción y postproducción, las cuales permiten una mejor organización de los recursos, tiempos y objetivos específicos de cada fase. Estas etapas no solo garantizan una planificación efectiva, sino que también facilitan la adaptación del contenido según las necesidades del público objetivo y las condiciones técnicas de producción. Es importante advertir que aquí estos procesos serán descritos de forma consecutiva para su mejor entendimiento y clasificación, aun así, muchos de ellos se realizaron de forma simultánea debido a la naturaleza del proyecto y que suele ser común en producciones audiovisuales.

4.2.2.1 Preproducción

La preproducción constituye una fase metodológica esencial dentro del diseño y desarrollo del proyecto *Los Misterios del Arte*, pues en ella se configuran los principios conceptuales, técnicos y organizativos que sostienen la estructura general del Podcast. Este momento inicial no se limita a la planeación logística, sino que representa un proceso reflexivo en el que convergen la definición del enfoque comunicativo, la delimitación de los objetivos narrativos y la planeación de los recursos materiales y humanos. En el contexto de un proyecto autogestivo de apreciación artística, la preproducción se convierte en el espacio de articulación entre la intención estética y la estrategia de mediación cultural, estableciendo las bases para una ejecución coherente, sustentada y viable.

La fase de preproducción responde a la necesidad de construir una plataforma conceptual sólida que oriente las decisiones posteriores. En esta etapa, el análisis de referentes teóricos y la revisión de obras y contextos artísticos cumplen una función estructural: permiten establecer el marco interpretativo desde el cual se abordarán los contenidos del podcast. Dicho proceso no busca únicamente reunir información, sino jerarquizarla, comprenderla y traducirla en un lenguaje accesible que conecte con el público contemporáneo. La investigación, por tanto, se concibe como una práctica de mediación previa que define el tono y la profundidad de la propuesta discursiva, al mismo tiempo que organiza los temas y enfoques que darán sentido a cada episodio.

Asimismo, dentro de la preproducción se desarrollan los lineamientos narrativos que determinan la manera en que el proyecto se comunica. La escritura de guiones y la definición de estructuras discursivas constituyen un ejercicio metodológico orientado a la construcción

de sentido: cada episodio requiere un hilo conductor que relacione las dimensiones estética, histórica y emocional del arte con la experiencia del oyente. En esta fase se establecen también las dinámicas conversacionales, los tiempos narrativos y los puntos de inflexión del discurso sonoro y visual. La elaboración de guiones, entendida como una herramienta de planeación conceptual, permite prever las transiciones, los momentos de énfasis y los recursos expresivos que articularán el relato del podcast.

Otro aspecto fundamental de esta etapa corresponde a la definición de los colaboradores y expertos invitados, cuyo papel se enmarca dentro del diseño metodológico del proyecto. La selección de voces especializadas no responde a una lógica de validación académica, sino a la intención de generar un diálogo plural y multidisciplinario en torno a las obras abordadas. De esta manera, la preproducción implica también la planificación de un tejido discursivo compartido, donde cada interlocutor aporta una mirada distinta que enriquece la interpretación y promueve la reflexión crítica del público. La invitación de especialistas se considera, entonces, parte del diseño comunicativo y no un mero elemento complementario de producción.

En el plano técnico, la preproducción contempla la planificación de los recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la calidad y coherencia del producto final. Este componente incluye la elección de herramientas adecuadas para la grabación, edición y difusión, pero entendidas no solo desde una dimensión operativa, sino como decisiones metodológicas que reflejan la naturaleza autogestiva del proyecto. La planeación del equipamiento, los espacios de registro y las condiciones sonoras y visuales tiene como objetivo anticipar los posibles desafíos de producción y asegurar que el desarrollo del podcast mantenga una identidad estética constante, adaptable a distintos contextos y limitaciones.

Entonces, la preproducción se concibe como el momento de síntesis en el que confluyen las dimensiones teóricas, técnica y organizativa del proyecto. A través de esta fase, se configuran los criterios que guiarán la producción y la postproducción, definiendo los parámetros estéticos, discursivos y logísticos que harán posible la materialización de *Los Misterios del Arte*. Este apartado no se entiende como una instancia preliminar aislada, sino como un componente integral del proceso creativo que orienta la coherencia general de la intervención y delimita los alcances de su posterior desarrollo.

4.2.2.2 Producción

La fase de producción constituye el punto de convergencia entre la planeación conceptual y la materialización técnica del proyecto *Los Misterios del Arte*. En esta etapa se implementan las estrategias que transforman los lineamientos teóricos y narrativos de la preproducción en una práctica audiovisual concreta. La primera temporada del podcast contempla cuatro episodios dedicados a la obra del pintor Saturnino Herrán, cuya selección responde a la intención de generar un discurso que articule la apreciación estética con la mediación cultural en entornos digitales. En este sentido, la producción no solo implica la realización de los contenidos, sino también la construcción de un espacio de diálogo que traduce las ideas en experiencias sensoriales y comunicativas coherentes.

Desde una perspectiva metodológica, la producción se concibe como el momento en que la estructura discursiva se traduce en lenguaje audiovisual. La puesta en escena, el manejo del sonido y la composición visual son considerados elementos de significación que sostienen el relato del podcast. Cada decisión técnica adquiere un sentido metodológico: la iluminación, el encuadre y el ritmo de edición no son aspectos secundarios, sino recursos que permiten fortalecer la claridad conceptual y emocional del discurso. En este contexto, la producción se convierte en un ejercicio de síntesis donde confluyen los planos de la mediación estética, la narrativa y la autogestión técnica.

La elección de un estudio de música como Distorsión respondió a una reflexión sobre las condiciones acústicas, visuales y simbólicas necesarias para el desarrollo del proyecto. Este tipo de entorno ofrece la posibilidad de adaptar el espacio a las necesidades del formato conversacional, garantizando control sonoro y flexibilidad escénica. Además, la presencia de instrumentos, texturas y materiales propios de un ambiente musical aporta un marco semiótico que refuerza la identidad visual y conceptual del podcast. Así, el espacio de producción no se entiende como un mero contenedor físico, sino como un componente activo del proceso de significación que dialoga con el contenido artístico abordado.

Dentro de esta fase, la dirección y la interlocución adquieren un papel central. La producción de los episodios se basa en la construcción de un intercambio dialógico entre el conductor y los invitados, lo que convierte la conversación en una metodología de creación y mediación. Este diálogo, más que reproducir un formato de entrevista tradicional, busca

generar un encuentro reflexivo donde la interpretación de las obras de arte emerja de la interacción y la reciprocidad discursiva.

La figura del conductor opera como mediador entre el conocimiento especializado y el público, articulando las distintas perspectivas en un lenguaje comprensible sin sacrificar la profundidad del análisis. En este proyecto, esta función adquiere una particular relevancia debido a que tanto la conducción como la producción recaen en una misma persona, lo cual implica asumir una dinámica multitareas que se construye desde la preproducción. Esto incluye la elaboración del guion, la planeación del ritmo narrativo, la gestión del espacio de grabación y la selección de los invitados, elementos que deben articularse de manera precisa para garantizar coherencia interna en cada capítulo. La simultaneidad de estos roles exige un control integral del proceso creativo y técnico, reforzando la importancia de comprender la conducción no solo como un ejercicio de diálogo, sino también como una labor de organización y toma de decisiones que sostiene la estructura completa del videopodcast.

4.2.2.3 Postproducción

La postproducción se concibió desde el diseño metodológico de *Los Misterios del Arte* como una fase articulada al proceso creativo y no únicamente como una etapa técnica posterior. Desde la planeación del proyecto, esta fase fue pensada como el momento en el que se integrarían los componentes narrativos, visuales y sonoros para consolidar una unidad estética coherente. En ese sentido, la postproducción se planificó con base en el guion técnico de cada episodio, anticipando el uso de elementos sonoros y visuales que acompañarían la narrativa. Para el diseño del sonido se establecieron tres categorías fundamentales: MSK (música), SFX (efectos sonoros) y AMB (ambientes). Cada una de ellas se definió con la intención de reforzar el sentido discursivo del Podcast: la música como hilo emocional y estructural, los efectos sonoros como recursos de acentuación expresiva y los ambientes como soporte inmersivo que dotaría de profundidad espacial al relato. De esta manera, la postproducción se proyectó como una extensión natural de la escritura y la dirección, garantizando la continuidad del lenguaje artístico planteado desde la preproducción.

En cuanto a la planeación de la edición, se estableció un sistema de trabajo progresivo que permitiera mantener un flujo continuo entre las fases de grabación y montaje. Se determinó que la edición de cada episodio iniciaría conforme se concluyera la grabación del

anterior, de modo que la reflexión sobre el contenido y su tratamiento formal ocurrieran de manera simultánea. Este enfoque metodológico permitió que el proceso de edición no se limitara a un ejercicio técnico, sino que funcionara como una instancia de revisión conceptual donde se afinaban los tiempos narrativos, los énfasis discursivos y la organización del relato. La estructura de trabajo adoptada, además de optimizar los recursos disponibles, favoreció la coherencia entre los distintos capítulos, asegurando un desarrollo armónico entre la continuidad del contenido y la evolución estética del proyecto.

La construcción de la identidad visual y sonora del podcast se abordó también como un ejercicio de planeación metodológica. Se definieron criterios de color, ritmo y textura sonora que respondieran al carácter reflexivo y sensible del proyecto. La atmósfera visual se concibió con predominancia de tonos neutros y contrastes suaves, buscando transmitir una sensación de intimidad y enfoque en la palabra, mientras que el diseño sonoro priorizó una mezcla equilibrada entre voz y ambientación, de modo que la narración principal mantuviera claridad y profundidad emocional. Estos lineamientos fueron pensados para que cada episodio mantuviera una identidad constante, capaz de evocar la contemplación y el diálogo en torno al arte sin recurrir a excesos técnicos o efectos distractores. En ese sentido, la postproducción no se entendió como una fase de embellecimiento, sino como una estrategia de coherencia discursiva que consolidaba el tono y la personalidad del Podcast.

La postproducción fue proyectada como el punto de integración de todas las decisiones conceptuales y estéticas desarrolladas en las etapas previas. A través de ella se buscó garantizar la unidad perceptiva del proyecto y su capacidad de comunicar con claridad los valores que lo sustentan: la apreciación del arte, la reflexión crítica y la mediación cultural. Desde esta perspectiva, la postproducción se configuró como una práctica de síntesis y ajuste, orientada a transformar la planificación teórica en una experiencia comunicativa completa. Con ello, *Los Misterios del Arte* consolida en esta fase el equilibrio entre su intención educativa, su dimensión estética y su viabilidad técnica dentro del entorno digital.

4.2.3 La guionización

La guionización dentro de *Los Misterios del Arte* se configuró como uno de los procesos más relevantes de la preproducción, no solo por su función organizativa sino porque permitió definir el tono discursivo y la orientación narrativa de cada capítulo. El guion nunca operó como un texto rígido, sino como un mapa conceptual que establecía las coordenadas del episodio sin determinar de forma absoluta su desarrollo. Esta cualidad era indispensable para mantener la esencia conversacional del formato “chatcast”, donde la espontaneidad y el intercambio genuino con el invitado constituyen la materia viva del contenido.

El orden interno del guion se definía por el ritmo conversacional más que por una estructura estrictamente académica. Si bien la introducción se trabajaba con anticipación y requería un proceso riguroso de investigación, la selección del invitado era, en la práctica, el momento donde se establecía la verdadera planificación del episodio. A partir de allí, el guion funcionaba como guía flexible que me permitía retomar puntos esenciales sin interrumpir la naturalidad del diálogo. Durante la grabación, el texto permanecía visible en el celular únicamente como recordatorio temático, pues la conversación debía fluir sin la sensación de lectura o actuación. De esta manera, el guion equilibraba la libertad propia del formato con la intención editorial del proyecto.

El uso del guion también se vinculó estrechamente con la construcción del *rapport* con los invitados. No se les enviaba una guía previa, ya que la dinámica del formato buscaba partir de la espontaneidad y de la autenticidad de sus interpretaciones. En cambio, la conversación previa al inicio de la grabación (mientras se ajustaba la iluminación y el equipo técnico) se convirtió en un espacio esencial para construir confianza, identificar el ritmo comunicativo del invitado y preparar el terreno para una conversación fluida. Si durante la sesión el diálogo se desviaba demasiado, recurría al guion no para imponer un orden artificial, sino para reorientar el rumbo de forma sutil, cuidando siempre que el episodio mantuviera coherencia narrativa y concordancia con su duración estimada.

Uno de los aprendizajes más significativos de este proceso fue comprender que el guion funciona, en cualquier proyecto audiovisual, como memoria viva de las decisiones creativas. Su presencia permite sostener la intención conceptual del episodio, evitar omisiones importantes y equilibrar el análisis técnico con la sensibilidad narrativa que un

proyecto de apreciación artística requiere. En mi caso, la guionización también me ayudó a evitar extremos: ni caer en tecnicismos que pudieran alejar al público, ni simplificar en exceso contenidos que merecen ser tratados con profundidad. Ese punto medio entre la claridad accesible y la densidad conceptual, se convirtió en una búsqueda constante a lo largo de la temporada.

Reflexionar sobre la guionización desde mi doble rol como conductor y productor me permitió identificar la relevancia que este proceso tiene para la autogestión. El guion no solo ordenaba el flujo narrativo del episodio, sino que articulaba el trabajo técnico, la intencionalidad estética y la perspectiva crítica de cada capítulo. Ser responsable de ambos roles exigió una atención integral a las implicaciones del guion dentro de todo el proceso creativo: desde la preproducción hasta el momento en que pronunciaba la frase final. Así, la guionización se consolidó como una herramienta que no solo organizaba ideas, sino que sostenía la identidad del proyecto y permitía que cada conversación encontrara su forma sin perder su fondo.

4.2.4 Diseño de la parametrización

Dentro del diseño de intervención, la parametrización se planteó como una herramienta indispensable para comprender el comportamiento del podcast una vez puesto en circulación y, al mismo tiempo, como un recurso que permitiría articular las intenciones narrativas, técnicas y conceptuales del proyecto con las dinámicas reales de consumo en plataformas digitales. Dado que *Los Misterios del Arte* se concibe como un podcast autogestivo que busca dialogar con públicos contemporáneos, la parametrización no solo adquiere una utilidad técnica, sino que se configura como un eje que sostiene la claridad del proyecto a largo plazo.

El propósito de parametrizar el podcast no surgió únicamente del interés por obtener datos cuantitativos, sino de la necesidad de construir un puente entre entretener mientras se aprende sobre arte y la manera en que la audiencia podría relacionarse con ese contenido. Así, la parametrización se pensó como un conjunto de criterios que permitirían observar elementos esenciales del formato conversacional guionado: su ritmo, su capacidad para sostener interés, la claridad interna del episodio y la recepción emocional de los momentos anecdóticos. Estos parámetros proyectados ofrecían un marco que permitiría, posteriormente, evaluar la coherencia entre la planeación y la ejecución del podcast.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Durante la etapa de diseño, se estableció una serie de criterios que orientarían el análisis futuro de cada capítulo. Entre ellos se consideró necesario observar la fluidez del ritmo conversacional, la claridad narrativa dentro de un formato que propone una conversación guiada y no rígida, así la manera en que el público podría responder tanto a los momentos anecdóticos como a los segmentos dedicados al análisis artístico podría ser más natural. Se proyectó también que la calidad percibida del audio y la imagen sería un factor determinante para mantener la permanencia del espectador, especialmente en un medio como el videopodcast donde la atmósfera visual y la limpieza sonora influyen directamente en la experiencia de apreciación. Otros aspectos que se definieron como criterios relevantes incluían la duración frente al interés sostenido, la resonancia emocional del episodio, la capacidad del invitado para sostener la conversación y el equilibrio entre espontaneidad y estructura.

Además de estos criterios cualitativos, se diseñó un conjunto de variables cuantificables que resultarían claves para entender el comportamiento del Podcast en plataformas digitales. Entre ellas destacan la retención de audiencia, el promedio de visualización o escucha, los picos de abandono, la interacción generada (comentarios, likes, compartidos), las fuentes de tráfico, los dispositivos utilizados para reproducir el contenido, los tiempos de entrada y salida, así como la recepción de segmentos específicos como intros, disclaimers o explicaciones visuales sobre las obras. Estas variables permitirían observar con mayor precisión el vínculo entre contenido, duración, atmósfera y claridad, y cómo estos elementos influyen en la permanencia del espectador dentro de cada capítulo.

El diseño de la parametrización también tomó en cuenta la naturaleza híbrida del propio formato. Al tratarse de un podcast que combina conversación, anécdota y análisis de obra, era necesario proyectar un sistema que permitiera evaluar cómo cada uno de estos elementos podría influir en la experiencia de los espectadores. Se contempló, por ejemplo, que los momentos anecdóticos podrían generar mayor cercanía con el público, mientras que los segmentos dedicados a la apreciación del arte podrían fortalecer el contenido académico del episodio. En ese sentido, la parametrización se pensó como una herramienta que permitiría entender no solo “qué funciona”, sino también por qué y para quién.

Los criterios de diseño también se nutrieron de la observación de casos gemelos analizados previamente, donde fue posible identificar buenas prácticas y áreas sensibles dentro del formato de videopodcast. Elementos como la duración, el manejo del ritmo, la relevancia visual del set, los estímulos en pantalla y la manera en que otros proyectos equilibran análisis y entretenimiento, ayudaron a anticipar qué métricas serían relevantes dentro de *Los Misterios del Arte*. A partir de estas observaciones, la parametrización se consolidó como una parte esencial del diseño del proyecto, entendida no como una herramienta fría o exclusivamente técnica, sino como un dispositivo reflexivo que acompañaría el proceso completo de producción y permitiría evaluar, en el siguiente capítulo, la manera en que el público se relacionó con cada uno de los episodios.

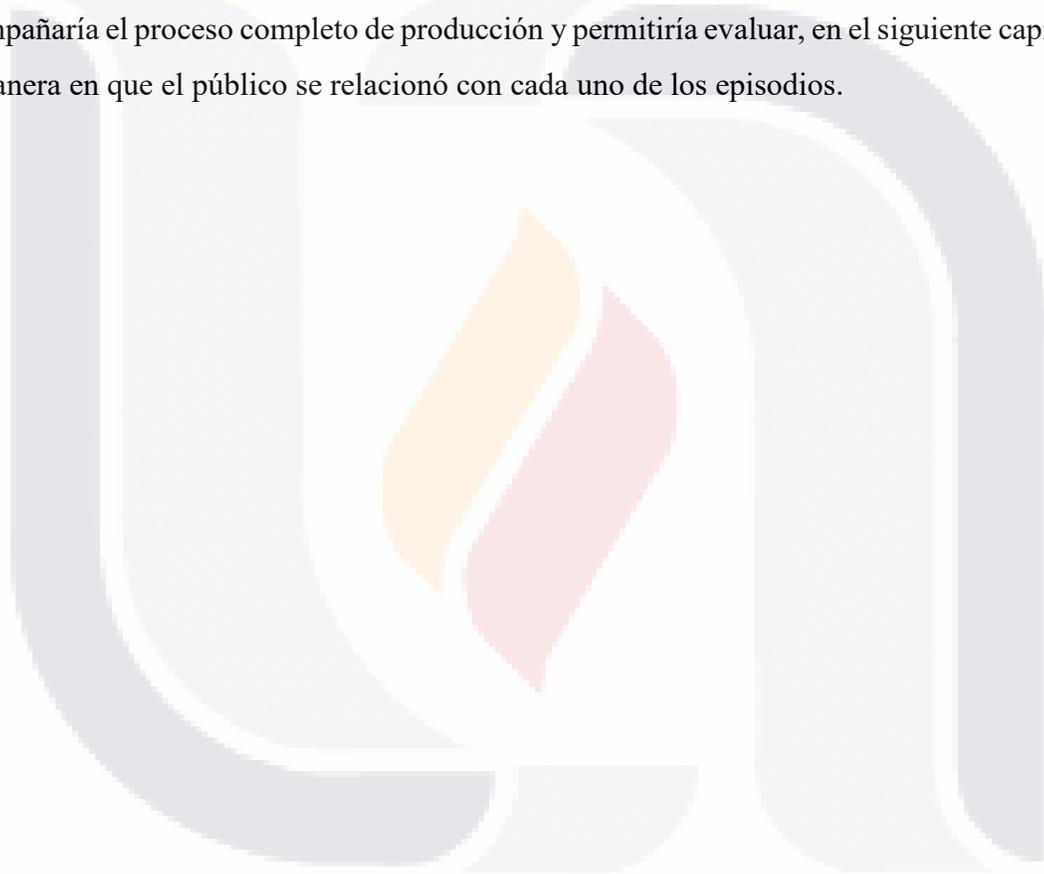

Tabla 4. Bitácora de actividades de preproducción, producción y postproducción.

5. RESULTADOS DE INTERVENCION

Este apartado tiene como objetivo presentar los resultados de las etapas de preproducción, producción y postproducción propuestas en el apartado de metodología de la intervención, perteneciente a su vez al diseño de la intervención. La sección presentará una descripción detallada de los procesos que dieron como resultado el material audio visual de cuatro capítulos del video Podcast *Los Misterios del Arte*, cuyo nombre de la primera temporada será *El arte transgresor de Saturnino Herrán, evocación al pasado*.

5.1 INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

La realización del podcast *Los Misterios del Arte* constituyó un proceso de intervención en el que confluyeron la planeación metodológica, la práctica artística y la experimentación técnica. Este capítulo reúne los resultados de dicho proceso, describiendo paso a paso cómo

las estrategias propuestas en la fase de diseño se tradujeron en decisiones concretas de creación y producción. A través de la descripción de los cuatro episodios dedicados a Saturnino Herrán, *Nuestros dioses*, *La ofrenda*, *La leyenda de los volcanes* y *La tehuana*, se busca mostrar no solo los procedimientos empleados, sino también las transformaciones y aprendizajes que acompañaron la materialización del proyecto.

La primera temporada del podcast estuvo compuesta por estos cuatro capítulos, dedicados a explorar distintas dimensiones de la obra de Saturnino Herrán, figura clave del arte mexicano de inicios del siglo XX. La selección de las piezas respondió a su diversidad temática y simbólica, así como a la posibilidad de establecer diálogos contemporáneos con especialistas de distintas áreas. Cada episodio se concibió como una cápsula de mediación cultural, en la que convergían análisis estético, reflexión histórica y apreciación sensorial, con el objetivo de acercar el arte a públicos diversos mediante un lenguaje accesible y riguroso.

El proceso de creación del podcast se desarrolló en tres fases: preproducción, producción y postproducción. Aunque se abordaron de manera secuencial, cada una mantuvo una relación de retroalimentación constante, lo que permitió afinar las estrategias y resolver los desafíos que surgieron durante la ejecución. Los resultados de este proceso son testimonio de un modelo de producción autogestiva que, a partir de la planeación conceptual y técnica, logró consolidar un producto audiovisual de carácter reflexivo y profesional.

Durante la investigación se llevó a cabo un análisis teórico sobre las manifestaciones artísticas desde el siglo XIX hasta la actualidad, sustentado en referencias bibliográficas y estudios especializados. Como se explicó en la fundamentación teórica, la elección de Saturnino Herrán se justificó por su relevancia dentro del arte mexicano y su vigencia en el discurso contemporáneo sobre identidad y nación. A lo largo de esta fase, se efectuó una búsqueda y clasificación sistemática de materiales visuales y documentales que sirvieron de base para la producción del contenido audiovisual. La recopilación incluyó obras resguardadas en el Museo Aguascalientes, donde se obtuvo material fotográfico que contribuyó a contextualizar la figura del artista y a fortalecer la narrativa visual del proyecto.

Figura 11. Fotografía de la pintura *Alegoría del trabajo* del Artista Saturnino Herrán

Perteneciente al Museo Aguascalientes

En el apartado de guionización se desarrollaron libretos para cada episodio, considerando la estructura narrativa y el tono comunicativo de la serie. Cada guion integró una introducción contextual sobre la obra a tratar, un desarrollo temático que abordaba su importancia estética e histórica, y un cierre reflexivo en forma de disclaimer. Para las conversaciones con los expertos, se elaboraron guías de preguntas semi-estructuradas que permitieron generar un diálogo fluido y profundo, manteniendo un equilibrio entre la espontaneidad y la dirección argumental. Este recurso facilitó la creación de un rapport con los invitados, lo que derivó en conversaciones más naturales y analíticamente ricas.

GUIÓN TÉCNICO LOS MISTERIOS DEL ARTE

MSK*SPX*AMB	LA LEYENDA DE LOS VOLCANES DE SATURNINO HERRÁN
1.	Los cuerpos habitan. A través del tiempo, la forma en la que representamos a un pueblo dice más de nosotros que de ellos.
2.	
3.	
4.	
5.	<p>(cuerpo A, cuerpo B, cuerpo C, cuerpo D y cuerpo E)</p> <p>Visito fuerte / ES_Chats, Snow, Leaves, Howling - Epidemic Sound</p> <p>Fuego espitante / ES_Wood Stove, Crackling - Epidemic Sound</p> <p>Murmullos / ES_Stairs, Children, Volcan, Walla, Argentine Spanish, Beverbann, Interior, Espíritu Santo, Argentina - Epidemic Sound</p>

Figura 12. Guion Técnico de la introducción al capítulo sobre *La Leyenda de los Volcanes*

Esta imagen de mi autoría, es una captura de pantalla que presenta el Guion Técnico de la introducción al capítulo sobre *La Leyenda de los Volcanes* del artista Saturnino Herrán.

La definición de los invitados fue otro componente esencial dentro de la fase de preproducción. La selección se realizó con base en la pertinencia de sus perfiles académicos y profesionales respecto a las obras abordadas, buscando construir un diálogo interdisciplinario. El orden de las participaciones quedó establecido de la siguiente manera: para *Nuestros dioses*, el artista visual Juan Vizcaíno; para *La ofrenda*, el historiador Luis Arturo Sosa, especializado en estudios sobre la muerte; para *La leyenda de los volcanes*, la artista plástica Michelle Roque, por su conocimiento técnico y estético de Herrán; y finalmente, para *La tehuana*, el maestro César Seañez, especialista en estudios humanísticos y perspectiva de género. Esta combinación de voces permitió articular distintas interpretaciones sobre la obra de Herrán, ampliando su lectura desde enfoques contemporáneos y críticos.

La adquisición de equipo técnico constituyó otro de los ejes de la preproducción y fue fundamental para garantizar la calidad técnica del proyecto. Se adquirieron dispositivos de grabación de audio y video, software de edición y material complementario que aseguraran la viabilidad de una producción autogestiva. Se seleccionó equipo que combinara eficiencia, calidad profesional y facilidad de uso, permitiendo que el proceso pudiera ser operado por un equipo reducido sin comprometer el resultado final.

Figura 13. Captura de pantalla tomada por el autor de la interfaz de audio *Zoom H8*.

Figura 14. Captura de pantalla tomada por el autor del micrófono de la marca *RODE*.

En el ámbito visual, se optó por la cámara Sony ZV-E10, cuya portabilidad y rendimiento en condiciones de iluminación controlada resultaron ideales para las necesidades del formato. La elección del equipo respondió tanto a criterios técnicos como metodológicos, al considerar las limitaciones propias de una producción autogestiva y la necesidad de mantener una estética consistente entre episodios.

Figura 15. Captura de pantalla tomada por el autor, de la cámara *Sony ZV-E10*.

Complementariamente, se incorporó un kit de iluminación Neewer, que incluyó softboxes, paraguas difusores, fondos de color y soportes. Este equipo permitió controlar las condiciones lumínicas durante la grabación, adaptando diferentes espacios a las necesidades visuales del proyecto y reforzando la autonomía técnica de la producción.

Figura 16. Captura de pantalla tomada por el autor del kit de luces de la marca *Neewer*.

En el apartado del software se seleccionaron herramientas profesionales que aseguraran precisión técnica y un flujo de trabajo estable, acorde con los objetivos del proyecto. Para el diseño sonoro se utilizó ProTools, reconocido por su potencia y versatilidad para trabajar múltiples pistas y automatizaciones. Este programa permitió organizar el sonido de cada episodio en capas diferenciadas, aplicando la planeación prevista en los apartados

MSK (música), SFX (efectos sonoros) y AMB (ambientes). La integración de estos tres componentes sonoros permitió generar atmósferas inmersivas que reforzaron el carácter reflexivo del podcast y facilitaron la transición entre secciones narrativas.

En la parte visual se trabajó con los programas Adobe Premiere Pro y DaVinci Resolve, seleccionados por su compatibilidad con distintos formatos y por ofrecer herramientas complementarias de edición y corrección de color. Premiere se empleó para el montaje general, mientras que DaVinci permitió un tratamiento más específico en la calibración tonal y la uniformidad de imagen entre episodios. Este flujo de trabajo dual favoreció la eficiencia en la edición y otorgó flexibilidad creativa, permitiendo experimentar con contrastes suaves y gamas cromáticas que reforzaran la sobriedad del proyecto.

Durante la fase de producción se llevaron a cabo las grabaciones en el estudio de música Distorsión, cuya disposición espacial facilitó tanto la grabación de video como la captura sonora. El entorno ofreció condiciones óptimas de aislamiento acústico y adaptabilidad escénica, permitiendo generar una atmósfera íntima y reflexiva. Se utilizaron los recursos técnicos previamente adquiridos y se implementó un esquema de iluminación puntual sobre fondo oscuro, con el propósito de centrar la atención visual en los interlocutores. Este planteamiento escénico contribuyó a construir una identidad visual que dialogara con la naturaleza analítica y contemplativa del proyecto.

Figura 17 Fotografía de mi autoría en la que se muestra el acomodo del set de grabación.

De manera complementaria, se grabaron las introducciones y disclaimers de cada episodio, utilizando un teleprompter que facilitó la lectura fluida de los textos previamente elaborados. Estas piezas operaron como marcos de apertura, orientando al espectador sobre el contenido y tono de cada capítulo. Su planeación permitió dotar al proyecto de un ritmo

constante y una presentación profesional que reforzara la identidad comunicativa del podcast. En paralelo, se desarrolló la identidad visual del proyecto, que incluyó el diseño de logotipo, paleta cromática y tipografía representativa. El emblema, diseñado por la Dra. Alma Rosa Real Paredes, partió de una imagen vectorial del conductor del programa con gafas amarillas, resuelta en tonos naranja, blanco y gris. Este diseño buscó sintetizar visualmente la personalidad del proyecto: una propuesta crítica y accesible, que combina el diálogo intelectual con un estilo contemporáneo y cercano.

Figura 18. Imagen en formato PNG de la nueva conceptualización del logo, diseñado por la Dra. Alma Rosa Real Paredes.

Durante la postproducción, se consolidó el material visual y sonoro generado, siguiendo un proceso de edición que equilibró la claridad discursiva con la coherencia estética. La corrección de color se realizó en DaVinci Resolve, ajustando contrastes y saturaciones para estabilizar la apariencia entre capítulos, mientras que la mezcla de audio se efectuó en ProTools, integrando los componentes de música, voz y ambientación. El resultado final mantuvo una estética sobria y funcional, que priorizó la comprensión del contenido y la experiencia de escucha.

La banda sonora, compuesta por fragmentos musicales y efectos ambientales seleccionados de la biblioteca Epidemic Sound, acompañó las introducciones y transiciones de cada episodio. Su propósito fue crear una atmósfera envolvente que acentuara el tono reflexivo del proyecto, evitando sobrecargar el discurso principal. En este punto, se logró un equilibrio entre el fondo sonoro y la inteligibilidad de las voces, consolidando un estilo narrativo claro y armónico.

5.2 CAPÍTULO 1: NUESTROS DIOSES

El primer episodio de *Los Misterios del Arte*, titulado *Nuestros dioses*, representó el punto de partida del proyecto y el ejercicio piloto que definió tanto la estructura técnica como el tono narrativo de toda la temporada. Su desarrollo sirvió para consolidar la metodología planteada en la fase de diseño y comprobar la viabilidad del modelo autogestivo dentro de un formato audiovisual profesional. Este capítulo se concibió como una introducción al universo simbólico de Saturnino Herrán, inaugurando la serie con una de sus obras más representativas y cargadas de contenido identitario. La elección del invitado fue especialmente significativa: Juan Vizcaíno, artista plástico egresado de la Universidad de las Artes de Aguascalientes, fue seleccionado por su trayectoria y su capacidad crítica frente a los discursos sociales y estéticos del arte mexicano. Su participación resultó fundamental para generar un diálogo fresco, directo y reflexivo, que equilibrará la mirada académica del conductor con una perspectiva más libre y contemporánea.

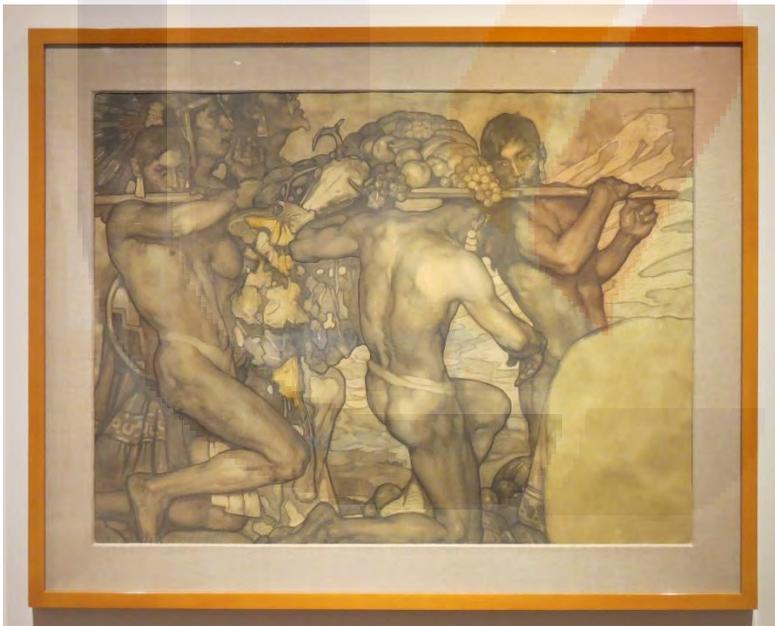

Figura 19. Fotografía de mi autoría del *Boceto de Nuestros dioses* de Saturnino Herrán, perteneciente al Museo de Aguascalientes.

Desde el punto de vista técnico, este capítulo permitió aplicar por primera vez los lineamientos establecidos durante la fase de preproducción. Se trabajó con el guion estructurado previamente, que incluía una introducción contextual, un desarrollo temático y una conversación guiada mediante preguntas semi estructuradas. La grabación se llevó a cabo en el estudio de música Distorsión, espacio seleccionado por su versatilidad acústica y su

adaptabilidad visual. El set se configuró con un fondo negro y una iluminación puntual dirigida hacia los interlocutores, buscando generar una atmósfera íntima, sobria y reflexiva. Esta estética respondió a la intención de situar la conversación en un ambiente que privilegiara la palabra y la gestualidad, permitiendo que la interacción entre ambos protagonistas —conductor e invitado— se convirtiera en el eje visual y narrativo del episodio.

Durante la grabación se presentó un contratiempo técnico que resultó clave para el aprendizaje metodológico del proyecto. Las cámaras ubicadas frente al conductor y al invitado quedaron expuestas a contraluz, lo que provocó una pérdida notable en la definición de las figuras humanas frente al fondo iluminado. Este error, más allá de representar una falla técnica, se transformó en una experiencia de análisis práctico sobre el manejo de la iluminación en producciones autogestivas. La revisión del material permitió identificar la necesidad de reorientar las fuentes lumínicas, ajustar la temperatura de color y redistribuir los puntos de luz para lograr un equilibrio entre profundidad, contraste y legibilidad visual. Esta corrección se aplicó de manera inmediata en los episodios posteriores, optimizando la calidad estética general del proyecto y consolidando un esquema de trabajo más eficiente.

Figura 20. Fotografía de mi autoría en la que se muestra el error en el acomodo de la iluminación.

En el plano comunicativo, la participación de Juan Vizcaíno imprimió una energía particular al episodio. Su tono irónico y desfachatado, junto con su discurso crítico y espontáneo, aportó un contraste estimulante frente al rigor académico que caracteriza la estructura del podcast. Esta combinación permitió que la conversación fluyera con naturalidad, sin perder profundidad en el análisis. El carácter performativo de Vizcaíno, su lenguaje visual y su forma de cuestionar los símbolos dentro de la obra de Herrán, otorgaron al capítulo una identidad propia y marcaron el rumbo discursivo de la primera temporada. A

partir de este encuentro, se definió el equilibrio entre el tono formal y el tono coloquial que se mantendría como sello distintivo de Los Misterios del Arte, logrando un formato de mediación que combina la reflexión con la cercanía emocional.

Los aprendizajes derivados de este primer capítulo fueron determinantes para el desarrollo técnico y narrativo de la serie. La experiencia con la iluminación llevó a establecer nuevos parámetros en la disposición del set y en la planificación de los tiempos de grabación, mientras que la interacción con el invitado permitió afinar el ritmo del diálogo y la construcción del relato audiovisual. Asimismo, el episodio evidenció la importancia de la dirección escénica, la sincronización entre sonido e imagen y la coherencia del tono discursivo. *Nuestros dioses* se consolidó, así, como el laboratorio inicial del proyecto: un espacio de experimentación donde la teoría, la práctica y la improvisación se articularon en una síntesis efectiva. Más que un punto de partida, este capítulo fue la piedra angular que definió la metodología de trabajo y estableció la voz narrativa de Los Misterios del Arte, marcando el inicio de una producción que evolucionaría técnica y conceptualmente en los episodios siguientes.

5.3 CAPÍTULO 2: LA OFRENDA

El segundo episodio de *Los Misterios del Arte*, titulado *La ofrenda*, representó una continuidad natural respecto al capítulo anterior, pero con un enfoque más introspectivo y simbólico. Este episodio permitió consolidar las bases técnicas y discursivas establecidas en *Nuestros dioses*, al tiempo que exploró con mayor profundidad los temas de la muerte, la memoria y la trascendencia en la obra de Saturnino Herrán. Desde su concepción, el objetivo fue trasladar estos conceptos al lenguaje audiovisual, construyendo una atmósfera que invitara a la reflexión sensible más que a la descripción teórica. La elección del invitado fue clave para ello: Luis Arturo Sosa, historiador especializado en estudios sobre la muerte, aportó una perspectiva sólida sobre los significados rituales y las implicaciones sociales del arte funerario. Su participación no solo amplió el marco interpretativo de la obra, sino que también dio sustento a la narrativa del episodio, orientándola hacia una comprensión más humana y simbólica del tema.

Figura 21. Imagen de uso libre que representa una digitalización de la pintura *La ofrenda* del pintor Saturnino Herrán.

En términos discursivos, la conversación se diseñó como un ejercicio de mediación entre historia, arte y memoria colectiva. El guion se adaptó para propiciar un ritmo pausado, en el que las pausas y silencios formaran parte de la experiencia sonora. La conducción mantuvo un tono reflexivo, y las preguntas se construyeron con el propósito de guiar al invitado hacia una exploración más emocional del significado de la muerte en el arte de Herrán. En la edición, se cuidó la sonoridad de las voces y la inserción de breves fragmentos musicales, los cuales acompañaron la conversación sin interferir con su carga simbólica. El resultado fue un episodio con un tono meditativo, en el que la palabra y la música se entrelazaron para crear una atmósfera de recogimiento.

Desde el punto de vista técnico, este episodio mostró avances significativos respecto al primero. Se mejoraron los esquemas de iluminación, se optimizó la dirección de cámaras y se logró una mayor uniformidad en la mezcla de sonido. Estos ajustes contribuyeron a consolidar una estética más equilibrada y profesional. Sin embargo, surgió un nuevo reto visual: la presencia de ruido visual en el fondo del set. Durante la grabación se colocaron elementos decorativos que, si bien buscaban enriquecer la ambientación, terminaron generando una sobrecarga de estímulos que restaban atención a los interlocutores. Este

detalle permitió identificar la importancia de la limpieza visual y la coherencia entre fondo y contenido, aspecto que se perfeccionaría en los episodios siguientes.

Figura 22. Fotografía de mi autoría del set de grabación durante la entrevista con Luis Arturo Sosa, historiador especializado en estudios sobre la muerte.

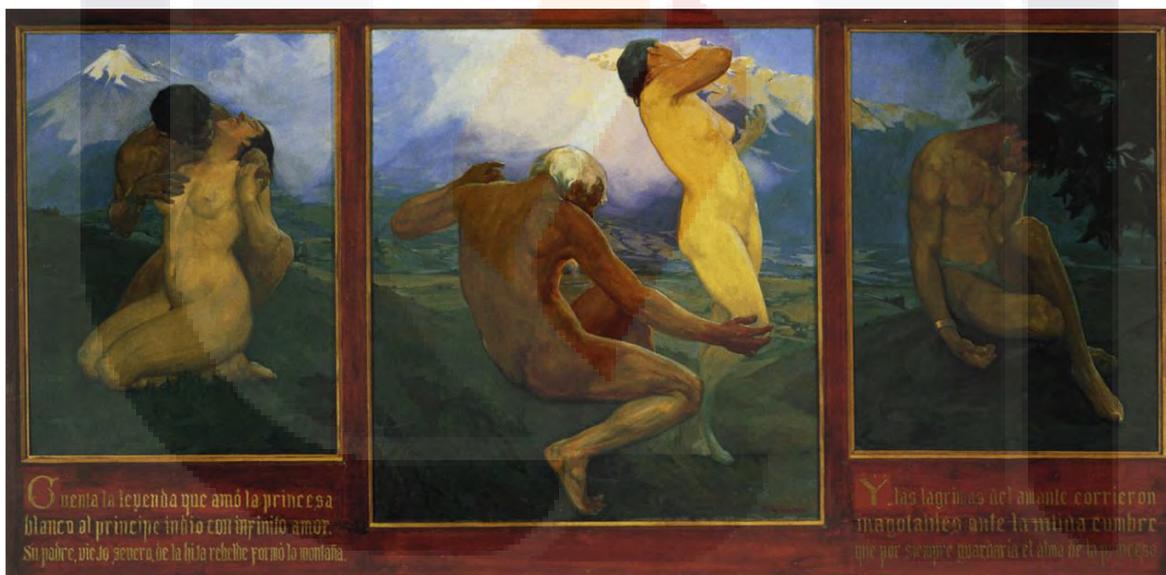
La participación de Luis Arturo Sosa resultó fundamental para definir el carácter discursivo del episodio. Su tono sereno y su dominio temático imprimieron al diálogo un equilibrio entre análisis y sensibilidad. A través de sus intervenciones, se abordaron las nociones de rito, trascendencia y permanencia simbólica, vinculando la obra de Herrán con los procesos culturales de memoria y duelo. Esta aproximación permitió que el episodio trascendiera el comentario artístico para convertirse en una reflexión sobre la función social del arte como espacio de recordación y comunión. La conversación se mantuvo fiel al espíritu del proyecto, combinando rigor académico con una comunicación accesible, emotiva y cercana al espectador.

Los resultados obtenidos en *La ofrenda* evidenciaron una madurez técnica y narrativa dentro del proceso general del podcast. El episodio consolidó los avances logrados en la producción audiovisual y contribuyó a fortalecer la identidad comunicativa de *Los Misterios del Arte*. Si bien se detectaron áreas de mejora en la composición visual, el conjunto mostró una notable coherencia estética, tanto en el uso de la luz como en la cadencia sonora. Este capítulo marcó una fase de consolidación dentro de la serie: una síntesis entre aprendizaje técnico y profundidad simbólica, que reafirmó la capacidad del proyecto para traducir la apreciación del arte en una experiencia sensible y significativa.

5.4 CAPÍTULO 3: LA LEYENDA DE LOS VOLCANES

El tercer episodio de *Los Misterios del Arte*, titulado *La leyenda de los volcanes*, representó una etapa de estabilidad técnica y discursiva dentro del proyecto. Para este punto, el proceso de producción ya había adquirido una dinámica más fluida y estructurada, lo que permitió concentrarse en aspectos de mayor detalle, tanto en la composición visual como en la construcción narrativa. El episodio se centró en una de las obras más poéticas de Saturnino Herrán, donde la figura del mito y la emoción humana se funden con la destreza pictórica y el dominio técnico que caracterizan su producción. A diferencia de los dos capítulos anteriores, este episodio buscó enfatizar la maestría artística del pintor, analizando su capacidad para transformar los temas nacionales en representaciones plásticas de profundo lirismo.

Figura 23. Imagen de uso libre que representa una digitalización de la pintura *La leyenda de los Volcanes* del pintor Saturnino Herrán.

Para ello, se contó con la participación de Michelle Roque, artista plástica, cuya experiencia y conocimiento de los procesos de creación pictórica resultaron esenciales para el enfoque del episodio. Su presencia permitió orientar la conversación hacia los aspectos técnicos de la obra de Herrán, desplazando el análisis simbólico o político hacia una lectura centrada en su virtuosismo formal. Desde el inicio, el propósito fue ofrecer una visión más introspectiva sobre la técnica, el oficio y la sensibilidad artística, explorando cómo Herrán

alcanzó un equilibrio entre lo académico y lo expresivo, y cómo su legado influyó en la formación de nuevas generaciones de artistas.

Figura 24. Fotografía de mí autoría del set de grabación durante la entrevista con Michelle Roque, artista plástica.

El guion del capítulo fue concebido para mantener el tono narrativo de la serie, pero con un matiz más contemplativo. La conducción se estructuró en torno a tres ejes: la descripción técnica de la obra, la reflexión sobre la enseñanza del arte y la conexión emocional que despierta la pintura de Herrán. En lugar de seguir una secuencia analítica rígida, se optó por un diálogo que fluyera de manera orgánica, permitiendo que la conversación adquiriera un ritmo pausado y natural. La edición sonora acompañó este enfoque, integrando pausas reflexivas y una mezcla equilibrada de voz y música ambiente, que favoreció una experiencia auditiva coherente con el tono del episodio.

En el ámbito técnico, *La leyenda de los volcanes* evidenció un refinamiento en la producción audiovisual. Se mejoró el control de la iluminación, logrando una mayor precisión en los contrastes y una definición más clara en los planos medios. Asimismo, se alcanzó un mejor equilibrio en la captación del audio, lo que permitió conservar la naturalidad de las voces sin perder calidad acústica. Sin embargo, continuó presente el ruido visual propio del entorno de grabación, resultado de la presencia de objetos en el fondo que, si bien aportaban textura al espacio, generaban ciertos distractores en la composición. Este detalle fue considerado parte de la identidad visual del proyecto, al mantener la estética artesanal y autogestiva que lo caracterizó desde su inicio. La uniformidad cromática y la coherencia de la iluminación contribuyeron, no obstante, a consolidar una imagen más limpia y estable respecto a los capítulos anteriores.

La intervención de Michelle Roque otorgó al episodio un enfoque profundamente técnico-artístico. A lo largo de la conversación, la artista analizó con precisión la manera en que Herrán trabajaba la anatomía, el color y la luz, destacando su habilidad para dotar de vida a los cuerpos representados. Su mirada permitió reconocer el rigor académico que coexistía con una sensibilidad emocional intensa, lo cual dotó a la obra de una fuerza expresiva inconfundible. Roque también destacó la importancia de Herrán como referente para las nuevas generaciones de artistas, no solo por su dominio técnico, sino por su capacidad para traducir la tradición pictórica en un lenguaje moderno y profundamente mexicano. Esta lectura complementó los enfoques previos de la serie, ampliando la comprensión de Herrán desde su dimensión formativa y profesional.

5.5 CAPÍTULO 4: LA TEHUANA

El cuarto episodio de *Los Misterios del Arte*, titulado *La tehuana*, constituyó el cierre discursivo y conceptual de la primera temporada del podcast. Este capítulo amplió el horizonte temático del proyecto al incorporar una lectura sobre las representaciones de género y las diversas identidades que atraviesan la obra de Saturnino Herrán. A diferencia de los episodios anteriores, centrados en la técnica o la simbología nacionalista, *La tehuana* se planteó como un espacio de reflexión crítica en torno a las otredades dentro del arte. Para abordar este enfoque, se contó con la participación del maestro César Gabriel Seañez, especialista en estudios humanísticos y perspectiva de género, cuya intervención permitió analizar los modos en que Herrán representó el cuerpo, la feminidad y la identidad desde una sensibilidad adelantada a su tiempo. El propósito de este capítulo fue ofrecer una mirada transversal que uniera los aportes estéticos del pintor con las discusiones contemporáneas sobre diversidad y representación.

Figura 25. Fotografía de mi autoría de la pintura *La Tehuana* de Saturnino Herrán, perteneciente al Museo de Aguascalientes.

El guion se estructuró a partir de un eje temático que vinculó arte, género y simbolismo. Desde la primera parte del diálogo, se buscó reflexionar sobre la figura femenina en La tehuana no solo como emblema cultural, sino como una imagen plural y abierta a distintas lecturas. En este sentido, la conversación exploró el “guiño” que Herrán realizó hacia la cultura muxe de Oaxaca, entendida como una manifestación de identidades no binarias que han coexistido históricamente dentro del imaginario indígena mexicano. Esta alusión, presente en el tratamiento del rostro, la postura y los atributos de la figura, permitió discutir cómo el arte puede anticipar debates sobre género y diversidad antes de que estos fueran visibilizados por la teoría social moderna. La conducción del episodio se mantuvo fiel al tono reflexivo de la serie, pero con un matiz más analítico y crítico, buscando equilibrar el lenguaje académico con una narrativa clara y accesible.

En términos técnicos, este episodio marcó la consolidación del estilo audiovisual del proyecto. El dominio sobre los recursos técnicos permitió alcanzar una producción más

equilibrada y precisa: las cámaras se configuraron con planos cerrados que privilegiaron la expresión de los interlocutores, mientras que la iluminación suave ayudó a generar una atmósfera íntima y contenida, acorde con la naturaleza del diálogo. El sonido logró una nitidez constante, producto de una mejor planeación en la microfónica y la ecualización durante la posproducción. Aunque persistieron leves rastros de ruido visual propios del entorno de grabación, la coherencia cromática y la disposición del set ofrecieron una continuidad estética con los capítulos anteriores. Esta integración técnica dio al episodio un sentido de unidad formal, reforzando la identidad visual del podcast como un producto autogestivo pero cuidadosamente diseñado.

La participación del maestro César Gabriel Seañez resultó fundamental para profundizar en el análisis de *La tehuana* como una obra que desborda las nociones convencionales de género. A lo largo de la conversación, el maestro propuso una lectura crítica sobre las formas en que Herrán representó la otredad y la feminidad, subrayando la sensibilidad con la que el artista abordó los cuerpos no normativos. Su intervención permitió articular el discurso estético con un marco de análisis contemporáneo, planteando preguntas sobre la belleza, la diferencia y la representación desde una perspectiva decolonial y de género. Este diálogo transformó el episodio en un espacio de pensamiento, donde el arte dejó de ser solo objeto de contemplación para convertirse en plataforma de reflexión sobre las identidades y su visibilidad dentro de la historia del arte mexicano.

Figura 26. Fotografía de mi autoría del set de grabación durante la entrevista con el maestro César Gabriel Seañez, especialista en estudios humanísticos y perspectiva de género.

Los resultados de este episodio evidenciaron la madurez del proyecto tanto en su ejecución técnica como en su profundidad conceptual. La tehuana logró integrar los aprendizajes de las etapas previas, consolidando una estética coherente y una narrativa que conjugó conocimiento, emoción y crítica social. Como cierre de temporada, el capítulo sintetizó los ejes fundamentales de *Los Misterios del Arte*: la búsqueda de nuevas formas de mediación cultural, la exploración de la sensibilidad artística y la apertura hacia temas contemporáneos como la identidad y la diversidad. En este sentido, *La tehuana* no solo representó el punto culminante del proceso creativo, sino también una declaración de principios sobre el papel del arte y la divulgación como espacios de encuentro entre lo estético y lo humano.

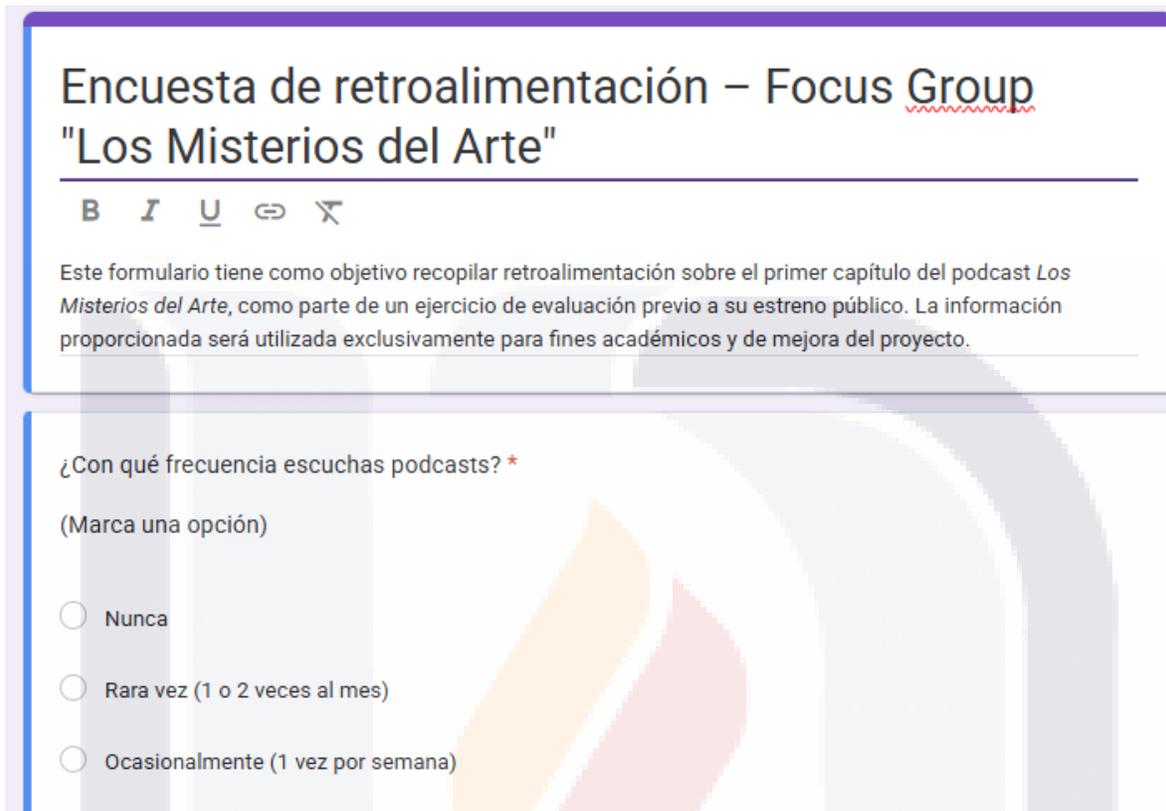
6. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El presente apartado tiene la intención de presentar los diferentes resultados arrojados de la evaluación del proyecto profesionalizante *Apreciación del arte en la era digital*. Creación desarrollo y parametrización del Podcast *Los misterios del Arte*. Dicha evaluación se realizó en dos etapas, la primera mediante un focus group donde se concentraron diez estudiantes de licenciatura y dos profesoras de la carrera en diseño industrial y la segunda fue una presentación a mensaje directo con el productor principal de PODCASTERA.MX Salvador Martínez Vega.

6.1 EVALUACIÓN POR FOCUS GROUP

La primera etapa de la evaluación del Podcast *Los Misterios del Arte* se realizó mediante un Focus Group aplicado a un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El objetivo de esta evaluación fue obtener una retroalimentación cualitativa y cuantitativa sobre la recepción del podcast, considerando aspectos como la claridad comunicativa, el interés temático, la calidad técnica y la propuesta estética general. Se eligió a este grupo debido a su familiaridad con procesos de creación visual, producción audiovisual y apreciación del diseño como herramienta comunicativa, lo que les permitió ofrecer observaciones precisas desde un enfoque interdisciplinario.

Figura 27. Elaborado por el autor. *Vista general del formulario de Google Forms utilizado para la evaluación.*

Encuesta de retroalimentación – Focus Group
"Los Misterios del Arte"

B I U

Este formulario tiene como objetivo recopilar retroalimentación sobre el primer capítulo del podcast *Los Misterios del Arte*, como parte de un ejercicio de evaluación previo a su estreno público. La información proporcionada será utilizada exclusivamente para fines académicos y de mejora del proyecto.

¿Con qué frecuencia escuchas podcasts? *

(Marca una opción)

- Nunca
- Rara vez (1 o 2 veces al mes)
- Ocasionalmente (1 vez por semana)

El instrumento de evaluación fue elaborado en Google Forms y distribuido a través de un grupo de WhatsApp creado con anterioridad para coordinar la aplicación del cuestionario y compartir los capítulos a evaluar. En dicho grupo se compartió el enlace del formulario, así como los videos correspondientes al podcast. La encuesta constó de preguntas cerradas, diseñadas bajo una escala tipo Likert de cinco niveles y de preguntas abiertas que permitieron recoger percepciones y sugerencias detalladas sobre la experiencia de visualización y escucha.

Figura 28. Elaborado por el autor. *Capturas de pantalla del grupo de WhatsApp donde se compartió el enlace de la encuesta y el material audiovisual.*

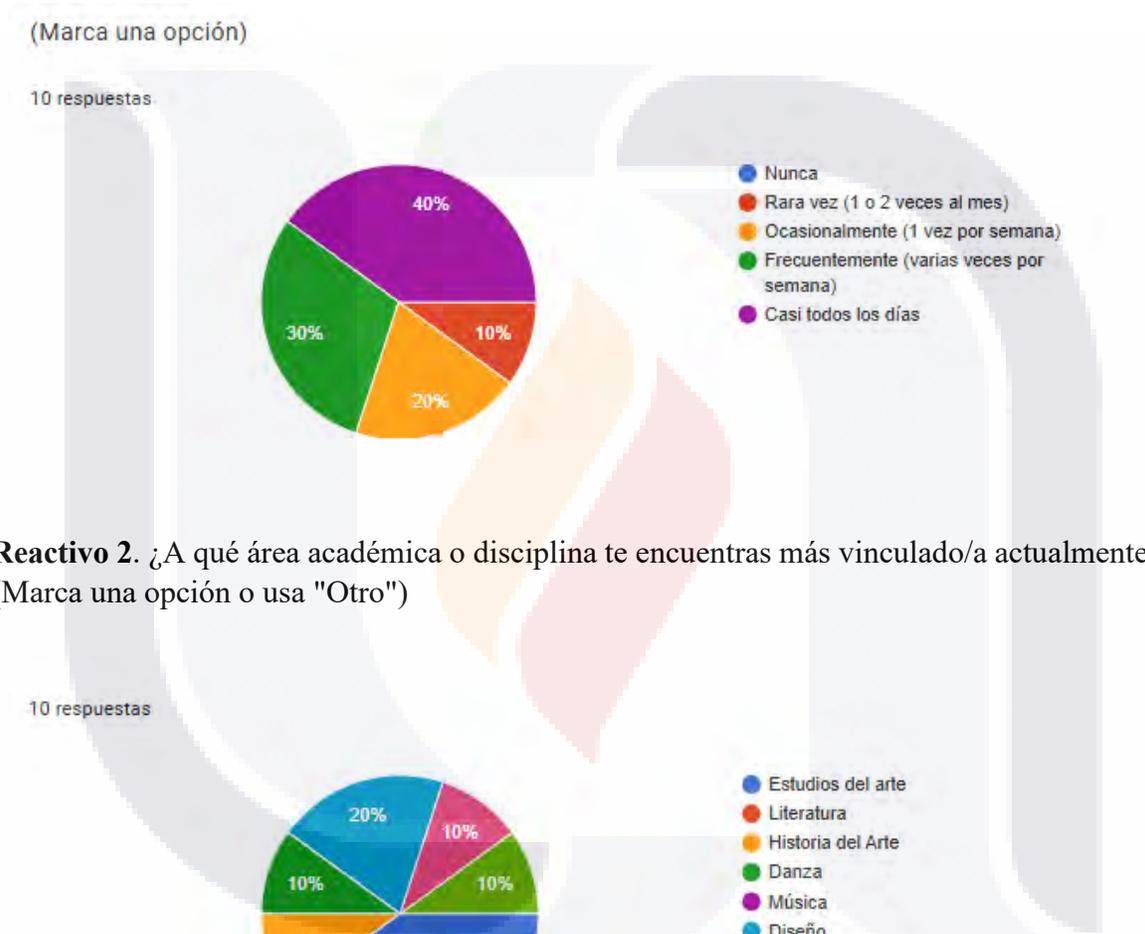

El formulario fue aplicado de manera digital y anónima, con la intención de fomentar respuestas espontáneas y libres de sesgo. En total, participaron estudiantes con edades comprendidas entre los 20 y 24 años, pertenecientes al séptimo semestre de la licenciatura. La aplicación se desarrolló de forma remota, durante la cual los participantes visualizaron un capítulo del podcast y posteriormente respondieron la encuesta. El diseño metodológico de esta evaluación permitió obtener un panorama amplio sobre la recepción del proyecto desde un público joven, universitario y con formación creativa.

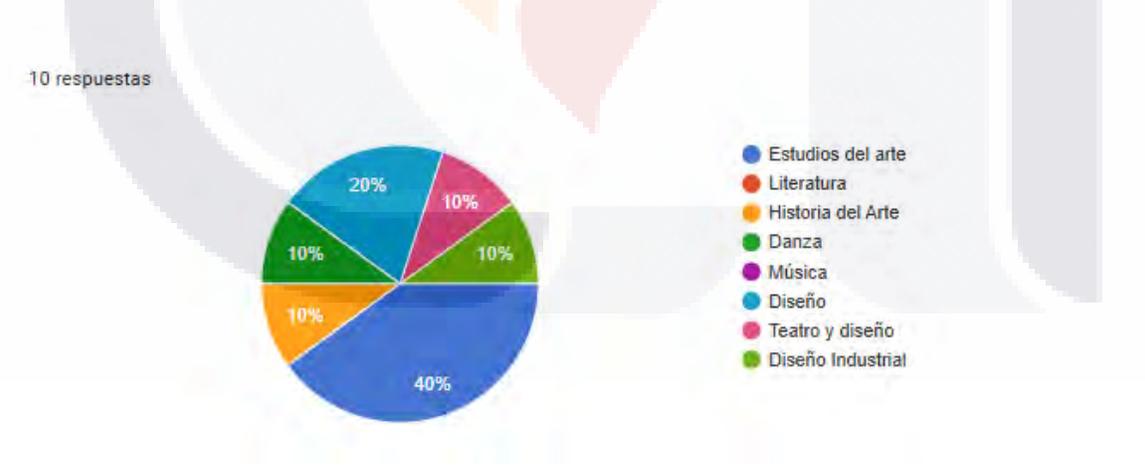
6.1.1 Resultados del Focus Group

A continuación, se muestran los resultados de los ocho reactivos presentados en el Focus Group. Se indicará cada reactivo presentado con su respectiva gráfica de pastel, de barras y una muestra general de las preguntas abiertas, esto con la intención de mostrar visualmente, las respuestas de los estudiantes y su dimensionalidad completa.

Reactivo 1. ¿Con que frecuencia escuchas Podcast?

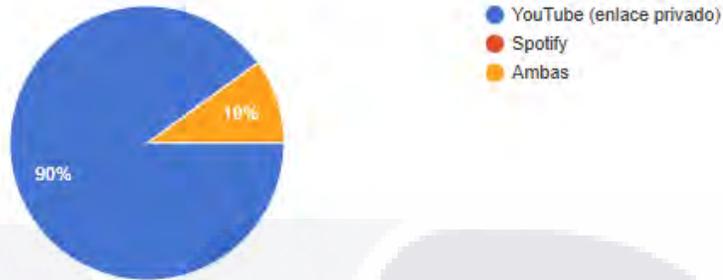
Reactivo 2. ¿A qué área académica o disciplina te encuentras más vinculado/a actualmente? (Marca una opción o usa "Otro")

Reactivo 3. ¿Desde qué plataforma accediste al contenido del podcast?

(Marca una opción)

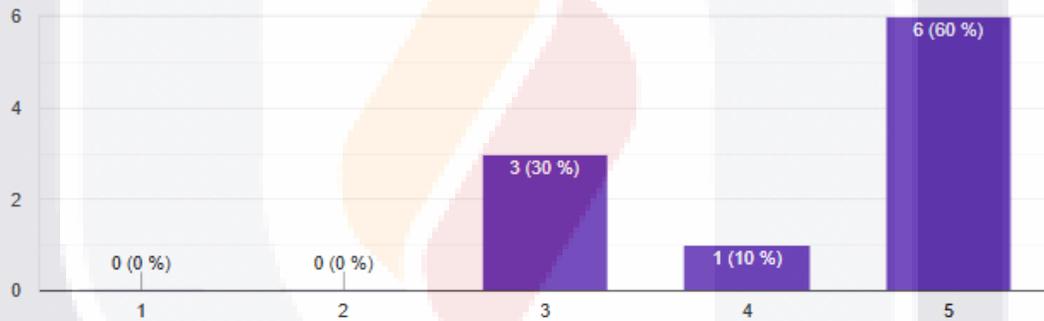
10 respuestas

Reactivo 4. ¿Consideras que el acceso al contenido fue fácil y adecuado para ti?

(Escala de 1 a 5, donde 1 es "Muy difícil" y 5 es "Muy fácil")

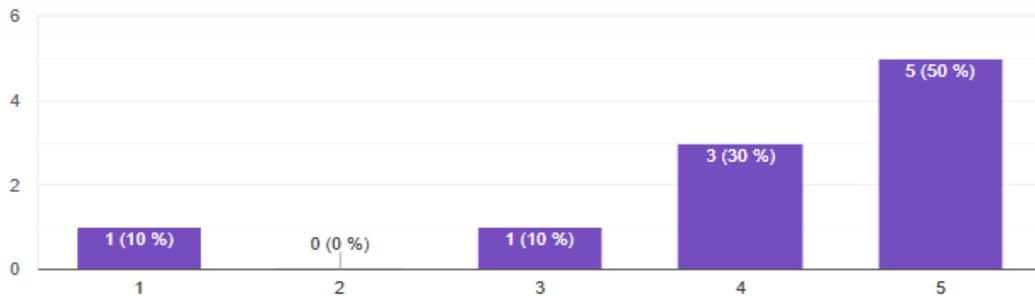
10 respuestas

Reactivo 5. ¿Qué calificación le das al audio del podcast en cuanto a claridad, ritmo y calidad sonora?

(Escala de 1 a 5, donde 1 es "Muy deficiente" y 5 es "Excelente")

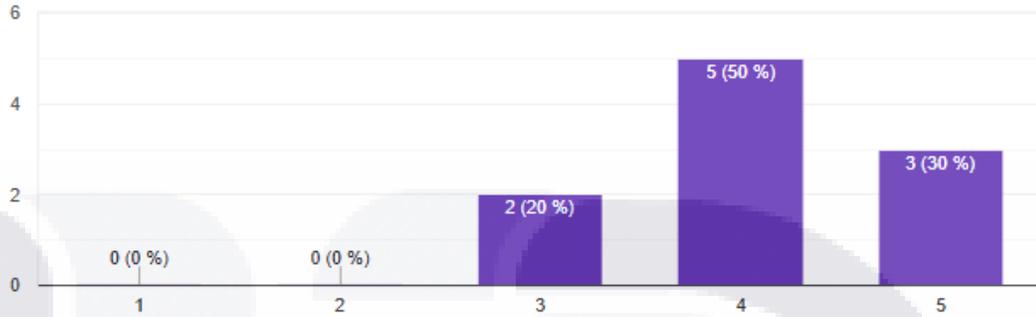
10 respuestas

Reactivo 6. ¿Qué calificación le das al video en términos de imagen, edición y coherencia visual?

(Escala de 1 a 5, donde 1 es "Muy deficiente" y 5 es "Excelente")

10 respuestas

Reactivo 7. ¿Aprendiste algo nuevo en este capítulo? Si es así, ¿Qué fue lo más relevante que descubriste?

(Respuesta abierta)

10 respuestas

La relación que tiene el artista con el folclore y la mitología azteca

El estudio de color de Saturnino.

lo que comentaba michelle acerca de los colores y la colorimetría que se utilizó para la obra, además de lo del punto focal de la obra, que se resalta con ciertos colores para que a el espectador se enfoque en lo que el autor quiera darle protagonismo.

Todo fue muy interesante

Sí, más detalle sobre diversas obras de un artista visual hidrocálido muy importante y eso me gustó

Si, conocí más sobre Saturnino Herrán y el porqué es un artista relevante en la historia de México

La historia detrás del tríptico de Saturnino Herran "El Volcan"

Aprendí sobre las dos representaciones de la Leyenda de los Volcanes de Saturnino Herran, sobre su técnica y otros aspectos de su obra que desconocía.

Si! Yo no conocía la obra

Algo que aprendí como dato del pintor es que realiza una representación simbólica de los pueblos indígenas realizando la belleza e importancia de los pueblos originarios en México. También me gustó mucho que la invitada explicara las técnicas del artista, conocía sobre la técnica del carboncillo pero cuando habló de las "aguadas" me dio curiosidad sobre la técnica.

Reactivo 8. Puedes dejar el comentario que desees. Respuestas:

justificación de la respuesta a la pregunta 6:

tiene buena edición, me gusta el cambio de cámara que tienen, también tiene buena iluminación, pero cambiaría el color del fondo ya que la ropa se pierde un poco.

Excelente, sigan con estos contenidos

En general el podcast fue interesante, sólo dejo unos comentarios para su mejora: que el título sea otro pues se habla de más obras; que se adecue el audio para audífonos porque cuando habla la invitada se escucha con menos volumen; que el intro igual vaya acompañado de algún sonido, música para que sea más dinámico. En general es muy buen contenido, sólo faltó también que sí agregaran las redes de la invitada. Felicidades por hacer contenido de calidad ;)

Me gustó el proyecto :)

Muy buena propuesta. Me gusta!! Elegir las obras será un reto, ya que esto es lo que te engancha a seguir escuchando

Me gustó mucho la conversación y el ritmo que lleva, me parece muy interesante que se tome el punto de vista del arte desde la perspectiva de personas estudiadas en el tema. La invitada muy agradable y sus explicaciones claras. Me gustó que ambos llevaran notas de los temas, creo que enriquece mucho la conversación.

Además, me gusta mucho como las personas que saben de arte siempre hablan sobre pensamientos filosóficos y su reinterpretación.

Además me parece que la propuesta es muy buena para fomentar la cultura en el estado, cosa que considero es necesaria.

El audio es muy bueno, las voces son claras y los apoyos visuales son buenos, quizá estaría bien armar algún tipo de set o utilizar una pantalla verde de acuerdo al capítulo.

6.1.2 Interpretación de resultados del Focus Group

La interpretación cualitativa de los resultados permite comprender la experiencia del público universitario no solo desde la apreciación técnica, sino también desde su vínculo emocional con el contenido. En términos generales, las respuestas reflejan una aceptación entusiasta del formato, una valoración alta hacia la conducción y un reconocimiento al esfuerzo de comunicación y producción que representa un podcast autogestivo. Uno de los temas más reiterados fue la calidad del audio y la naturalidad del diálogo. Los participantes describieron la conversación como “agradable”, “interesante” y “fácil de seguir”. Un estudiante comentó:

Me gustó mucho la conversación y el ritmo que lleva, me parece muy interesante que se tome el punto de vista del arte desde la perspectiva de personas estudiadas en el tema. La invitada fue muy agradable y sus explicaciones claras.

Otro de los comentarios más frecuentes fue el reconocimiento a la claridad narrativa y tono accesible del conductor, lo cual se percibió como una de las mayores fortalezas del proyecto. Se destacó la autenticidad de las intervenciones y la sensación de cercanía con los temas artísticos, expresada en frases como: “Muy buena propuesta. Me gusta. Elegir las obras será un reto, ya que esto es lo que te engancha a seguir escuchando”.

Por otro lado, el análisis técnico de las observaciones revela áreas específicas susceptibles de optimización, entre las cuales se identificó la necesidad de equilibrar el volumen entre las voces del conductor y los invitados, ya que varios participantes señalaron que “la voz de la invitada se escucha con menos volumen”, lo que sugiere ajustar el micrófono o ecualizar las intervenciones durante la postproducción. Asimismo, se destacó la importancia de mejorar el fondo visual y la iluminación, debido a que ciertos elementos del set distraían la atención del espectador; como señaló una participante: “tiene buena edición e iluminación, pero cambiaría el color del fondo ya que la ropa se pierde un poco”. Finalmente, se propuso considerar elementos complementarios de diseño visual, como la integración de un fondo más uniforme o el uso de una pantalla verde, con el fin de mantener coherencia entre las escenas y favorecer una estética más depurada.

A pesar de estas sugerencias, la valoración general de la estética audiovisual fue notablemente positiva. Los comentarios reflejan una apreciación madura del trabajo realizado: “En general el podcast fue interesante, sólo dejo unos comentarios para su mejora... En general es muy buen contenido, felicidades por hacer contenido de calidad”. El aspecto formativo también fue un eje importante en la retroalimentación. La mayoría de los participantes reconoció haber aprendido nuevos datos y contextos sobre Saturnino Herrán, su técnica y su relevancia en la historia del arte mexicano. Este resultado valida el objetivo central del proyecto: generar una experiencia de aprendizaje y apreciación artística accesible y contemporánea.

En conjunto, los hallazgos del Focus Group muestran que Los Misterios del Arte logra integrar calidad técnica, claridad comunicativa y valor educativo, características que fortalecen su impacto como proyecto de mediación cultural. Las observaciones recibidas aportan líneas de mejora concretas, principalmente en lo visual y sonoro, que servirán como guía para el perfeccionamiento de futuras temporadas.

6.2 EVALUACIÓN TÉCNICA POR ESPECIALISTA

Como parte del proceso de evaluación técnica del Podcast *Los Misterios del Arte*, se recurrió a la opinión especializada de Salvador Martínez Vega, productor principal de PODCASTERA.MX, plataforma dedicada al desarrollo de contenidos sonoros y audiovisuales con experiencia en producción profesional de podcasts. Su participación tuvo como propósito valorar el proyecto desde un enfoque técnico y narrativo, tomando como referencia estándares contemporáneos de producción independiente en México. La retroalimentación fue recibida a través de mensajes de audio, posteriormente transcritos para fines analíticos, y se centró en aspectos relacionados con la conducción, la calidad sonora, el diseño visual y la efectividad del formato como medio de divulgación cultural.

Figura 29. Elaborado por el autor. *Capturas de pantalla de la conversación de WhatsApp con Salvador Martínez Vega donde se compartió el enlace del material audiovisual y se recibió su respuesta en formato de audio.*

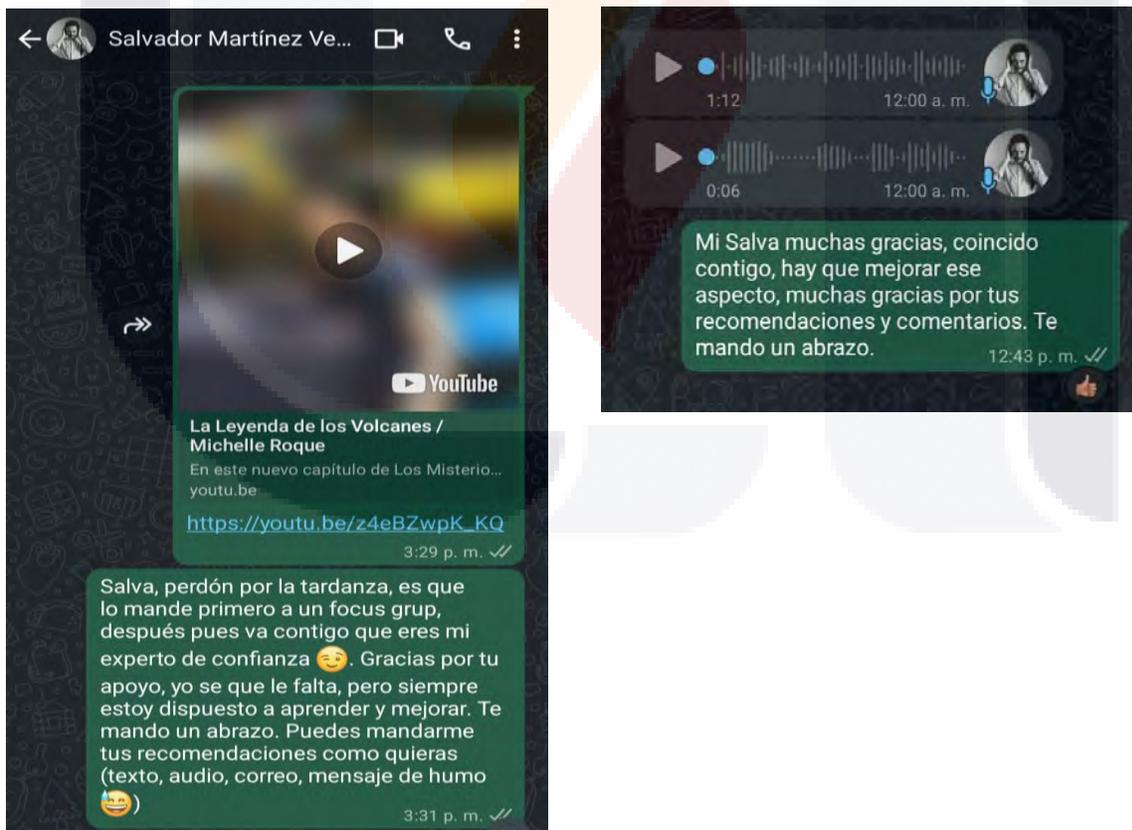

Tabla 5. Comentarios proporcionados por el especialista, organizada en función de los principales componentes técnicos del proyecto.

Aspecto evaluado	Comentario de Salvador Martínez Vega	Interpretación del autor
Conducción y tono narrativo	“Me gusta mucho tu conducción, se siente súper ligera y natural.”	La valoración positiva confirma el éxito del enfoque comunicativo del podcast, que busca generar una experiencia de escucha accesible y cercana sin perder profundidad temática.
Desempeño del invitado	“Esta chica que entrevistaste se escucha tímida al principio, pero ya se empieza ahí a desdoblarse cuando avanza la entrevista.”	Se reconoce que el formato favorece el desarrollo progresivo de confianza, reforzando la autenticidad del diálogo como recurso narrativo.
Diseño visual y estética	“Yo lo único que le cambiaría sería que le metieras un poco más de diseño visual estético... irlo puliendo con iluminación y con diseño de back o cortinas o algo que se viera con menos información que no le aporta.”	Este comentario coincide con las observaciones del Focus Group, subrayando la necesidad de depurar el set y reducir el ruido visual para mejorar la composición escénica.
Calidad de audio	“El audio se oye bien, está bastante bien.”	La afirmación valida la solidez del diseño sonoro y el cumplimiento de estándares técnicos adecuados para una producción autogestiva.

Desde una perspectiva analítica, la retroalimentación del productor reafirma la solidez de los elementos comunicativos del Podcast, particularmente en lo referente a la conducción y el diseño sonoro, al tiempo que señala de manera puntual los aspectos visuales como el principal campo de mejora. La coincidencia entre la evaluación profesional y las observaciones realizadas por los estudiantes en el Focus Group permite establecer una convergencia crítica que legitima los hallazgos del capítulo. En este sentido, la evaluación especializada no solo valida la viabilidad del Podcast como propuesta cultural y técnica, sino que también aporta lineamientos concretos orientados a la optimización visual del formato

para futuras temporadas, fortaleciendo así su potencial de difusión y profesionalización dentro del ámbito del arte digital.

7. CONCLUSIONES

Cuando comencé este proyecto no imaginaba la cantidad de aprendizajes que me esperaban detrás de cada grabación. En el camino descubrí que producir un videopodcast va mucho más allá de prender una cámara y sentarse a conversar: se trata de entender cómo cada decisión técnica puede transformar por completo la experiencia de quien escucha o mira. La iluminación, por ejemplo, me enseñó que no solo sirve para ver, sino para sentir. Es la responsable de construir atmósferas y emociones, y un descuido en ella puede hacer que una cámara de la más alta gama pierda toda su potencia expresiva. En cambio, el sonido me confirmó algo que ya intuía desde mis primeros ejercicios como aficionado: en un podcast, el audio es el ochenta por ciento del resultado final. Puedes tener una gran idea, pero si el sonido no está cuidado, el mensaje se disuelve.

El guion, por su parte, se volvió la columna vertebral de todo el proyecto. Aunque el formato de *Los Misterios del Arte* tiene una estructura libre y conversacional, cada entrevista partía de un guion semiestructurado que guiaba el ritmo interno y las transiciones. Comprendí que un buen guion no impone, acompaña; permite que el diálogo fluya y que el invitado sienta la confianza necesaria para abrirse. En muchos sentidos, escribir y seguir estos guiones fue un ejercicio de escucha: un entrenamiento para construir rapport, ese puente invisible que une al entrevistador y al entrevistado mediante empatía y sintonía.

Hoy noto una diferencia abismal entre mis primeros intentos como amateur y la etapa actual, donde mi trabajo ha adquirido una estructura profesional. Antes, todo lo hacía de manera intuitiva, sin saber que existían procesos definidos como la preproducción, la producción o la postproducción. Entender estas etapas me dio claridad y dirección; son como un mapa que evita perderse entre la emoción de crear y la presión de concretar. Cada paso, desde la planeación de los capítulos hasta la revisión final del audio, se volvió una forma de ordenar ideas y compromisos, no solo conmigo, sino con los invitados y la audiencia.

Algo que no esperaba aprender fue la importancia de la organización del tiempo. La gestión de horarios, grabaciones y entregas no es un detalle técnico: es un acto de responsabilidad afectiva con todas las personas involucradas. Planificar me enseñó que la puntualidad y la constancia también comunican respeto, y que detrás de cada producción hay un compromiso silencioso con quienes deciden escuchar.

Si tuviera que dar algunos consejos a alguien que quisiera empezar su propio podcast, le diría tres cosas. Primero: que pierda el miedo al ridículo. En este tipo de proyectos, exponerse forma parte del aprendizaje. Segundo: que comience con lo mínimo, sin querer tener todo resuelto desde el principio. La autogestión tiene sus propias reglas y es mejor construir desde lo que se tiene. Y tercero: que ponga mucha atención a la preproducción. Planear con cuidado, con amor y con propósito hace la diferencia entre un proyecto improvisado y uno con identidad.

El formato del videopodcast tiene un potencial enorme para acercar el arte a nuevos públicos. Aunque *Los Misterios del Arte* no nació con un propósito pedagógico directo, sí descubrí que puede funcionar como una herramienta de divulgación y hasta de enseñanza. Todo depende de cómo se construya su contenido. En mi caso, cada episodio parte de una planeación donde la elección de los invitados define el tipo de conocimiento que se quiere compartir. Esa preproducción es el espacio donde la pedagogía y la curaduría se cruzan. Si en el futuro este proyecto logra convertirse en un referente para el acervo artístico de Aguascalientes, será porque cada conversación tuvo como base esa intención de diálogo y reinterpretación.

El lenguaje audiovisual amplifica ese efecto. Permite mostrar detalles visuales de las obras que complementan la conversación y enriquecen la experiencia del espectador. Un Podcast solo de audio puede ser íntimo, pero el formato audiovisual lo vuelve inmersivo: acerca al público a un aprendizaje más completo, más tridimensional. Además, incluir voces contemporáneas fue clave para mantener esa frescura. Cada invitado aportó una mirada distinta sobre el patrimonio artístico, no solo como expertos, sino como intérpretes de su tiempo. Escucharlos hablar de Saturnino Herrán, por ejemplo, permitió que la obra se sintiera viva, que siguiera generando preguntas.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Durante mi estancia en PODCASTERA.MX entendí el verdadero sentido de la profesionalización. Ver de cerca cómo trabaja un equipo dedicado a la producción de podcasts me permitió comprender el valor del flujo de trabajo, la disciplina detrás de la creatividad y la importancia de los estándares de calidad. Aprendí a elaborar un guion técnico detallado, a cuidar los niveles de audio, a editar con precisión. Salvador Martínez Vega me enseñó que cada voz debe tener su tratamiento específico: compresión, limpieza, limitadores, no por obsesión técnica, sino por respeto al oyente. Esa atención al detalle cambió mi forma de producir.

Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que este proyecto reunió muchas de las herramientas que he desarrollado como docente, gestor cultural y creador. Es, en muchos sentidos, la síntesis de todo lo que he aprendido en las aulas, los talleres y los proyectos de gestión. Desde la teoría del arte y la estética hasta la sociología, la historia o la escritura crítica, cada disciplina aportó una capa de sentido al proceso de producción. La docencia, por otro lado, me dio la confianza para comunicar, para explicar, para convertir el conocimiento en diálogo. Y la gestión cultural me ofreció los recursos para planificar, producir y sostener un proyecto que busca conectar con su comunidad desde el arte.

De este proceso me llevo una convicción: los procesos artísticos, sin importar su contexto, tienen el derecho de ser difundidos, cuestionados y analizados. Comunicar el arte no es solo una extensión del trabajo creativo, es parte esencial de su existencia en el mundo. Por eso *Los Misterios del Arte* no termina aquí; sigue creciendo, mutando, buscando nuevas formas de expresión. La siguiente temporada abordará cuatro poemarios premiados en el Premio Bellas Artes de Poesía, todos en torno a la muerte. Aunque cambia la temática, el espíritu del proyecto permanece: dialogar con el arte desde la sensibilidad y el pensamiento.

Lo aprendido con este proyecto también me ha permitido colaborar en otros emprendimientos creativos y asesorar a quienes comienzan su propio camino en la producción de contenidos. En cierta forma, *Los Misterios del Arte* abrió una puerta: no solo hacia la profesionalización técnica, sino hacia una forma de entender la comunicación cultural como un acto de cuidado y vínculo. En este sentido, los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso no solo consolidan una experiencia personal, sino que también fortalecen la comprensión de los medios digitales como espacios legítimos para la mediación cultural.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

A continuación, se presentan las conclusiones generales que sintetizan los alcances, aportaciones y proyecciones de este trabajo práctico.

El presente proyecto surgió de la necesidad de explorar nuevas rutas para la apreciación del arte digital desde su evolución en el siglo XIX hasta su resignificación en el entorno contemporáneo. A lo largo de este proyecto profesionalizante, se demostró que el Podcast audiovisual puede funcionar como una herramienta legítima de divulgación cultural capaz de traducir los códigos estéticos, simbólicos e históricos del arte en un lenguaje accesible, inmersivo y narrativamente envolvente para audiencias actuales. La elección de Saturnino Herrán como eje central no fue sólo un recurso temático, sino una decisión metodológica que permitió establecer un puente entre el imaginario nacionalista del siglo XIX y las preguntas identitarias del presente, evidenciando la permanencia de sus imágenes en el pensamiento visual contemporáneo.

La realización de los cuatro capítulos de la primera temporada permitió constatar que el Podcast no es únicamente un formato de entretenimiento, sino un medio de interpretación artística con capacidad para generar reflexión estética y emocional. El resultado de la intervención evidenció el potencial del formato como dispositivo de mediación entre la obra y el espectador, no a través de la instrucción directa, sino mediante la construcción narrativa, la conversación crítica y la experiencia audiovisual. Las respuestas del Focus Group confirmaron el interés genuino del público joven hacia los temas abordados, así como su identificación con el tono natural de la conducción y el dinamismo del diálogo entre conductor e invitados. La evaluación técnica realizada por un especialista en producción de audio validó la estructura del Podcast como propuesta viable, destacando la claridad sonora y la conducción narrativa como sus principales fortalezas, al tiempo que señaló áreas de mejora visual, particularmente relacionadas con la depuración del fondo y la composición escénica.

El proceso de producción permitió reconocer la importancia de la autogestión como vía para la creación de contenidos culturales en contextos donde los espacios institucionales son limitados. Cada etapa, preproducción, producción y postproducción, representó un ejercicio de adaptación técnica y discursiva, en el que el proyecto fue adquiriendo identidad propia. Si bien se identificaron limitaciones relacionadas con recursos materiales, tiempo de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

producción y segmentación de audiencia, estas no debilitaron el impacto del trabajo; por el contrario, delinearon un campo de acción concreto para su consolidación futura. La experiencia demostró que producir arte desde plataformas digitales implica un ejercicio constante de equilibrio entre lo estético, lo técnico y lo narrativo, donde el reto no es replicar modelos industriales, sino generar un lenguaje propio que permita la permanencia de la obra en la memoria audiovisual colectiva.

En términos conceptuales, el proyecto permitió replantear la apreciación del arte como un acto contemporáneo de mediación más que como una práctica contemplativa tradicional. La narrativa sonora y visual empleada en el Podcast se convirtió en un espacio de diálogo entre pasado y presente, donde la figura de Saturnino Herrán funcionó como metáfora de la continuidad cultural y como detonador de nuevas interpretaciones en torno a la identidad, la estética nacional y la experiencia sensible del espectador digital. El proceso creativo se reveló como un ejercicio de investigación en sí mismo, en el que cada capítulo operó como una unidad de análisis viva, capaz de generar conocimiento no sólo sobre la obra, sino sobre las formas actuales de su circulación.

Este documento no representa el cierre de un proyecto, sino la primera fase de una propuesta en desarrollo. La temporada inicial del Podcast *Los Misterios del Arte* demostró su eficacia como formato para articular discurso, imagen y sonido en función del análisis artístico, dejando abierta la posibilidad de expandirse hacia nuevas obras, autores y periodos históricos, así como de integrar métricas de audiencia y estrategias de parametrización para medir el impacto de sus contenidos en el entorno digital. La experiencia adquirida sienta las bases para la profesionalización del proyecto en futuras temporadas, orientadas a consolidar un espacio de difusión crítica que permita continuar explorando el arte mexicano desde una perspectiva situada en la era digital. Con ello, se reafirma que el arte no se limita a su época de origen, sino que transita hacia el presente a través de los medios que permiten su relectura y permanencia cultural.

REFERENCIAS

- Alfonsín, C. (2009). *La teoría general de sistemas y su aporte a la educación*. España, Luján: Universidad Nacional de Luján.
- Añorga Morales, J., Valcárcel Izquierdo, N., & Che Soler, J. (julio-diciembre 2008). La parametrización en la investigación educativa. *VARONA*, núm. 47, 30.
- Balkin, J. M. (2018). Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation. *UC Davis Law Review* 51(3), 1149–1210.
- Bonini, T. (2014). *La “segunda era” del podcasting: el podcasting como nuevo medio de comunicación de masas digital*. . Quaderns del CAC.
- Cabrera, M. (10 de Enero de 2022). *Anatomía del Podcast. El esqueleto: Las bases de tu podcast [Podcast]*. Anatomía del Podcast. <https://shows.acast.com/anatomia-del-podcast/episodios/el-esqueleto-las-bases-de-tu-podcast>
- Coleman Arthur, D. (Primera Edición 2001). Después del fin del Arte. El arte contemporáneo y su linde de la historia. En D. Coleman Arthur, *Después del fin del Arte. El arte contemporáneo y su linde de la historia* (pág. 84). México, D.F.: Paidós Estética.
- Cuadrado Méndez, F. J. (2019). *Teoría y técnica del sonido*. Editorial Síntesis.
- Danielle, F. O. (2015). La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles. En F. O. Danielle, *La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles* (págs. 197-200.). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores,.
- Descript. (2025). *Editor de Audio y Podcast Potenciado por IA*. www.descript.com. <https://www.descript.com/es/podcasting>
- E. Barandiaran, X. S. (22 de 05 de 2024). *La era digital*. La era digital. <file:///C:/Users/GUERITO/Downloads/digital%20xabier%20Barandiaran.pdf>.
- Eisenstein, S. M. (1986). *La forma del cine*. Siglo XXI Editores.
- eMarketer. (2023). *Global Podcast Listeners Forecast 2023. Insider Intelligence*. www.emarketer.com. <https://www.emarketer.com/content/global-podcast-listeners-forecast-2023>
- Española, R. A. (17 de 10 de 2023). *Diccionario panhispánico de dudas (DPD)*. www.rae.es. [url: https://www.rae.es/dpd/manifestar, 2.ª edición \(versión provisional\)](https://www.rae.es/dpd/manifestar,2.%20a%20edici%20n%20(versi%20n%20provisional))
- Figueroa Portilla, C. S. (2019). El Podcast: un Medio y una Forma de Comunicación. En C. S. Figueroa Portilla, *El Podcast: un Medio y una Forma de Comunicación* (pág. 130). Madrid, España: ReasonWhy.

- Filmora. (2024). *Los 10 Mejores Programas de Edición de Podcasts*.
filmora.wondershare.es. <https://filmora.wondershare.es/audio-editor/best-podcast-editing-software.html>
- García Marín, D. (2016). Podcasting y Transmedia: el transcasting. En D. García Marín, *Podcasting y Transmedia: el transcasting* (pág. 38). Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Geografía, I. I. (04 de Julio de 2022). INEGI. Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2022.
<https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2022/#tabulados>
- GoDaddy. (2025). *Mejores programas para editar videos*. /www.godaddy.com.
<https://www.godaddy.com/resources/es/crearweb/mejor-programa-editar-video>
- Gombrich, E. H. (Reimpreso en tapa blanda en 1997,2007). La Historia del Arte. En E. H. Gombrich, *La Historia del Arte* (pág. 535). London, Inglaterra: Phaidon Press Inc.
- Gutiérrez San Miguel, B. (2002). La luz como elemento expresivo de la narrativa audiovisual. *Comunicar*, (18), 101-110.
- Gutiérrez-Rubí, A. (2021). *Los silencios de la red. Plataformas, libertad de expresión y censura algorítmica*. Barcelona: Editorial UOC.
- INEGI. (2020). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo Nacional 2020*.
<https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/>
- INEGI, I. N. (2023). *Módulo Sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2023*.
. www.inegi.org.mx.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/modecult/doc/resultados_modecult_may2023.pdf
- Johnson Robert, K. P. (2012). Estadística Elemental 11ª Edición,. En K. P. Johnson Robert, *Estadística Elemental 11ª Edición*, (pág. 236). México, D.F.: Cengage Learning.
- LFDA, M. C. (2020). Diario Oficial de la Federación. En L. F. Autor., *Artículo 79* (págs. 10 - 17).
- López León, R. &. (2023). *Modelo de Diseño Integral*. Mexico, Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- McKee, R. (2002). *El guión: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones* . Alba Editorial.
- mindpodcast. (16 de Enero de 2024). *Mindpodcast*. Mindpodcast.
https://mindpodcast.es/guia-experta-para-elegir-un-equipo-para-crear-video-podcast/?utm_source=chatgpt.com
- Mumbler.io. (2023). *¿Qué se necesita para hacer un podcast?*. . mumbler.io.
<https://mumbler.io/es/blog/como-hacer-un-podcast/>

- Nicolescu, B. (2008). *Transdisciplinarietà. Teoría y práctica*. . Mexico : Editorial Hacia una Cultura Transdisciplinaria.
- Podcaststatistics. (2025). *Podcast Statistics 2025: Number of Podcasts & Viewership*. podcaststatistics.com. https://podcaststatistics.com/?utm_source=chatgpt.com
- Podcastpage. (25 de Enero de 2025). *Podcastpage*. Podcastpage. <https://podcastpage.io/podcast-statistics/>
- PricewaterhouseCoopers. (22 de Enero de 2022). *PricewaterhouseCoopers*. www.pwc.com. <https://www.pwc.com/mx/es/industrias/tmt/gemo.html>
- Rangel Medina, D. (1992). *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*. México : Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
- Real Paredes, A. R. (2024). *Manual de diseño integral: Proyectos de intervención*. Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, Departamento de Diseño Gráfico. https://doi.org/https://drive.google.com/file/d/1npUsmx64e2bzn_M5szDizwvsxKlxM-3M/view
- Research, E. (2023). *The Infinite Dial 2023*. Edison Research & Triton Digital. . www.edisonresearch.com. <https://www.edisonresearch.com/the-infinite-dial-2023/>
- Riverside. (2024). *Podcast Statistics and Trends for 2025*. . riverside.fm. <https://riverside.fm/blog/podcast-statistics>
- Rueda de León Contreras, L. A. (2014). ‘Nuevas’ políticas de radiodifusión para los medios no comerciales en México. *Revista de Ciencias Sociales*, (49), 50. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*., 50.
- Sánchez Vidal, A. (1997). *Historia del cine*. Historia 16.
- SCEA. (2020). Sistema caracterizador de equipos de audio. Capítulo 1: El sonido. *SCEA*.
- Sonora, I. (2025). *Aspectos técnicos clave para crear un podcast de calidad*. ideasonora.com. <https://ideasonora.com/es/podcast/aspectos-tecnicos-esenciales-para-un-podcast-de-alta-calidad/>
- Speechify. (2023). *Software Gratuito para Editar Podcasts*. speechify.com. <https://speechify.com/es/blog/free-podcast-editing-software/>
- Spotify. (2022). *Política de plataforma para creadores de contenido*. Política de plataforma para creadores de contenido.. <https://www.spotify.com/mx/legal/platform-rules/>
- Statista. (29 de Septiembre de 2023). *Statista*. Los géneros de podcasts preferidos en México.. <https://es.statista.com/grafico/30936/encuestados-en-mexico-que-escuchan-los-siguientes-generos-de-podcasts/>

Tatarkiewicz, W. (2001). Historias de seis ideas, arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. En W. Tatarkiewicz, *Historias de seis ideas, arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética* (pág. 67). Madrid, España: Colección Metrópolis.

TechRadar. (2025). *Best free audio editor of 2025*. . www.techradar.com.
<https://www.techradar.com/best/best-free-audio-editors>

Topics, E. (2023). *Exploding Topics*. explodingtopics.com.
<https://explodingtopics.com/blog/podcast-listeners>

Verge, T. (2025). *More than 1 billion people are now watching podcasts on YouTube every month*. www.theverge.com. <https://www.theverge.com/news/619720/youtube-podcasts-one-billion-monthly-views>

VillaGómez Oviedo, C. P. (2015). Análisis de procesos de producción artística digital en México: artistas mexicanos y su obra. En C. P. VillaGómez Oviedo, *Análisis de procesos de producción artística digital en México: artistas mexicanos y su obra* (pág. 38). España, Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València.

YouTube. (2023). *Políticas de contenido*. Google. Políticas de contenido. Google..
<https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=es>

