

MÓDULO 2

diseño y producción editorial digital

_ c o n e c t a _
l i t e r a t u r a

Seminario de formatos digitales para
la creación y producción literaria en el Eje Cafetero

Créditos

Coordinación de formación

Leo Hernández

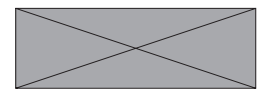
Dirección Creativa

Julián Salazar

Dirección de proyectos

Alejandra Grisales

Diseño y producción de contenidos

módulo 2

2

diseño y producción editorial digital

Contenido

Diseño visual para digital

La portada del libro electrónico _____	9
La estructura narrativa _____	12
Narrativa visual para la literatura _____	14
Colorimetría para digital _____	16
Tipografía para lectura digital _____	18
Composición, jerarquías y equilibrio _____	20
Análisis de caso _____	22

Diagramación y elementos de diseño de un ebook

Herramientas de diagramación y maquetación _____	24
Composición editorial, maquetación _____	27
Manejo de herramientas, formatos _____	29
Circulación _____	30

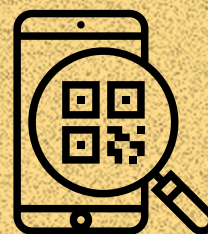
Elementos del diseño sonoro

Guión literario y técnico del audiolibro _____	32
Elementos técnicos de producción _____	34
Elementos técnicos de producción y montaje _____	36

Podcast literario _____	37
Diseño sonoro para audiolibro _____	38
Análisis de caso _____	40

Diagramación y elementos de diseño de un audiolibro

Maquetación de audiolibro _____	42
Herramientas de producción y edición _____	44
Circulación en plataformas digitales _____	45
Actividad práctica _____	46

Al interior de este documento, encontrarás Códigos QR que podrás escanear para encontrar más información de distintas temáticas.

Diseño visual para digital

El diseño es una parte esencial del proceso creativo de cualquier producto, interfaz u objeto

El diseño es aquello que permite el equilibrio entre información e imagen. Sin el diseño, todas las ideas se verían simples e iguales, no habría un atractivo visual frente a ellas.

En el caso del diseño editorial digital, aspectos como el color, la tipografía y las imágenes son tan importantes como el texto en sí. Hace también parte del diseño el formato en que se exporta un ebook, ya que es aquí donde se desarrolla la interacción con la interfaz.

Si quieres saber cómo el diseño influencia nuestra vida, te invitamos a ver el siguiente video:

escanea el código para
más información

La portada del libro electrónico

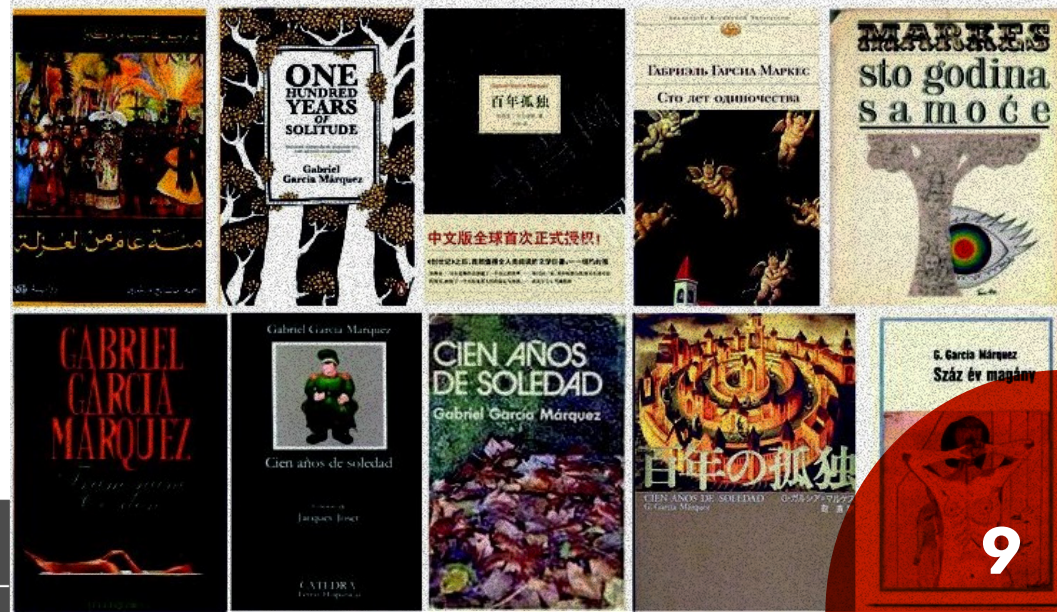
¿Es la portada lo más atractivo del libro?

En ocasiones, sí. El interés de un lector por acercarse a una historia se despierta por dos motivos:

- 1 El primero, **un referente**, ya sea una adaptación de la historia a otro medio, una mención en una charla o porque está relacionado con un tema de su propio interés.
- 2 El segundo, **la portada**, ya que esta llama la atención y lo hace con un equilibrio entre el título del libro, el tipo de letra utilizado y los colores.

En las ediciones impresas, hace parte de la portada el lomo ya que este replica la información de la portada enseñando los 3 datos primordiales: Nombre del libro, sello editorial y nombre del autor.

Diferentes ediciones de Cien años de soledad - Gabriel García Márquez

En el caso de los libros digitales el proceso de creación de la portada, en cuanto al diseño, no es diferente a los libros impresos.

Contienen los mismos datos y hasta las editoriales usan la misma portada para ambos formatos. Las diferencias están en el formato. **Un ebook ya no necesita el lomo, ya que en el Epub lo primero que se verá es la portada al momento de abrir un archivo.** Entonces, al momento de pensar el diseño de una portada, los 3 datos primordiales deben estar presentes, pero con unas ligeras variaciones:

El texto identificador, el título y autor, debe tener un tamaño de letra mucho más grande. Esto con el propósito de que, sin importar el tamaño del dispositivo en el que sea leído, estos dos datos sean legibles. La tipografía tiene un papel clave, ya que algunas indican el género del libro.

Los colores y el contraste, son factores que llegan a opacar la información relevante, haciendo que se combine con otros elementos dentro de la imagen. Un ejemplo es que, si en una portada predomina el color negro ya sea de fondo o entre sus elementos, la letra debe evitar los colores oscuros como el café, morado, gris o azul oscuro, y mejor aprovechar otros como blanco, verde claro, rojo o naranja. Haciendo que estos se complementen entre ellos.

Menos es más, es una frase que relacionada con el diseño, invita a pensar en los elementos antes de emplearlos. En cuanto a portadas, no hay una forma precisa de diseñarlas pero un aspecto clave aquí es la **inclusión de elementos que identifiquen la historia.** Si uno de los elementos centrales del libro es un objeto como una cadena, un anillo o una daga, es necesario preguntarse si este puede equilibrarse con el uso del texto.

Un ejemplo de lo anterior son las siguientes portadas

escanea el código para más información

escanea el código para más información

En una, hay una imagen distintiva que está relacionada con la novela (impresa) y en la otra predominan los 3 colores en los que se hace contraste para resaltar el título y el autor.

La estructura narrativa en el ebook

Las personas son por naturaleza amantes de las historias. No importa si son reales o no, las historias cumplen con entretener, dejar una enseñanza o pensar en escenarios futuros para jugar con las posibilidades. Dentro de estas historias, hay una estructura narrativa que permite hacer un seguimiento a la historia de manera secuencial (la clásica Inicio, nudo, desenlace) la cual es la estructura clásica de orden cronológico. Una narrativa lineal.

Hay otros estilos de narración, donde el narrador empieza por contar un fragmento de la historia (que no es necesariamente el principio) para luego contar cómo se llegó allí. En ocasiones es completado por la aparición de otro narrador. Este tipo de narración es llamada narración no lineal.

Estos dos estilos de narración son las principales estructuras que se encuentran en la gran mayoría de historias. Se pueden muchas más basadas en la forma de contar la historias. Si quieres saber más, escanea el siguiente código sobre 9 estructuras narrativas.

Estas estructuras están presentes en ambos formatos, tanto en el impreso como en el ebook. Están incluso en las narraciones orales y dependen sobre todo del autor, de la idea que tenga para contar su historia.

escanea el código para más información

La linealidad es propia de cuentos y libros cortos pero la estructura no lineal permite explorar las historias desde diferentes narradores que habitan un mismo universo (sagas como Canción de Hielo y Fuego o Harry Potter son un ejemplo). **Con la llegada de los dispositivos electrónicos en conjunto con la interactividad, surgen diferentes preguntas: ¿Cómo aprovechar los formatos digitales para contar historias? ¿Influyen los dispositivos**

en la creación de las historias? Para responder a estas preguntas, veamos el libro del autor argentino Julio Cortázar, *Rayuela*.

Rayuela - Julio Cortázar

Publicado en 1963, este libro se definió como una "contranovela" ya que no estaba dentro de las lógicas de la novela ni del libro tradicional. En ella, el autor esperaba invitar a los lectores a ser partícipes de la historia eligiendo su camino de lectura. Esto se lograba gracias a un Tablero de dirección con el que Cortázar invita a leer el libro de dos maneras.

Navegando por las páginas y ayudado por la numeración, este libro cuenta diferentes historias a través de un solo medio que es el libro impreso. Ahora, **¿Cómo se traduce esto en los ebooks?**

La forma en que Rayuela llega a los lectores electrónicos permite que el

lector pueda "navegar" por la historia gracias a la numeración hipervinculada al final de cada capítulo, haciendo que salte de un fragmento a otro gracias a la sugerencia del Tablero de contenido.

Gracias a un *tablero de dirección* con el que Cortázar invita a leer el libro de dos maneras.

Ahora, ¿la narrativa se vio cambiada por el paso del libro impreso al libro electrónico? No, hubo un cambio en el formato de visualización de la historia pero no de contenido y sigue con su característica de múltiple lectura.

¿Influye el dispositivo en el proceso creativo?

Solo si el autor lo desea, ya que la existencia de dispositivos interactivos no es una señal obligatoria de uso de este tipo de narrativas. Es una decisión que se debe tomar como un ejercicio exploratorio. *Un ejemplo es la película interactiva "Black Mirror".*

escanea el código para más información

Narrativa visual para la literatura

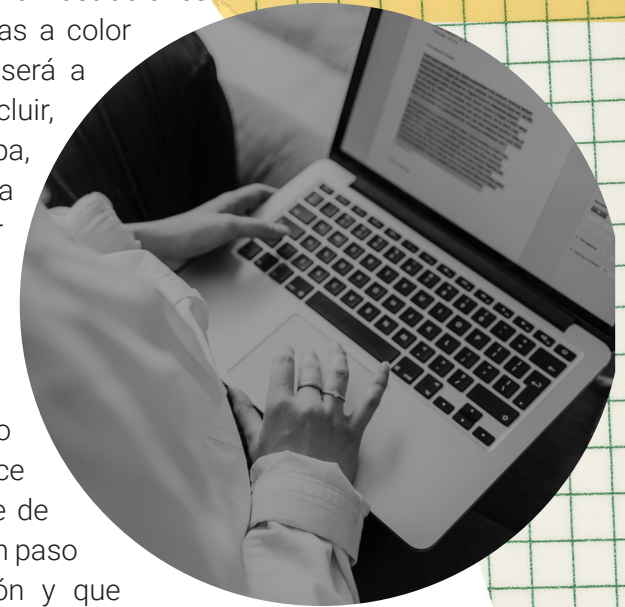
La narrativa visual hace parte del texto escrito cuando es necesario. Acompaña las ideas desarrolladas por medio de imágenes, gráficos e ilustraciones y permite complementar la lectura. Es una relación compleja en la que no hay nada definitivo. Un texto puede ser acompañado por una infografía, un gráfico de barras, una fotografía, una obra de arte digitalizada, las ilustraciones de un libro de anatomía o un mero boceto. Entonces **¿Cómo elegir la narrativa visual que acompañará el texto? Hay que tener en cuenta:**

El género del libro, ya que esto permite acortar las opciones de elección de las imágenes. Un libro de anatomía animal apoya su texto en ilustraciones sobre la forma de un sistema en específico a comparación de un libro de poesía donde el texto es predominante y las ilustraciones añadidos.

La interacción texto-imagen, ya que el texto puede citar una imagen o un gráfico de manera directa, haciendo que la relación imagen-texto sea evidente para el lector. En algunas ocasiones, la interacción es un añadido que funciona de manera independiente, ya que para la comprensión del texto se hace una inferencia de su significado por medio del lenguaje escrito, mientras que la imagen necesita una lectura de los objetos que la componen. Hay que dialogar con ambos textos y entender en qué punto se complementan y en cuales son un extra para el contenido.

La importancia, aunque la narrativa visual sea un recurso que permite explorar los aspectos que el texto necesita apoyo, hay que preguntarse, como autor, qué tan necesario es la incluir este recurso, ya que puede ser un mero adorno que no se aprecie lo

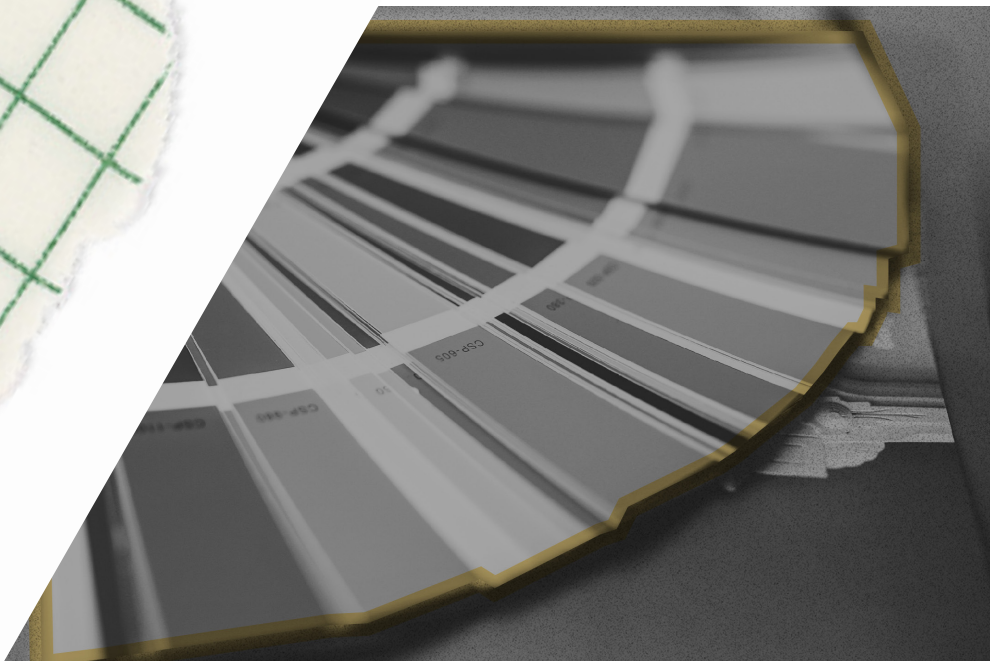
suficiente en digital pero sí impreso (como es el caso de portadas texturizadas o ilustraciones que requieren ser vistas a color y en ciertos lectores será a blanco y negro). Incluir, por ejemplo, un mapa, acompaña la lectura y ayuda a situar geográficamente al lector. Pero, ¿Un libro de poemas con un mapa? No parece coincidir, pero ¿y si el autor lo hace funcionar siendo parte de la narración? Esto es un paso previo a la publicación y que debe tenerse en cuenta en el proceso creativo.

¿Es la narrativa visual fundamental en el libro? ¿Son las ilustraciones, gráficos o infografías obligatorias para entender una historia? Esto ya queda a consideración del autor y el lector, quien al final juzgará después de la lectura si es necesario o no.

Por ejemplo, ¿es necesario un árbol genealógico en libros como Cien Años de Soledad? ¿o hace parte del juego narrativo del autor que el lector lo descubra por medio de la lectura?

Colorimetría para digital

Saber combinar los colores en ocasiones puede llegar a ser difícil, ya que estos necesitan ser equilibrados según su propósito. **En el diseño editorial, el color de una portada transmite tanto como su tipografía. Para la elección de colores es necesario conocer la intención que van a tener al momento de ser elegidos. Entonces, ¿qué tener en cuenta para la elección de colores?**

Usar colores planos, esto quiere decir que no tengan ningún tipo de degradado ni sombra.

Combinar con formas geométricas básicas como rectángulos, círculos y triángulos. Por ejemplo, en un rectángulo rojo se puede ubicar el título con una tipografía de color blanco.

Diferenciar entre CMYK y RGB, aunque no se sea diseñador profesional, este aspecto es importante al momento de elegir el formato de color para un diseño. *El CMYK son colores para impresión*

en el caso de las pantallas es RGB.

Si se tienen los colores del diseño en RGB y va a imprimirse, lo mejor es pasarlo a CMYK, la manera de hacerlo depende del programa de edición. Si quieres saber más sobre sus diferencias mira el siguiente video. Al momento de combinar colores, es mejor guiarse por la cuestión estética que del gusto.

Es decir, si se pretende que el color verde oscuro predomine en una portada de un libro de terror, no se debe combinar con colores de la gama del rojo, ya que estos dos colores juntos se asocian más con la navidad que con las historias de miedo. Se debe tener en cuenta:

escanea el código para más información

El contraste ayuda a diferenciar la presencia de un color sobre otro, haciendo que sean complementarios. Un color oscuro predomina sobre un claro si este está en una forma de mayor tamaño.

La saturación que hace que un color se perciba como “puro” y deja de serlo al momento de mezclarse con otro. Se puede jugar con la saturación sobre todo con los colores en formato RGB.

El brillo está relacionado con la capacidad de un objeto de reflejar la luz blanca. En digital, el brillo de un color se altera al momento de agregar cantidades de color blanco para hacerlo así mucho más “claro”.

¿Hay una manera adecuada de combinar colores? Claro que sí, conocer sobre aspectos como el brillo y la saturación son muy útiles al momento de elegir una paleta de colores y esto se logra gracias a la teoría del color. Pero si no se tiene mucho conocimiento sobre el diseño, es mejor usar herramientas como *Color Space*, donde seleccionando un solo color, se pueden explorar diferentes opciones para encontrar colores complementarios.

Tipografía para lectura digital

La elección del tipo de letra para la creación y publicación de un ebook es una de las elecciones que competen al autor al momento de decidir convertir su escrito en un archivo. Aunque aquí van algunas ideas a considerar antes de elegir una tipografía:

La legibilidad, que el libro pueda ser leído fácilmente teniendo en cuenta el espacio entre las letras (*interletraje*). Hay idiomas donde este espacio es más reducido (como el árabe o el japonés) y en las publicaciones esto se modifica según el sentido estético del autor.

El público objetivo es quién dice qué tipo de letras utilizar. Un ejemplo son los libros infantiles, donde los diferentes estilos tipográficos hacen que la lectura sea “dinámica” y en ocasiones acompaña la intención de los personajes. Esto se encuentra también en publicaciones como cómics.

La tipografía Serif es de ayuda ya que genera una sensación de organización lineal al momento de ser leída. Esta característica de algunas fuentes tipográficas también se le conoce como gracia, serifas o remates.

El tamaño varía dependiendo del propósito de la tipografía y del formato. Si el propósito de la tipografía es dar título a un recurso de estilo visual (infografía, diálogo de cómic) este debe variar acorde al tamaño de la imagen. En cuanto a formatos, en el ebook en formato Epub el tamaño

puede ser modificado según las opciones del dispositivo y las necesidades del lector. Pero, ¿y si el formato es PDF? Lo mejor es organizar el documento para que tenga un tamaño de 11 a 13 puntos, esto influye en caso de que el documento llegue a ser impreso.

Si la tipografía en ebook puede ser modificada según el dispositivo ¿qué propósito tiene elegir una tipografía? Esto es realmente relevante. Ya que el formato Epub es el único que permite modificarla no el PDF.

Y es que el PDF también es un formato de libro electrónico y tiene mayores posibilidades de ser visualizado en cualquier dispositivo (como computadores o tablets) de manera mucho más rápida que

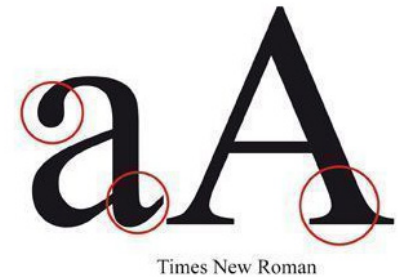
el Epub. Si se envía el PDF con un fragmento del escrito como parte de una “jugada comercial” ¿No es mejor llegar a la mayor cantidad de personas posibles? Además, es el PDF el que se imprime.

Todo esto permite tener un trabajo adelantado respecto a las múltiples posibilidades de difusión del libro.

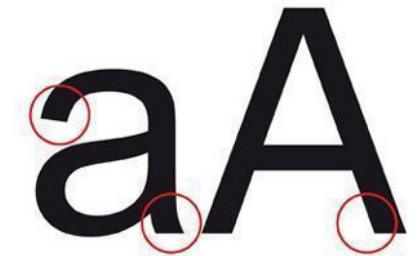

escanea el código para más información

Tipografía con serifa (*serif*)

Tipografía sin serifa (*sans-serif*)

Composición, jerarquías y equilibrio

La composición de un libro está tanto en su portada como en la distribución del texto dentro de las páginas. En lo que se refiere a la portada, la composición debe tener en cuenta los 3 datos primordiales (Nombre del libro, del autor y sello editorial) y antes del sentido estético y de color, lo más importantes es tener claro cuál será la jerarquía. Aquí una sugerencias:

El título debe ser legible, eso quiere decir que debe ser de gran tamaño a comparación del resto y con una tipografía que se entienda a primera vista.

El nombre del autor es el siguiente elemento en la portada, lo cual ayuda a identificar quién es el escritor. Una sugerencia es que sea en una fuente de letra diferente a la del título y que sea de menor tamaño. Un detalle que juega a favor de los escritores es utilizar para todos sus libros el nombre con la misma tipografía, con el fin de generar recordación.

Un subtítulo si es necesario que ayude a reconocer de qué va la historia. Mensajes como “con un prólogo de...” o “edición conmemorativa” son necesarios para diferenciar las distintas ediciones de un mismo libro o para aclarar si hacen parte de una saga.

En cuanto al texto del libro, hay que hacer una distribución acorde a la narrativa pero también acorde al formato (impreso o digital). Esto se logra por medio de:

Una **distribución de párrafos** adecuada permite hacer una lectura coherente y que permita diferenciar el título, citas, y el cuerpo del texto. Esto se logra por medio del uso de diferentes estilos de letra como cursiva, negrita y diferentes tamaños de letra para la jerarquía. Existen muchos tipos de párrafos, aquí están algunos.

escanea el código para
más información

Los títulos deben diferenciarse del resto del texto de una página. Las mejores maneras de hacerlo es que esté centrado, con negrita y en mayúscula.

El interlineado del texto debe permitir diferenciar las líneas que están unas sobre otras.

La presencia de imágenes debe ser coordinada con el texto. Una imagen puede estar al final de un párrafo y tener una cita aclaratoria que permita ser interpretada. En medio del texto, debe haber una distancia apropiada para que estos no se mezclen y sean molestos a la vista.

Todo lo anterior aplica para ambos formatos, tanto impreso como digital, y es aconsejable tenerlo en cuenta cuando el escrito esté terminado. No es necesario que el contenido del texto se adapte a la forma inmediatamente, es un paso a paso que necesita ser construido según las necesidades.

Cuando sea el momento de maquetación del libro para Epub, PDF o impresión, la modificación de estas características se irán haciendo evidentes según las necesidades del escritor y su visión de la obra terminada.

Caso de éxito

Un ejemplo de éxito en cuanto a la publicación de libros electrónicos se refiere es el caso del novelista pereirano Luis Alfonzo Salazar Berrío. Este escritor ha publicado 2 ebooks en la plataforma Amazon las cuales ha firmado bajo el pseudónimo de Luis Salaz.

Las publicaciones de estas novelas son posibles gracias a la autogestión y a la posibilidad que brinda la plataforma Amazon por medio Kindle Direct Publishing para ser vistos en la aplicación aplicación Amazon Kindle.

Estos libros, desde el punto de vista del diseño, cumplen con el propósito de ser atractivas en sus portadas y fáciles de navegar dentro de su contenido gracias

al formato de la plataforma, donde el índice de contenido es igual al de cualquier libro impreso, con la diferencia de que por medio de la hipervinculación se puede llegar a partes específicas del texto. El formato de la plataforma hace que de manera predeterminada tenga la tipografía Bookerly pero esto se puede modificar entre 10 opciones diferentes.

Este autor publicó en el año 2017 su tercera novela de la serie del detective Mario Cifuentes titulada Loveland,

Luis Salaz Pasado Clandestino

con la diferencia en que esta fue su primera novela publicada en papel y que prevé que llegará a Amazon Kindle próximamente.

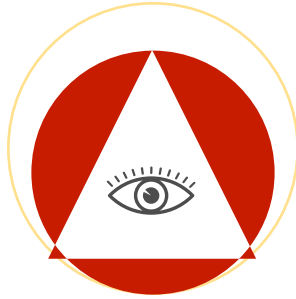
Un recurso utilizado por el autor es el de promocionar sus libros al final de los mismos donde agradece a los lectores por llegar hasta el final y les deja la sinopsis y título de otros de sus libros. Esto permite tener interesados a los lectores que buscan historias del mismo autor o similares.

Luis Alfonso Salazar Berrío

LOVELAND

Un caso de Mario Cifuentes

Diagramación y elementos de diseño de un ebook

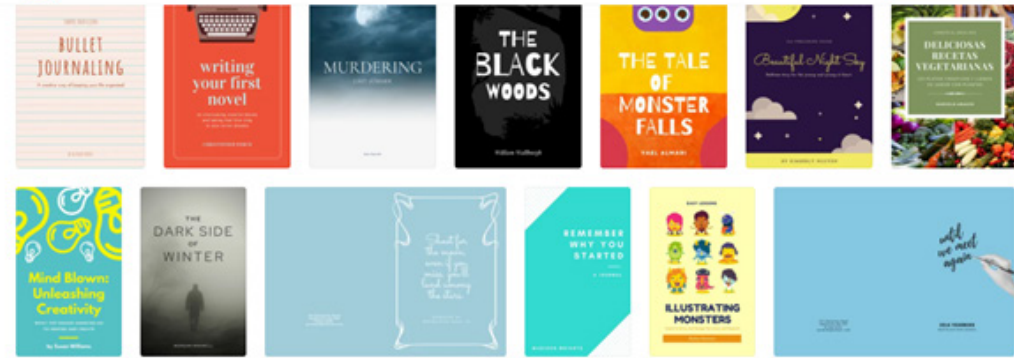
Luego de tener el libro escrito, llega el momento de la diagramación. En el caso de los libros electrónicos es sencillo, ya que puede realizarse tanto con programas de paga como programas gratuitos, lo que se requiere es una secuencialidad y ser muy preciso al momento de organizar el ebook.

Herramientas de diagramación y maquetación

Para diagramar el libro, no es necesario recurrir a herramientas de diseño profesional como Adobe Photoshop o Adobe Indesign si no se tiene el conocimiento o el acceso. La mejor forma es recurrir a herramientas de fácil acceso. En este caso se sugiere hacerlo con Word (o Google Docs), Canva y el programa Calibre.

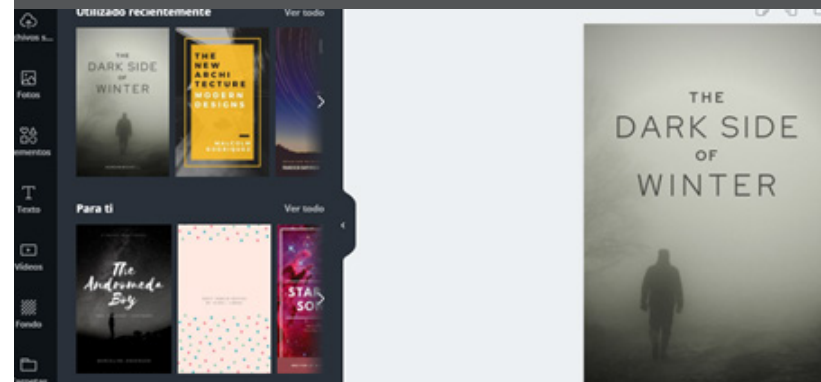
La portada

Puede ser diseñada fácilmente en *Canva*, una página web de diseño que cuenta tanto con opciones gratuitas como de paga. Con una cuenta de correo electrónico, es posible acceder a diferentes estilos de plantillas con diversos propósitos, pero escribiendo portadas de libros se encuentran muchas opciones para que sean modificadas si es necesario.

Elegir la portada

Editarla según las ideas que tengamos. Para luego ser descargada en JPG o PNG (algunas portadas no permiten ser descargas, entonces es necesario revisar los permisos de la plantilla en Descargas).

El diseño para no diseñadores puede ser difícil, pero en el siguiente link se puede consultar 10 errores que hay que evitar al momento de diseñar una portada

escanea el código para
más información

Composición editorial

En cuanto al texto se refiere, un ebook necesita tener en claro el título, subtítulos (si tiene) autor y el cuerpo del texto. Para efectos prácticos, es necesarios organizar el archivo para que termine en formato PDF, ya que este es un formato que todo dispositivo puede leer (tantos computadores como celulares) y circula más rápidamente por correos y redes sociales.

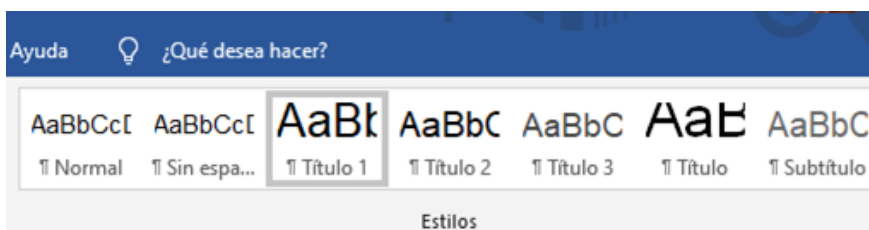
Para la organización es necesario que las páginas se distribuyan así:

- 1.** Portada en imagen y que ocupe toda la primera página
- 2.** Contenido, que funciona como índice
- 3.** Notas sobre si es una publicación con derechos reservados, año, autor, página web y redes sociales del escritor.
- 4.** Contenido del libro (del prólogo hasta el epílogo o cierre)

Esto se organiza en un programa como Word sin mayor problema. En caso tal de contar con Office instalado, se puede trabajar en Google Docs. Lo más importante es que cada uno de los puntos anteriores sea distribuido en su propia hoja de texto, para que al momento de convertir en un ebook, cada uno tenga su espacio.

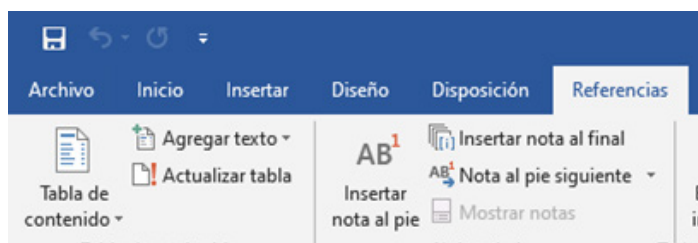
Hay ajustes muy importantes que deben hacerse para que un Epub funcione correctamente:

Hacer la tabla de contenido que vinculen todos los títulos y capítulos. Para esto hay que hacer tener los títulos definidos y luego seleccionar la opción de llamada Título 1 (disponible tanto en Word como en Docs de Drive)

Si hay un subtítulo del Título 1, se elige la opción de Título 2. y si hay un subtítulo del Título 2 se elige la opción de Título 3 y así sucesivamente.

Luego de tener esto definido, hay que seleccionar la opción de Tabla de contenido y automáticamente se generará la tabla de contenido hipervinculada al texto.

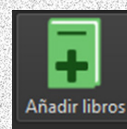
Deberá quedar de la siguiente forma:

Contenido	
1.	EL CORAZON REVELADOR
2.	LA DECISIÓN DE RANDOLPH CARTER
3.	LA PATA DE MONO
⋮	
⋮	
⋮	

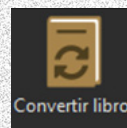
Manejo de herramientas

El formato Epub es un formato difícil de organizar de manera manual. Hay que hacer ciertos ajustes al texto de *Doc* para que cuando se trabaje como *Epub*, pueda tener todas las funciones necesarias. Una herramienta que permite el paso de los archivos de Word es Calibre, un software que permite la gestión de libros en formato digital y que es gratis.

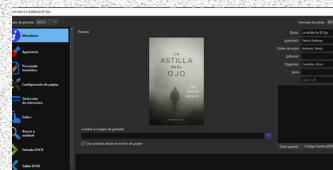
Después de instalarlo, la forma de trabajar este software es muy sencilla.

1. Agregar el archivo Doc a la biblioteca presionando el ícono de Añadir libros.

2. Seleccionar Convertir libros el ícono de color café que se encuentra en el menú superior.

3. Se despliega el siguiente menú del cual se deben llenar los siguientes datos:

- Usar portada de archivo de origen para que pueda seleccionar la imagen que vendrá dentro del archivo.
- El formato de entrada debe ser DOC y el de salida puede ser Epub o PDF aunque hay muchos más.
- Llenar los datos sobre el título, autor y etiquetas es necesario ya que esto se escribe sobre los metadatos.

4. Luego presionar Aceptar. El Epub queda listo para su publicación.

Hay muchas más opciones en esta herramienta, pero es necesario explorarlas con un propósito claro y así conocer sus múltiples posibilidades.

Circulación

Toda creación educativa o de entretenimiento tiene como meta final ser disfrutado por varias personas. Luego de tener el libro en el formato que sea necesario (Calibre guarda tanto el Doc como el archivo final), es necesario decidir qué hacer con él. La mejor manera de hacerlo circular es en espacios web para creadores de contenidos enfocados en formatos en específico. Las opciones son variadas y están “separadas” tanto por la opción de paga como la opción gratuita

Pagas

Subir el libro a plataformas como Amazon o Google Play Libros permite compartir el contenido en diferentes mercados a nivel internacional. El idioma es la única limitante. Ambas plataformas tienen un proceso muy diferente al momento de publicar, aunque comparten características comunes:

- Exigen los datos primordiales.
- Ambos no exigen el ISBN del libro ya que la misma página lo genera bajo una categoría propia.
- Rápida publicación del libro después de 24 horas.

Aunque también hay diferencias, como el formato del ebook para Amazon (que es exclusivo en el formato MOBI) o la comisión por venta (que en Google llega a ser 52% mientras que en Amazon es del 70%) **¿Cómo elegir entonces la plataforma de circulación? ¿Cuál es más popular? e incluso, ¿Cuál es más beneficiosa para el autor?** realmente elegir entre estas plataformas no es necesario, se pueden disfrutar ambas e incluso más.

Hay muchas plataformas para esto, pero aquí hay 7 que tiene diferentes características y que se adecuan a las necesidades del autor.

escanea para más información

Gratis

Más que plataformas de publicación gratis, es aprovechar las redes sociales para promocionarse a sí mismo.

Algunas ideas son:

- Unirse a grupos para compartir el libro con otros escritores y lectores y así recibir retroalimentación.
- Publicar los primeros capítulos del libro en PDF en plataformas de distribución de contenido como SlideShare, donde llegará a diferentes personas que querrán comprar el resto de la historia.
- Usar plataformas como Wattpad, donde hay lectores que publican y escritores que buscan diferentes opiniones para sus creaciones. Algunos de los escritores juveniles de la actualidad han publicado primero en esta plataforma.

¿Cuál opción elegir? *Eso se descubrirá en el camino y a medida que se integren en otros espacios como comunidades especializadas en el género o en concursos de editoriales que busquen nuevos escritores. Las posibilidades irán surgiendo, solo se necesita lo más difícil: Un escrito terminado.*

Elementos del diseño sonoro

Guión literario y técnico del audiolibro

Imagina cualquier película que te guste para crear esa obra audiovisual no solo es necesario fuegos artificiales en los efectos especiales, sino que es indispensable una buena historia que conecte a la audiencia.

Improvisar es un atajo que muchos quieren realizar constantemente, pero no siempre es la mejor opción, es por eso que se hace necesario crear un guión literario para que esa redacción novelada se convierta en secuencias y escenas, diálogos y explicaciones de lugares en una película.

Ahora para un audiolibro existe cierta ventaja, usualmente se tiene como referencia un eBook o un libro físico para la construcción del guión literario, necesario para la posterior narración y grabación del audiolibro, se podría pensar que el solo hecho de tener el libro en algunos de estos dos formatos es suficiente para iniciar con la producción, sin embargo se debe tener en cuenta algunos elementos que pueden cambiar:

Si el libro dice:

“Consulte la imagen de la página siguiente”

Definitivamente es una frase que no podría ir en un audiolibro, pero se podría modificar por algo como *“Consulte la imagen N° 20 en el documento complementario del audiolibro”*

Estos son elementos que se deben tener presentes, porque el audiolibro es una experiencia completamente auditiva que necesita de recursos adicionales, para que el oyente pueda ampliar información que a través de la narración llevaría mucho tiempo realizar, por ejemplo un mapa u otro elemento visual que ayudaría al lector a conectarse mejor con la historia.

Luego de tener listo el guión literario es importante pensar en qué momento irán algunos efectos sonoros que acompañarán la narración, para esto la creación de un guión técnico va facilitar la postproducción del audiolibro porque esté contendrá todas las indicaciones necesarias para la postproducción como los efectos de sonido, música y sonidos ambiente para realizar la grabación del proyecto.

Elementos técnicos de producción

VOZ

Después de tener el guión técnico como el literario es importante tener en cuenta, estos elementos antes de la grabación, estos van a permitir mejorar la manera como se narra la historia.

- **Vocalización:** Al ser un producto sonoro como es el Audiolibro es fundamental una correcta pronunciación de las palabras, es importante practicar leyendo el texto varias veces para reconocer posibles palabras que puedan ser difíciles como nombres extranjeros. Además para lograr una articulación y dicción sonora, se pueden hacer ejercicios todos los días para fortalecer el músculo masetero.

Músculo masetero

Realiza movimientos en forma de onda, que irán de mayor a menor diámetro (comenzado en "a" y acabando en "o") y de menor a mayor (comenzado en "o" y acabando en "a"). Tonifica el músculo masetero, fundamental para la buena lectura.

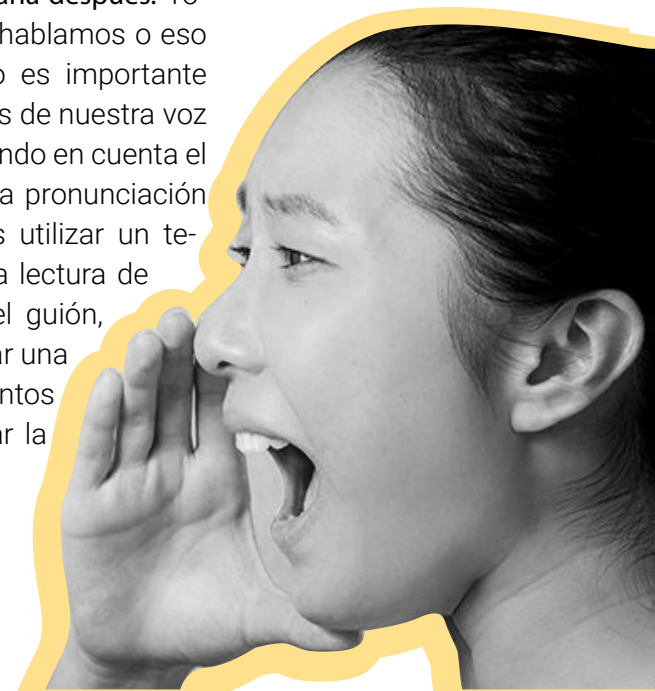
- **Respiración:** Puede sonar extraño, pero es fundamental educar la respiración para lograr leer un guión y no quedar sin aire a media frase, teniendo en cuenta que el proceso de producción de un audiolibro es prolongado, para eso ejercitar el diafragma puede ayudar a mejorar esta posible falencia que se pueda tener.

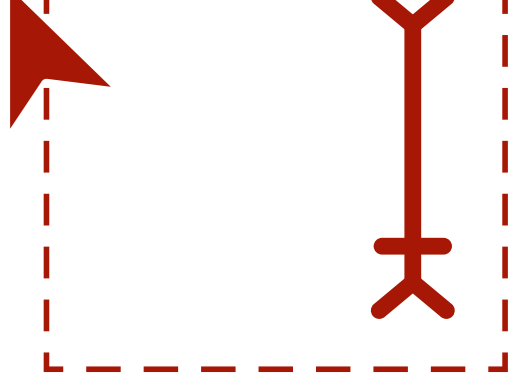
Uso del diafragma

Para relajar, calentar y fortalecer la voz, por medio de la emisión de tonos continuos de sonido y aire. Agilizarán el diafragma y calentarán la voz.

Inhala de manera continua durante diez segundos. Retén el aire durante otros diez segundos variando la presión interna. Exhala durante diez segundos. Tanto en la inhalación, la retención, como en la exhalación; el diafragma debe estar en movimiento

- **Grabar la voz y escucharla después:** Todos conocemos como hablamos o eso creemos, este ejercicio es importante para ver en qué sentidos de nuestra voz podemos mejorar, teniendo en cuenta el ritmo, la entonación y la pronunciación de las palabras. Puedes utilizar un teléfono móvil y grabar la lectura de una par de páginas del guión, después se puede tomar una libreta y escribir los puntos en que se debe mejorar la voz

Elementos técnicos de producción y montaje (efectos y sonorización)

La importancia de incorporar sonidos que mejoren la experiencia del lector con un audiolibro es fundamental, por eso la creación de un guión técnico tiene un gran valor al momento de realizar el montaje porque va permiti-

te detallar los elementos que deben resaltar mientras la narración transcurre.

Los efectos de sonido se utilizan para transmitir el estado de ánimo de un personaje o manipular el mismo. Los efectos son fundamentales cuando se realiza una narración de terror porque esta

Ruido diegético

Objetivo

El que suena tal como es. Puede ser el de ambiente general (viento, lluvia, tráfico) sin necesidad de ser sincrónico.

Ruido no diegético

Subjetivo

Se produce para crear una situación anímica sin que el objeto productor se vea. Por ejemplo, el tictac de un reloj o puertas que chirrían.

Ruido descriptivo

Inventado

El inventado para producir sonidos irreales, fantásticos o sobrenaturales. Por ejemplo, las voces de extraterrestres en las películas de ciencia ficción.

Podcast literario

La respuesta categórica es **no**, los podcast son producciones de audio en línea que los usuarios pueden descargar desde una plataforma como *iTunes* o *Spotify* para escuchar explorar cualquier tema de su interés como la literatura.

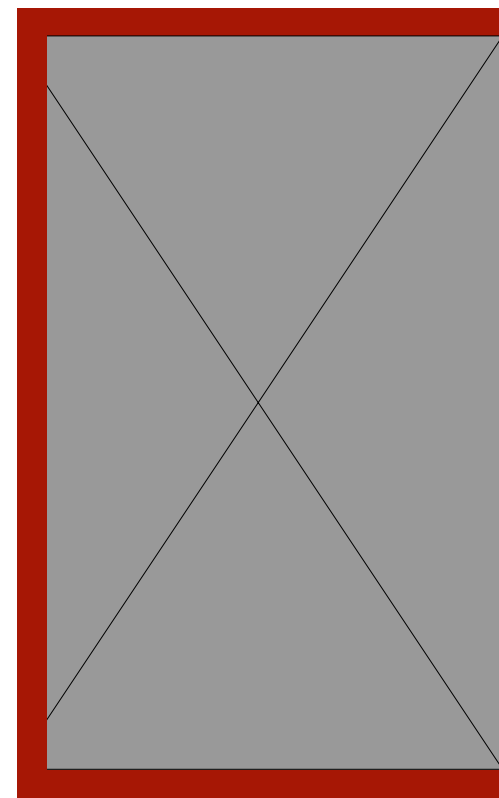
Un podcast es una serie episódica ejecutada por uno o más anfitriones. Puede tomar una variedad de formatos, desde resúmenes rápidos de noticias hasta discusiones de mesa redonda y mucho más. Por lo general, los programas de podcast se publican en un horario regular y permiten a los suscriptores obtener nuevos episodios de inmediato porque se encuentran alojados en alguna plataforma que permite acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo si hay una conexión a internet.

Diseño sonoro para audiolibro

El diseño sonoro es un conjunto de técnicas, operaciones y procedimientos que tienen por objeto construir el universo sonoro ficcional del audiolibro, dentro de este conjunto de técnicas se puede encontrar de

manera habitual la composición de música original que va acompañar de fondo la narración, pero también está la adaptación de música preexistente y la grabación de efectos sonoros específicos requeridos para cada momento.

Cada audiolibro tiene particularidades distintas, por lo que será el productor, director o diseñador de sonido quién va elegir cuales son las técnicas más acordes al proyecto. El diseño sonoro no solo se trata de musicalización o usar música preexistente para acompañar al narrador, éste también debe comprender y dialogar con otros lenguajes técnicos, estéticos y prácticos que harán para el consumidor de este formato de audiolibro una experiencia única.

Análisis de caso

Para el análisis de un audiolibro se ha tomado como referencia Cien años de soledad, una de las obras maestras más importantes de la literatura universal, escrita por Gabriel García Márquez y publicada en 1967. Blackstone Audiobooks es una compañía que en 2015 lanzó una versión de audiolibro de esta obra clásica en español, esta será la versión que se va utilizar para el ejercicio de análisis.

Como primer punto para observar en esta versión de audiolibro está la construcción del guión literario, el cual se realizó basado en Cien años de soledad, en general la narración hecha por Gustavo Bonfigli es fiel al libro de García Márquez, por lo que se puede inferir que el guión no ha sufrido bastantes modificaciones para la grabación del proyecto, como se ha dicho antes iniciar desde un eBook o un libro físico es tener cierta ventaja, sin embargo algo importante para mencionar es la manera como inicia su relato:

Nombre de la editorial

Blackstone Audiobooks

Nombre de la obra

Cien años de soledad

Nombre del escritor

Gabriel García Márquez

Nombre del narrador

Gustavo Bonfigli

(Audiolibro de Cien años de soledad)

Después de esta breve presentación inicia su relato, uno de los puntos importantes para este análisis está en el papel del narrador, un elemento clave en el éxito de este formato, un buen ejemplo es la manera como **Gustavo Bonfigli** relata Cien años de soledad. En esta versión, gran parte de la responsabilidad recae sobre el narrador, ya que el diseño sonoro es prácticamente nulo, carece de música de fondo, ambiente y efectos sonoros para enriquecer la experiencia, no obstante el trabajo profesional de Gustavo es para aplaudir, su tono de voz, ritmo e interpretación hacen que la lectura sea tan fluida que esa carencia es imperceptible.

Este es un claro modelo de cómo a través de poner atención a la interpretación de los signos lingüísticos, sintaxis y puntuación de un texto, se puede realizar una versión de audiolibro de calidad, sin embargo la planificación de un diseño sonoro hará que la experiencia de la lectura logre un mejor impacto y hasta disimular las falencias de la lectura.

Este ejemplo puede ser una guía de lo que no se debería hacer al momento de producir un audiolibro, los software como loquendo no deberían ser nunca una opción si lo que se busca es darle al espectador una experiencia auditiva de calidad.

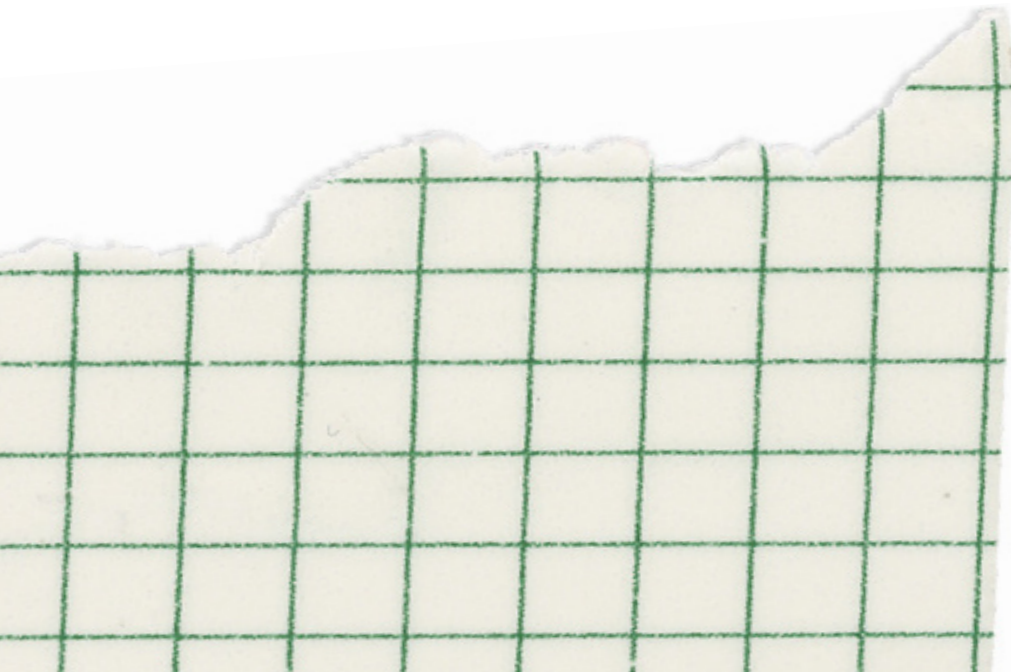
escanea para más información

Diagramación y elementos de diseño de un audiolibro

Maquetación de audiolibro

Como en la diagramación de un Ebook o un libro tradicional es importante tener algunos principios básicos, porque estos ofrecerán una legibilidad del contenido y fluidez en la narración que hará placentera la experiencia del consumidor del audiolibro, es por esta razón que se recomiendan 3 pasos a seguir para la maquetación.

1

Preparar el guión literario

Lo primero que se necesita aunque parece obvio es **tener claro el texto** con el cual se va leer, de esta manera muchos obstáculos como nombres extranjeros o palabras difíciles serán un riesgo menor al poder practicarlas y la narración será mucho más fluida.

2

Grabación

Este puede ser el paso más divertido después de tanta planeación, sin embargo es recomendable hacer una prueba un día antes de la producción, de esta manera se podrá **elegir el tono, el ritmo y corregir errores al momento de la narración**. Conservar el guión literario en un lugar cómodo para su lectura también disminuirá los riesgos de errores, como estar a una distancia prudente del micrófono al momento de la grabación.

3

Edición de sonido

En este paso se usará el guión técnico que se ha creado, esto hará que la edición del audiolibro sea mucho más fluida y eficiente, **la planificación no se hace por capricho, sino que se hace para que el trabajo de edición sea más práctico y minimizar los errores**, de esta manera al tener los minutos y segundos exactos donde irán los efectos de sonido, la música ambiente y de apoyo; la postproducción del proyecto se podrá hacer con mucha más celeridad.

Herramientas de producción y edición conocimiento y manejo básico

Existen muchas herramientas para la producción y edición de audio, como la grabadora de sonido por defecto del teléfono celular. Aunque esta herramienta es buena, no es la ideal para un trabajo de postproducción con un toque más profesional. Para ello, existe software más completo como el programa **Audition** de *Adobe*; aunque es de pago. Sin embargo, existen opciones de **software libre** con buenas prestaciones que se pueden explorar

Audacity: Es una herramienta fácil de usar que permite tener multipistas de audio para editar y agregar efectos, además se encuentra disponible para Windows, macOS, GNU/Linux.

Anchor: Es una herramienta para celular que está diseñada para crear podcast, además tiene la particularidad que funciona para publicar, escuchar y compartir los audios que hemos creado en otras plataformas como Spotify, Apple podcast y Google podcast.

Adobe Audition: Este software forma parte de la suite Creative Cloud de Adobe. Es perfecta para grabar, editar las grabaciones y conseguir resultados totalmente profesionales gracias a las múltiples herramientas y tecnologías que incluye.

Es importante mencionar que existen muchos otras herramientas para la edición de audio, por lo que se puede elegir el software más cómodo para cada persona, en esta ocasión queremos mencionar la aplicación Anchor porque es facilísimo de grabar y además incluye una biblioteca de sonidos e interludios con la posibilidad de conectar tu cuenta de Spotify y añadir música directamente desde ahí.

Circulación en plataformas digitales. Optimizando la plataforma. (SoundCloud)

Una vez que esté listo el audiolibro después de pasar por el proceso de postproducción la pregunta que puede surgir es ¿ahora qué hago con esto? Bueno, realmente hay varias opciones y todo depende de lo que se esté buscando con el proyecto del audiolibro, puede que el objetivo principal sea simplemente realizar una publicación sin ánimo de lucro y para esto se podría utilizar plataformas digitales como Spotify, Google podcast, Soundcloud o hasta YouTube.

Tutorial de como subir a Spotify a través de anchor

Pero si por el contrario lo que se busca es generar ingresos, se podría utilizar varias plataformas que se encargan de la distribución del audiolibro como Audible, iTunes o Author Republic, esta última es una plataforma que puede distribuir la obra por diferentes bibliotecas o plataformas, sería una especie de intermediario digital, necesario para Colombia teniendo en cuenta que para vender por Amazon se debe tener una empresa y ser residente de USA, Irlanda, Canadá o Reino Unido.

Página para la distribución de Audiobooks

Actividad práctica Módulo 2

Objetivo: Crear una producción sonora cercana al audiolibro desde la concepción de la idea hasta la publicación en las plataformas de reproducción.

Recursos:

- Micrófonos y audífonos
- Texto impreso
- Programa de edición
- Un lugar silencioso

TIPS

- Los signos de puntuación que son las señales para hacer las pausas necesarias.
- Ensayar la pronunciación de palabras difíciles como nombres propios
- Diferenciar las voces de los personajes por su género o características descritas por el autor.

2.

Hacer la adaptación del texto a un guión literario, modificando los elementos necesarios para ser narrado.

3.

Producir un guión técnico, donde se deje en claro los sonidos que se agregan para acompañar la narración, ubicándolos en los tiempos acorde a la narración.

PASO A PASO

1. Elegir uno de los siguientes escritos:

- Un fragmento de un libro (puede ser un capítulo)
 - Un cuento corto
 - Un poema
- Un escrito de su propia autoría

4.

Grabar la voz practicando antes la pronunciación y haciendo ejercicios para “calentar” la voz.

5.

Post-producción es donde el audio tiene mayores modificaciones editando sus características (tono, velocidad, volumen) y añadiendo efectos y música, para esto se utiliza un programa de edición de sonido.

6.

Publicarlo en una plataforma para su distribución, puede ser en plataformas como SoundCloud, YouTube, Spotify, Google Podcast.

7.

Distribuya y disfruta compartiendo el audio por medio de redes sociales

Bibliografía y referentes

- La importancia del diseño, este video te lo dice

<https://www.paredro.com/la-importancia-del-diseno-este-video-te-lo-dice/>

- 9 estructuras para contar tu historia

<https://www.dragonmecanico.com/2016/03/estructura-para-contar-tu-historia.html>

- La narrativa visual

<http://comunicaciongrafica-pucp.blogspot.com/2014/05/la-narrativa-visual.html>

- El Color: Tono, saturación, brillo e iluminación

<http://tonosatubrilloilu.blogspot.com/>

- ¿Es relevante la elección de la tipografía para un libro digital?

<http://marianaeguaras.com/es-relevante-la-eleccion-de-la-tipografia-para-un-libro-digital/>

- Crear tu Epub usando Word y Calibre

<https://digital-editorial.com/crear-tu-epub-usando-word-y-calibre/>

- Publicar un epub en Lulu.com

<https://evginformatica.com/publicar-un-epub-en-lulu-com/>

- Diseños de portadas de libros

<https://esferacreativa.com/diseño-de-portadas-de-libros/>

- Colorimetría

http://www.gusgsm.com/categoria_colorimetria

- Diferencias entre podcast y audiolibros

<https://www.makeuseof.com/tag/difference-between-podcasts-audiobooks/>

- Cómo publicar un audiolibro

<https://www.thecreativepenn.com/how-to-self-publish-an-audiobook/>

- Podcast literario

<http://www.openculture.com/2016/09/the-history-of-literature-podcast.html>

- **Thoet, Alison (2017)**. "A short history of the audiobook, 20 years after the first portable digital audio device". PBSO news hour, 22 novie

- El Silmarillion - Audiolibro sin ánimo de lucro

<https://youtu.be/T2kV9X4UQVk>

- Estructura guión

shorturl.at/stBH6

- Diferencia entre audiolibro y Podcast

<https://tecnoloco.istocks.club/cual-es-la-diferencia-entre-podcasts-y-audiolibros/2020-04-09/>

- Producción Sonora

<https://open.spotify.com/episode/1vDUCriIBFaj3IS4p93aaB>

- Narrativas Transmedia

https://open.spotify.com/episode/0VdKFuFBhyv87mARbdmsfj?si=dGZ93SOhT8KUIgobyp_Qjw

- Ejemplo Podcast

<https://open.spotify.com/show/5hR9nVL67CAeU2V861o7dB>

- Diseño sonoro

shorturl.at/cwGMU

