

IL PODCAST

COME SI COSTRUISCE
E SI CURA UNA SERIE

STFEANO DE CHIRICO

Docente di sound design e tecnologie musicali, è laureato magistrale in DAMS e produzione multimediale presso l'Università della Calabria, diplomato in Mixing e Mastering presso il centro Steinberg Studios Academy di Roma. Collabora dal 2012 con Radio Cosenza Nord, come tecnico del suono, sound designer e speaker per gli spot. Nel 2022 è risultato tra i partecipanti della prima edizione della Chora Academy di Chora Media. E' attivo nel campo del sound design e della produzione musicale per media audiovisivi (cinema, radio, televisione).

ELISABETTA RANIERI

Laureata in Scienze Politiche (2009, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Beni culturali. Comunicazione, valorizzazione e territorio, approfondendo il tema degli archivi (XXV ciclo) (2013, Politecnico di Torino). Dal 2009 ha intrapreso la carriera giornalistica parallelamente a quella accademica. È giornalista pubblicista dal 2013 e collabora da più di dieci anni come audio documentarista con il programma "Tre Soldi" di Rai Radio3 e "Laser" della Rsi-Rete Due. Dal 2018 lavora in televisione e dal 2020 è collaboratrice ai testi su Rai 1. È stata scelta tra i sei finalisti della prima edizione della Chora Academy di Chora Media.

Il “podcast” è anzitutto una tecnologia che permette l’ascolto di file audio su internet attraverso la distribuzione di aggiornamenti chiamati “feed RSS”, a cui un utente si può iscrivere.

Il suono non si trasmette dal vivo, ma si carica in rete un prodotto audio che esiste già ed è già finito e pronto per essere ascoltato, spostando su un altro piano il rapporto tra podcast e radio.

Quando parliamo di podcast, quindi, stiamo parlando di “radio on demand”, dove l’ascoltatore è l’assoluto protagonista di quello che decide di scaricare e ascoltare.

La natura on-demand del podcast fa emergere tutti quei programmi narrativi “di nicchia” che si basano su una storia con “qualcosa da raccontare” grazie a un alto livello di registrazione e di montaggio.

Fine anni '90 ci sono tre importanti innovazioni tecnologiche: una rete internet che trasferisce una mole importante di dati, la commercializzazione dei primi lettori mp3 portatili e la digitalizzazione della strumentazione per la produzione audio

Nel 2005 Steve Jobs consacra e ipoteka la parola “podcasting”: annuncia che i nuovi iPod avranno una funzione specifica che consente di navigare e collezionare podcast all’interno di iTunes sul proprio iPod.

La natura on-demand del podcast, il fatto che un programma possa essere custodito in un lettore mp3, e ascoltato avviandolo con il tasto play, fa emergere tutti quei programmi narrativi “di nicchia”

Ci sono ancora molte definizioni che il termine podcast potrà assumere nel futuro, sia quello prossimo che quello remoto.

Per ora possiamo dire che un podcast è una produzione originale fatta per essere ascoltata quando più ce la sentiamo, e che tanto più è efficace quanto più coinvolge gli ascoltatori sperimentando forme e affrontando contenuti che la radiofonìa tradizionale non fa

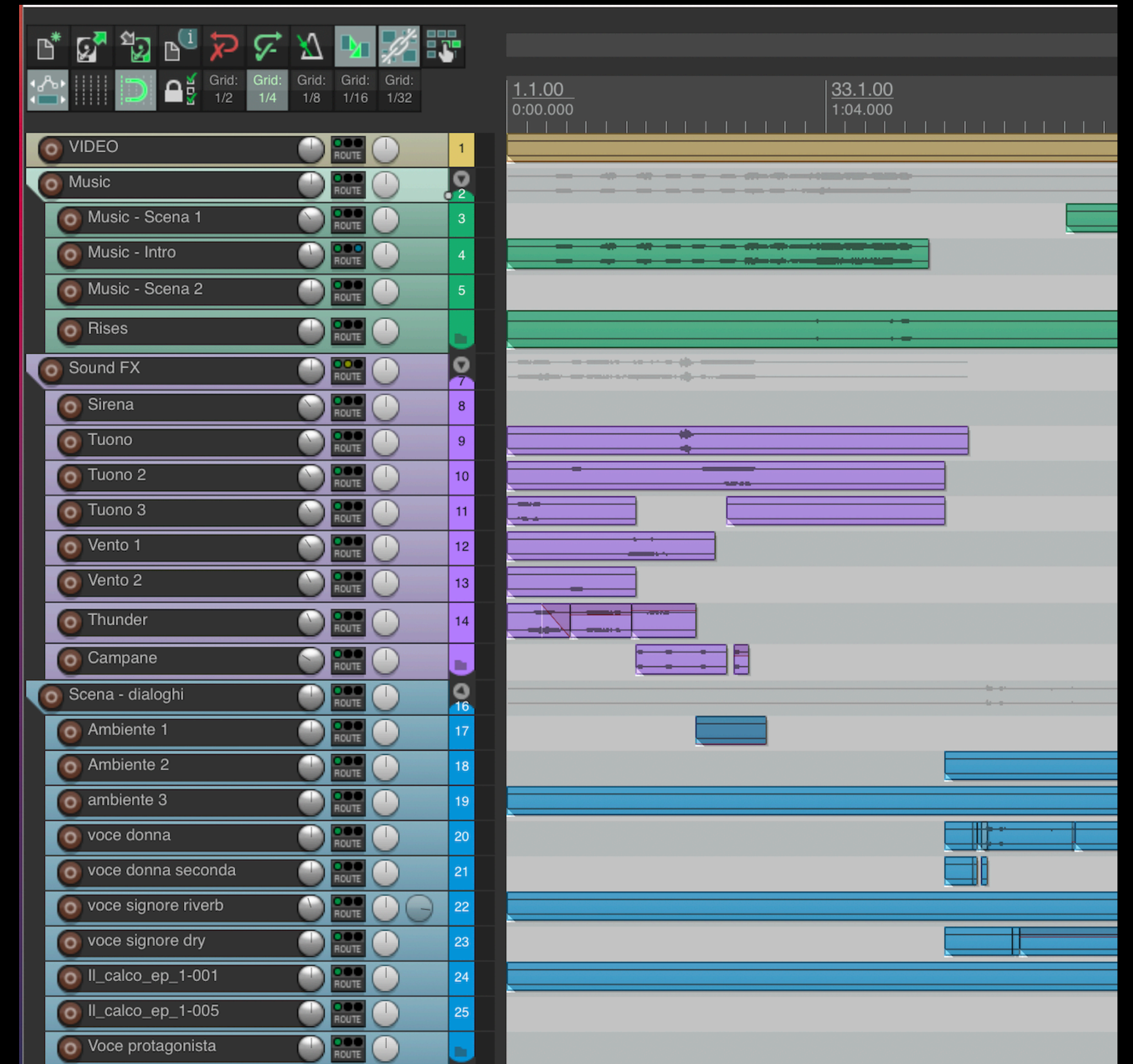

Si parte da “una storia” con “qualcosa da raccontare” e con un alto livello di registrazione e di montaggio in cui non ci deve essere una stretta relazione con l’attualità e il parlato ha lo stesso peso e valore del suono

Il suono nel podcast

Esperienza immersiva tra musica e paesaggio sonoro

- In assenza del supporto video, il suono ha il compito di **restituire un'immagine all'ascoltatore**, simile o pari alla nostra realtà sensoriale
- La nostra percezione sensoriale avverte ogni giorno un infinito numero di fenomeni fisici e acustici stratificati tra loro. Il compito di chi produce un podcast è appunto immergere l'ascoltatore all'interno della storia, ricreando un **paesaggio sonoro**.
- Il suono nel podcast è formato da **una serie di figure e operazioni divisibili tra più persone**, ma anche eseguibili da un solo operatore
- **La musica**, altro elemento sonoro di spicco nel podcast, **accompagna la narrazione**, caricando di significato la scena che si sta ascoltando
- Un esempio di ascolto

Materiali per creare un podcast

Hardware

Pc/Mac

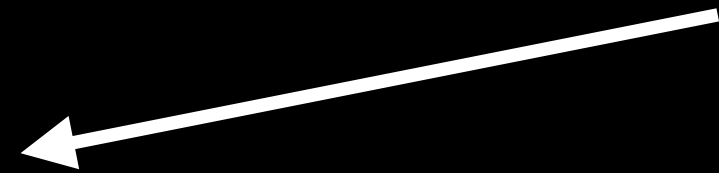

Microfoni

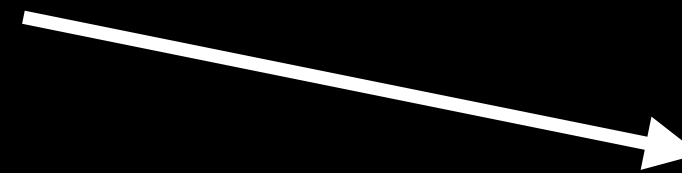
Scheda audio

Dispositivi audio
utili alla registrazione e
Alla riproduzione sonora in
studio.

**Registratori
Portatili**

Dispositivi audio portatili
in grado di creare e riprodurre
registrazioni in alta qualità
(sono validi anche
i registratori interni ai cellulari)

Software

**D.A.W. (acronimo di
Digital Audio Workstation)**

E' il software che ci permette di creare il montaggio sonoro del nostro podcast.
E' l'ambiente di lavoro all'interno del quale si lavorano le registrazioni per il montaggio finale

Scheda/interfaccia audio

- E' un dispositivo che si collega al pc tramite un cavo usb, ci permette di gestire il suono che stiamo lavorando (che sia una registrazione o un montaggio sonoro)
- Si interfaccia in automatico con il pc, e possiede delle entrate ed uscite audio, le prime per inserire delle sorgenti microfoniche, le seconde per far uscire il suono su supporti di ascolto (come ad esempio le cuffie o i diffusori/casse/speakers)
- La scheda audio gestisce tutto il flusso di lavoro sonoro, si adatta direttamente al nostro software di produzione, come se fosse u mixer in miniatura
- Esistono varie tipologie di schede audio, tra cui anche microfoni che incorporano l'interfaccia audio al loro interno

Registratore portatile

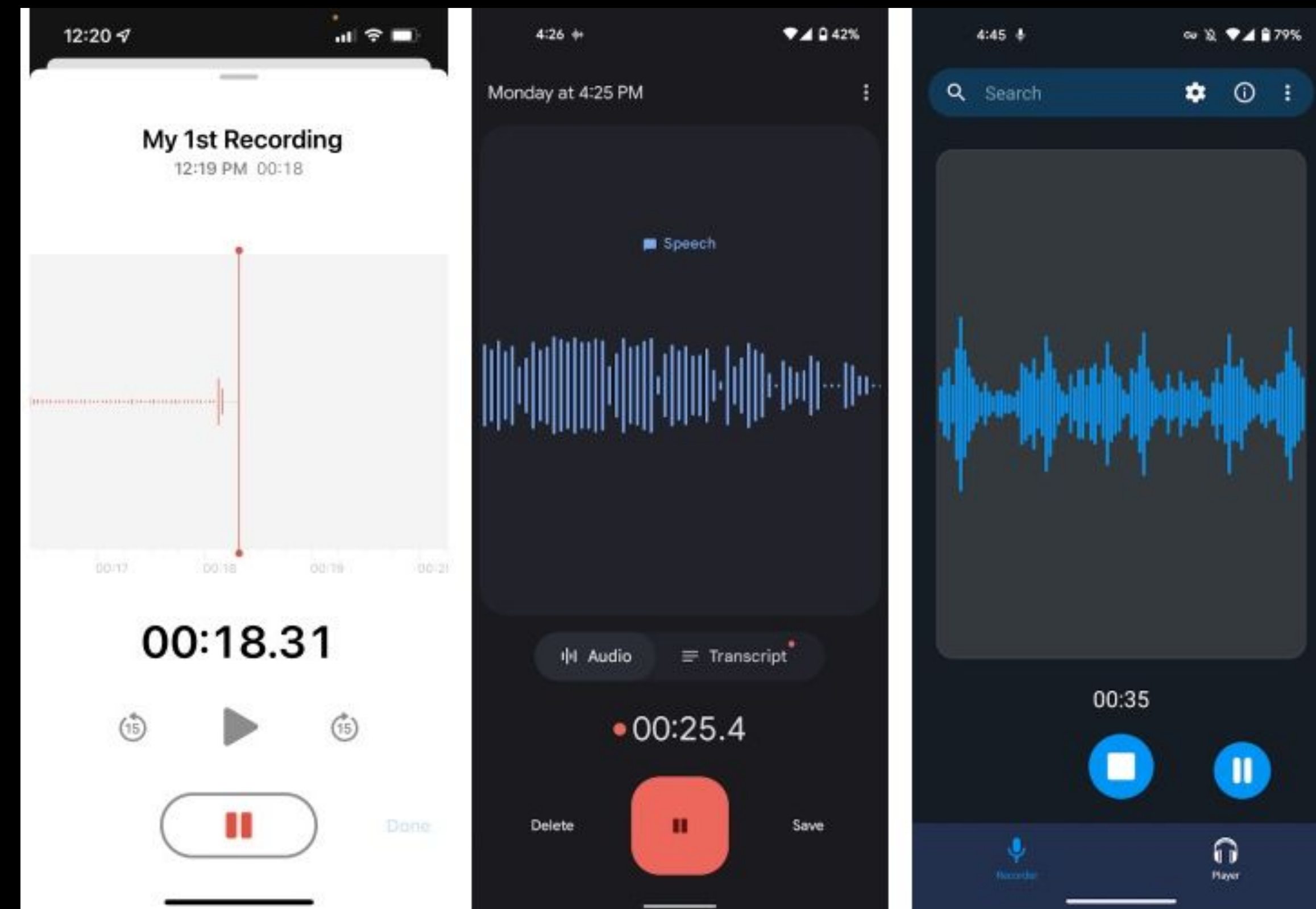
- E' un dispositivo in grado di garantire una ottima qualità sonora di registrazione senza l'ausilio di alimentazioni a filo (solitamente alimentato tramite pile stilo)
- Possiede comunemente due microfoni, i quali permettono di registrare in stereofonia, ovvero canale sinistro e destro, i segnali sonori e l'ambiente (infatti, è il dispositivo consigliato per registrare suoni ed effetti sonori)
- Alcuni dispositivi fungono da scheda audio, i quali permettono sia la registrazione mobile che la configurazione dei progetti sonori su software
- Questi dispositivi sfruttano la memoria delle schede SD, ovvero le stesse schede di archiviazione dati utilizzate per le macchine fotografiche

Registratore interno al cellulare

- Rispetto a quanto si crede, anche i registratori dei nostri smartphone possono essere utili alla registrazione di un podcast
- Come quando inviamo le nostre note audio su WhatsApp, possiamo registrare le nostre note audio per importarle poi all'interno del software di produzione audio
- Per una maggiore qualità tramite cellulare, è consigliabile registrare in due modi: utilizzare l'app dedicata sul cellulare, o semplicemente effettuando la registrazione video (permette una qualità audio ottimale e più fedele rispetto ad un messaggio vocale)
- Un esempio di registrazione con il microfono del cellulare

Microfoni

- Sono i dispositivi più importanti e fedeli per la registrazione delle voci. Esistono due tipologie importanti, per le quali bisogna fare distinzione
- microfoni **a condensatore** i quali hanno necessità di una alimentazione supplementare (+48 Volt o Phantom, presente nelle schede audio) per poter funzionare e garantire una maggiore qualità sonora. Vengono solitamente impiegati in luoghi acusticamente isolati (sale di registrazione, posti insonorizzati) proprio perché riescono a captare il suono in maniera estremamente fedele
- microfoni **dinamici**, i quali sono meno sensibili ad alcuni dettagli sonori, ma anche i più indicati per registrazioni fuori porta o in posti molto affollati. Infatti, questo tipo di microfono è impiegato per registrare podcast in luoghi anche rumorosi, oppure nei concerti live (in cui la voce del pubblico, seppur forte, rimane ad un basso livello rispetto a quella del cantante)
- Dinamici o a condensatore, i microfoni sono diversi per ogni tipologia di utilità, situazione e/o ambiente
- Un esempio di microfono (Smemorati)

Consigli per la registrazione

- Che sia un microfono direzionale, un registratore portatile o il nostro cellulare, bisogna registrare alla giusta distanza: il microfono deve essere distante dalla bocca di circa una spanna (se ci si avvicina troppo al microfono, con l'illusione di sentire meglio la nostra voce, finiamo per distorcere e rovinare la registrazione)
- In posti esterni e interni alle abitazioni, per interviste o per registrazioni di una sola voce, si consiglia di controllare sempre l'ambiente circostante (in quanto, in qualsiasi momento ogni rumore potrebbe rientrare nella registrazione).
- Si consiglia infatti, come detto in precedenza, di fare più registrazioni e inoltre controvare potenziali sorgenti di rumore (come ad esempio chiudere le finestre di una abitazione, si evita così di far rientrare suoni indesiderati)

Due metodi professionali per registrare in casa

- Le registrazioni di voci singole e fuori campo solitamente non risentono di suoni d'ambiente. Sono voci completamente asciutte
- Per ottenere un suono asciutto della voce, esistono vari metodi di registrazione, senza dover passare per una sala di registrazione o per l'acquisto di pannelli fonoassorbenti.
- Registrare dentro il nostro guardaroba/armadio, oppure in un luogo simili e pieni di roba (i tessuti, se sono molti e in uno spazio chiuso, tendono ad assorbire ogni tipo di riverberazione e rumore esterno, così da isolare il suono della registrazione)
- Coprirsi, con il microfono, con un telo (sembra un metodo sciocco, ma efficace: non importa il modo in cui registriamo. Il podcast è suono, perciò il nostro fine è la qualità delle nostre voci)
- Esempio di registrazione fatta in casa

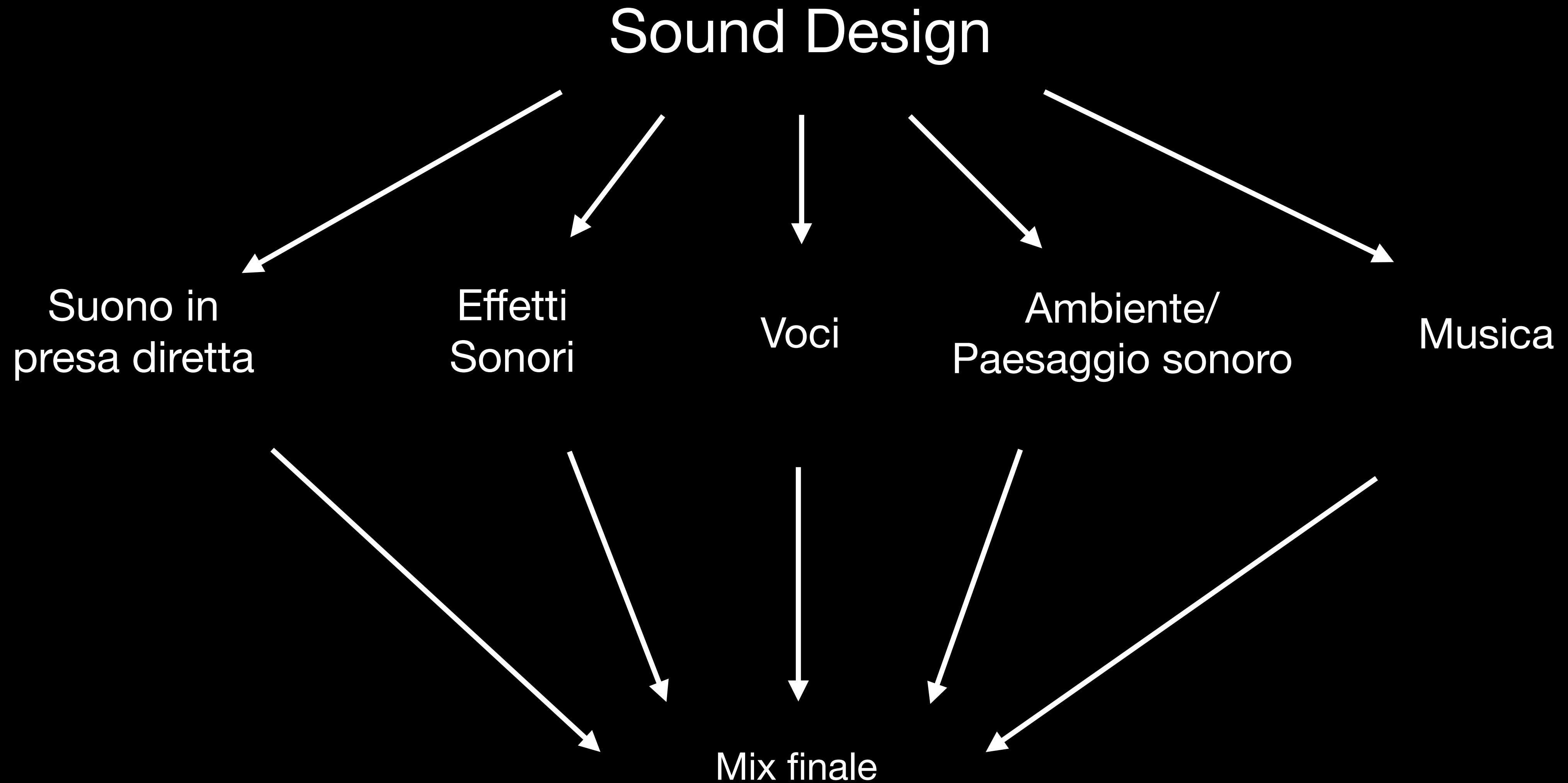

Il suono nel podcast

Ruoli e figure

- Il comparto sonoro del podcast è molto più complesso di quanto si possa pensare. Il suono in una produzione audiovisiva può avere molti ruoli (tanti quanti sono i dettagli di un ambiente sonoro).
- Il podcast deve molto non solo **alla radio** - per la centralità della voce - **ma soprattutto al cinema**, medium e arte nel quale **ogni aspetto sonoro è controllato** per l'immagine in movimento.
- La struttura sonora di un podcast può vantare una costruzione tecnica e drammaturgica pari a quella dei grandi Blockbuster internazionali (così come il compositore della colonna sonora, esiste anche il microfonista che si occupa delle registrazioni i presa diretta).
- Con il termine **Sound Design** si fa infatti riferimento all'insieme di queste esperienze sonore che dal punto di vista uditivo rendono veritiero e arricchiscono un determinato documento audiovisivo

Sound design nel podcast

Il suono in presa diretta

- E' la componente sonora di un podcast che riguarda la **registrazione delle voci**, in studio di registrazione o in esterna (ambienti all'aperto, bar, parchi, o abitazioni di vario tipo).
- si registra tutto ciò che è presente all'interno della sceneggiatura, nonché la fase più delicata, perché **racchiude la centralità del podcast** (la voce e i parlanti)
- Durante questa fase di produzione, è **utile fare più registrazioni** di un dato argomento e **registrare ogni evento che accade** - tutto ciò che rimane campionato nel registratore servirà all'interno del podcast
- **Non bisogna** mai limitarsi a **registrare solo il necessario** previsto dalla sceneggiatura. Infatti, in fase di post-produzione, potrebbero servire altri materiali sonori utili alla riuscita del podcast
- Esempio di suono in presa diretta

Effetti sonori, tra sound artist e rumorismo

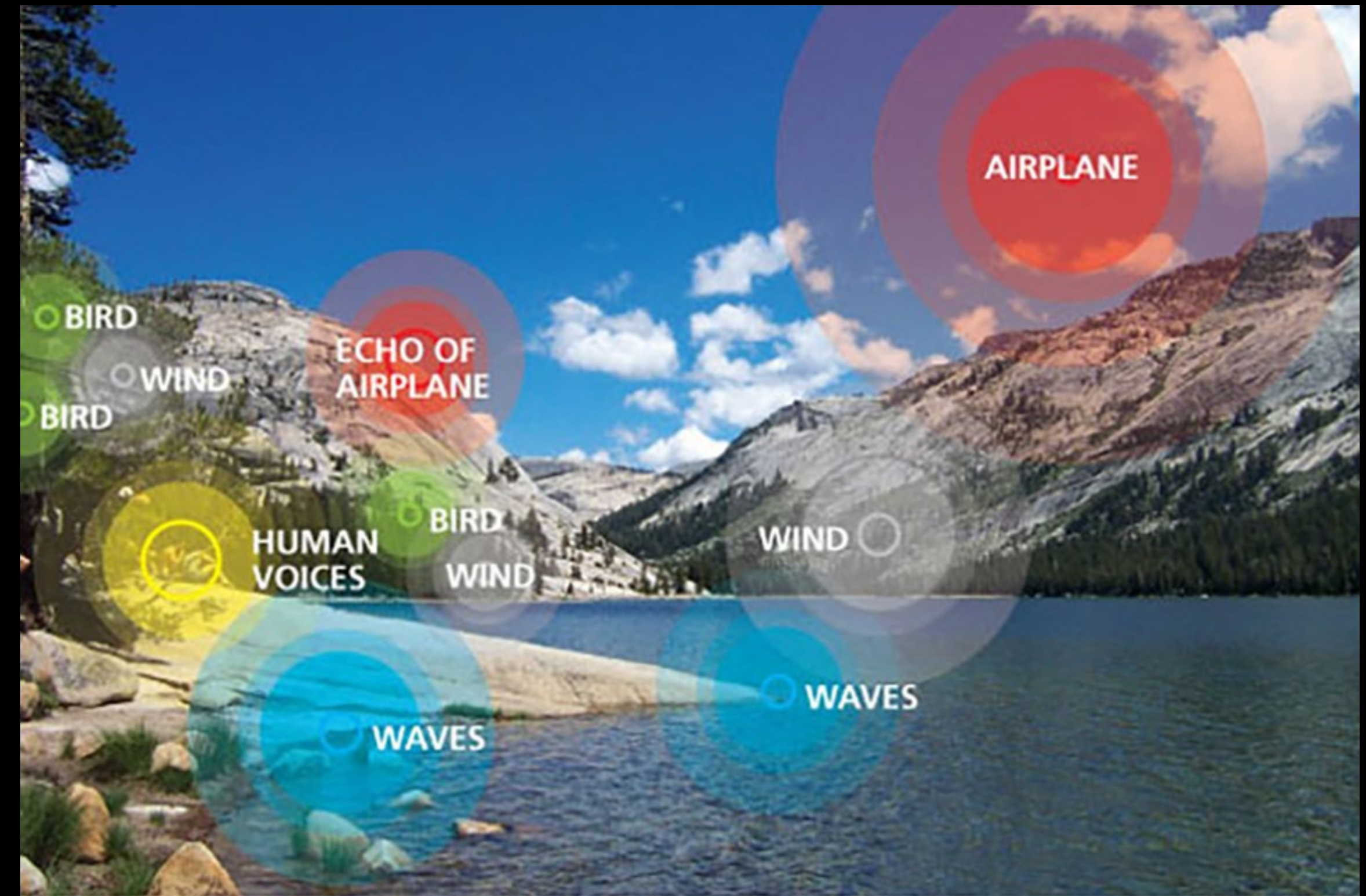
- Gli effetti sonori portano il podcast a un **livello sonoro tridimensionale**
- Per effetti sonori intendiamo tutti gli **oggetti presenti nella scena o esterni al tempo della narrazione** (colpi di pistola, temporali, passi, fischi, clacson, ecc.)
- risulta essere forse la fase più creativa nel sound design, in quanto gli effetti sonori **possono essere registrati in casa** tramite il nostro programma di produzione audio o **anche online** presso siti e librerie di suoni gratuiti, utilizzabili per le proprie produzioni
- Si possono registrare effetti sonori con qualsiasi microfono. Si consigliano i **registratori portatili** e i **microfoni direzionali**.
- Un esempio di effetti sonori nel podcast (Insonni)

Ambiente e paesaggio sonoro

- Il paesaggio sonoro è, alla sua radice, una **categorizzazione di tutti gli elementi presenti in un ambiente sonoro**.
- Termine coniato dal musicista **Raymond Murray Schafer**, il Paesaggio sonoro - in inglese, *Soundscape* - indica un luogo definito, in cui tutte le sue caratteristiche sono riconoscibili dai suoni che lo popolano. I piani di un paesaggio sonoro sono tre
- **Tonica**: elementi sonori di base di un determinato paesaggio (come gli alberi per la periferia, o i suoni delle auto per la città)
- **Segnali**: suoni in primo piano, quelli a cui prestiamo attenzione (come la voce di chi stiamo ascoltando, o altri oggetti a cui poniamo attenzione)
- **Soundmarks**: suoni che definiscono un luogo specifico, i quali rivelano una zona geografica ben distinta
- Questi tre piani ci aiutano a creare un paesaggio, ricostruirlo da zero (tramite registrazione) o a modificarlo, tramite l'utilizzo di librerie sonore online e gratuite.
- **Un esempio di ambiente o paesaggio sonoro** (Il dito di Dio)

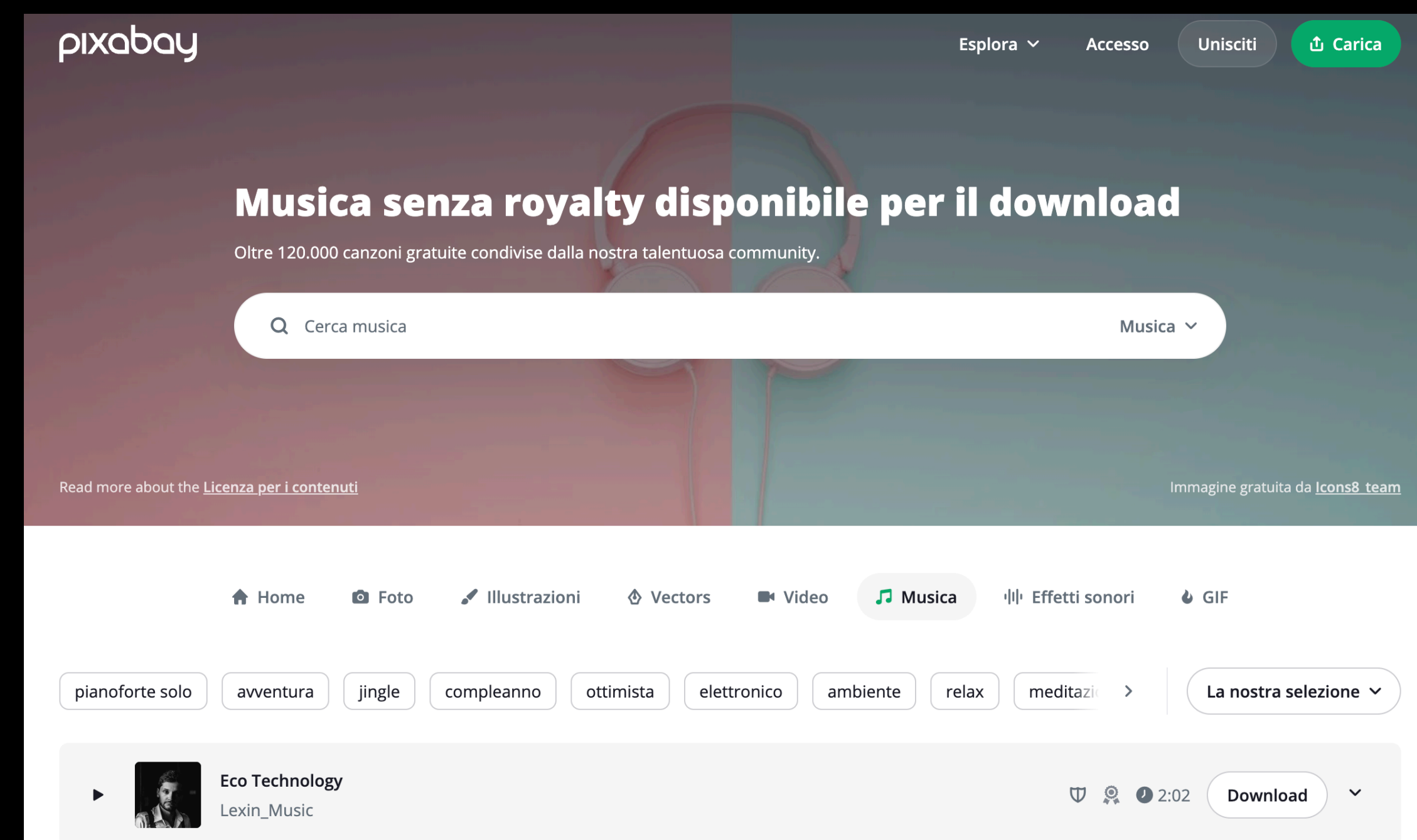
La musica nel podcast

- In un podcast la musica è **l'altra faccia del suono**: è un insieme di suoni temperati e organizzati in misure (melodia, ritmo, armonia);
- **Definisce i tempi di una scena**, accentuandone il significato (esempio: dialogo drammatico = musica emotiva);
- Richiede un lavoro di ricerca basato non tanto su complesse **forme musicali**, quanto più sul **giusto stato d'animo rispetto alla scena** in questione
- Il podcast contiene sempre - eccetto alcuni casi eccezionali o richiesti dalla sceneggiatura - **musiche strumentali**, ovvero brani senza parti vocali o cantate
- Le musiche possono essere reperibili tramite librerie musicali presenti online senza alcuna licenza di sfruttamento
- Un esempio musicale su podcast (Bugie)

Librerie sonore/musicali online e royalty free

- Per librerie sonore/musicali **Royalty Free** si intendono suoni, effetti sonori e brani musicali che possono essere utilizzati liberamente nelle produzioni audiovisive (no profit o commerciali), senza la necessità di una corrispondenza economica verso gli autori di questi contenuti.
- Esistono **due tipologie di siti internet per accedere a librerie sonore e musicali complete e royalty free**. Alcuni di essi sono **a pagamento** (si corrisponde una cifra mensile per avere accesso a musica royalty free). **Altri invece gratuiti**, i quali non richiedono un abbonamento o un'iscrizione al servizio
- Si consigliano pixabay.com/music/ , pixabay.com/it/sound-effects/ , freemusicarchive.org/ per reperire le musiche e gli effetti sonori **senza abbonamento** per i propri podcast
- Si consigliano epidemicsound.com e artlist.io per reperire le musiche e gli effetti sonori **senza abbonamento** per i propri podcast

Librerie sonore/musicali online e royalty free

Tag e generi da ricercare per i propri podcast

- Per quanto riguarda la musica, **la ricerca dei brani** adatti al proprio podcast **risiede nelle parole chiave**, da scrivere nella barra di ricerca dei siti royalty free
- Per la ricerca della musica si può procedere **digitando** **sull sito, nella barra di ricerca, il genere/i musicale/i** (rock, pop, ballad, blues, cinematic, classical, country);
- La musica può essere reperita in maniera semplificata, **scrivendo** direttamente nella barra di ricerca **lo stato d'animo** desiderato (dolce, romantico, felice, triste, arrabbiato, ecc.)
- Stessa regola vale per gli effetti sonori, basta **digitare il tipo di suono che si desidera** nella barra di ricerca (vento, tempesta, acqua, folla, pioggia, macchina, ecc.)

