

Los podcasts que nos formaron | Temporada 2
Episodio 10 | Versión final
Andrés “Ruzo” Vargas y la dirección de voces

:::PATROCINIO:::

FADE IN <<MÚSICA 1 - Spring in Barcelona por Ian Post>>

NARRADORA 01

Hindenburg presenta la segunda temporada de *Los podcasts que nos formaron*.

FADE OUT <<MÚSICA 1 - Spring in Barcelona por Ian Post>>

:::APERTURA:::

FX RETRO

TRACK 01 [Fragmento - [El crucifijo del padre Lucas](#) - 00:00:23]

Narrador: Supongo que muchos lo dicen, pero no sé por dónde empezar. Esta experiencia aún no termina y me ha acompañado desde los últimos doce años. Nos ha acompañado a todos, a mi familia y a personas cercanas que sin deberla, ni temerla, han sido parte también de esta historia. Pero para empezar debo ir no solo al 2008, supongo, cuando la experiencia comenzó para mí, sino antes, mucho antes... Hasta la década de los 80, hasta un pueblito pequeñito y tranquilo de Guanajuato, hogar de mi abuela y de mi familia materna. [00:01:04]

FADE IN <<MÚSICA 1 - Up Hill por Ian Post>>

NARRADORA 02

Hay podcast que te cambian la vida.

Historias en audio que emocionan... Que nos ayudan a pasar el rato... Que nos divierten.

Otros, despiertan el bichito de la curiosidad... Son un antes y un después. Se vuelven piezas esenciales de nuestra vida.

FX RETRO

TRACK 02 [Fragmento - [El otro, el mismo](#) - Radio Ambulante - 00:00:51]

Daniel Alarcón: Queremos volver a nuestras historias favoritas. [00:00:53]

FADE OUT <<MÚSICA 1 - Up Hill por Ian Post>>

FX RETRO

FADE IN <<MÚSICA 2 - Skipping por Ian Post>>

TRACK 03 [Fragmento - [Jadiya](#) - (De eso no se habla) - 00:00:51]

Isabel Cadenas Cañón: El silencio tiene muchas formas y muchas maneras de manifestarse. [00:00:53]

FX RETRO

TRACK 04 [Fragmento - [Carta de Stephen Fry](#) - Epistolar - 00:00:29]

Graciela Borges: Antología de lo íntimo. [00:00:33]

NARRADORA 03

A esos, les llamamos... *Los podcasts que nos formaron.*

FADE OUT <<MÚSICA 2 - Skipping por Ian Post>>

FX RETRO

TRACK 05 [Fragmento - [El chiste del sofá Hermano mayor](#): 00:05:21]

Andrés Vargas: Yo soy Andrés Vargas “Ruza”, tal vez me recuerden por películas como Puentes, Sonoro o Las Eróticas Aventuras de Hércules. Y les aviso, pronto tendremos un Patreon de El Chiste del Sofá, para que me ayuden a dejar de bajarme los pantalones por comida. (Música) [00:05:39]

FX RETRO

:::PRESENTACIÓN:::

NARRADORA 04

Andrés “Ruza” Vargas, se dedica al audio desde hace más de quince años. Comenzó su carrera en la radio. Fue parte de la estación mexicana Reactor 105.7 y junto a Evaristo Corona crearon la plataforma de podcast Puentes. Allí logró producir más de cinco mil horas de contenido.

FADE IN <<MÚSICA 1 - Up Hill por Ian Post>>

NARRADORA 05

Luego se incorporó a Sonoro, una compañía global de entretenimiento donde encontró un espacio para desarrollar sus ideas creativas.

Escribió y dirigió Toxicomanía, una ficción sonora sobre la legalización de drogas en México durante 1940. Una serie de audio exitosa que Paramount plus adaptara a las pantallas.

Actualmente es Director de producción en Sonoro, donde colaboró con producciones como Tejana, El instante, El crucifijo del Padre Lucas y El chiste del sofá.

Por todo esto, Andrés “Ruzo” Vargas es nuestro invitado de hoy.

¡Bienvenidos y bienvenidas! Soy Florencia Flores Iborra y estás en... *Los podcasts que nos formaron.*

FADE OUT <<MÚSICA 1 - Up Hill por Ian Post>>

FX RETRO

TRACK 06 [Fragmento - [Olallo Rubio Podcast 1- Temporada](#) - 00:00:00]

Narrador: Este podcast es presentado por la Revista de Rock R & R, sin concesiones, sin censura, verdadero periodismo de rock.

Locutora: Este podcast fue transmitido el 15 de noviembre de 2005.

Locutor: Esto no está regulado por la Secretaría de Gobernación. Esto no está regulado por Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). Esto no está filtrado por los diferentes sensores que bloquean contenidos propositivos. Esto no está aprobado por la Asociación a favor de lo mejor. En este podcast no pensamos que tenemos que hablarle a la audiencia como si tuviera 10 años de edad en promedio: “el ratón vaquero”. Por fin, después de muchos años de lidiar con la censura gubernamental y comercial, podemos decir las cosas como queramos. Muchas veces los sensores más intolerantes son miembros comunes de la audiencia de un medio. Aquí, antes que nada, queremos aprovechar algo conocido como: libertad de expresión.

Locutora: Podcast R&R [00:00:52]

FX RETRO

TRACK 07 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:03:14]

Andrés Vargas: La primera vez que yo escuché un podcast fue el podcast de Olallo Rubio, un locutor mexicano, escritor, cineasta, que por ahí de 2003-2004 sufrió igual que muchos mexicanos la pérdida de un espacio importantísimo para la difusión de música entre comillas alternativa, ideas que te ponían en un marco de referencias de aquellos que buscan el cine de Kubrick, que estaban emocionados por Kill Bill y Tarantino y que veían en Bowie como un presidente del universo junto a, bueno, muchas otras bandas pero siendo la música el eje central. Todos sufrimos la pérdida de ese espacio llamado Radioactivo 98.5. Estación que lideraba Olallo Rubio y en la orfandad terrible de mi generación pasamos un año sin saber noticias de este grupo de creadores y de repente se publicó una revista que se llamaba R & R y en la revista R & R se anunció. O fue la primera vez que yo supe que había una tecnología llamada podcast. El editor de esa revista incluso tuvo que trabajar para que la audiencia mexicana que seguía este grupo de creadores y compró la publicación para que supiera que era la tecnología RSS, ¿no? Ahí venía una página, lo recuerdo muy bien, que explicaba... Es un sistema de distribución. No es radio, son audios bajo demanda, una presentación muy linda y terminé escuchando el podcast de Olallo Rubio que si bien seguía el ritmo de lo que ya presentaba en radio, su tipo de personalidad, muy parecida en momentos a lo que hace Howard Stern y la comunidad de podcast y radio estadounidense que algunos llaman "Shock yo". Como que se te cae la quijada de: *"Ah no puedo creer que dijo esta persona eso o que hizo esta declaración"*. Pero también con una inteligencia y ganas de compartir cultura que pues no había en otro lugar en la oferta de contenidos en aquella época.
[00:05:18]

NARRADORA 06

Contanos, Andrés... ¿Qué te atrae del medio?

TRACK 08 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:06:40]

Andrés Vargas: Yo creo que lo que más me atrae del audio como creador y consumidor es la complicidad entre la mente que diseñó el mensaje y la que

lo tiene que decodificar. Sé que esto es algo que se puede explicar en todos los medios, la lectura, el cómic, el cine. No es una cosa única del audio, pero pienso que hay una magia especial por la energía que tienes que dedicar para construir el universo o meterte en el universo que te está proponiendo la mente creadora. En el cómic sería pues complementar el espacio entre las viñetas, los espacios normalmente blancos para que la capa del superhéroe se mueva. En el libro sería ponerle rostro a aquel personaje que te está describiendo la autora, el autor de la pieza, pero en el audio tu nivel de atención, y creo que el más cercano sería el libro, tiene que estar todo el tiempo construyendo y manteniendo con una mano la realidad, la consistencia, el ritmo y por el otro tienes que estar creando y entonces esta danza que yo le llamo cómplice me parece más atractiva que en ningún otro género. [00:07:52]

NARRADORA 07

Por si hay algún distraído en la platea... ¿Qué hace un director de ficción de podcast?

TRACK 09 [Fragmento - Andrés Vargas - 00:10:08]

Andrés Vargas: La persona encargada de dirigir voces en una serie de audio de ficción tiene que tener claras las motivaciones de los personajes además de saberse de memoria el guión o tenerlo siempre a la mano, aunque yo recomiendo la memoria, el aprender, el estar. Porque invariablemente tendrás que actuar voces a personajes para complementar la experiencia del actor. No solamente será o no siempre será mejor dicho la oportunidad de tener a los tres, cuatro, cinco o un ensamble de más actores al mismo tiempo en la misma cabina, en el mismo espacio físico para que pueda ocurrir la magia que la radionovela y muchos otros proyectos que han tenido esta bondad, esta suerte de poder ejecutar todo al mismo tiempo. [00:10:54]

TRACK 10 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:12:30]

Andrés Vargas: Por último diría, un director de voces tiene que tener el mejor oído de las personas al trabajo, su atención tiene que estar siempre hacia el objetivo final, cómo va a estar armada la pieza, cómo se va a

ensamblar. Aunque aparentemente él sólo vaya a tener que ver con cómo se dijo lo que se tenía que decir. Al final de cuentas su mente tiene que estar pensando y acomodando los efectos y las músicas para después tratar de expresárselo a un equipo de edición y de postproducción. [00:13:06]

FX RETRO

TRACK 11 [Fragmento - [El instante](#) - 00:00:24]

Alejandra: ¡Waaa!

Madre: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Alejandra?

Alejandra: Nada:

Madre: Ay, me asustaste muchísimo.

Alejandra: Perdón.

Madre: Te pasas.

Alejandra: (Risas)

Madre: ¿Qué?

Alejandra: Nada.

Madre: No, ahora me dices.

Alejandra: Que tu cabeza siempre se va como a los peores lugares.

Madre: Pues me angustias. Gritas y soy tu madre y si te escucho gritar así, pienso que algo te pasó.

Alejandra: Ok, perdón.

Madre: Pero, ¿estás bien?

Alejandra: Si, muy...

Madre: ¿Muy?

Alejandra: Si. [00:01:08]

FX RETRO

NARRADORA 08

Hablemos sobre Toxicomanía... ¿Cómo fue tu proceso creativo?

TRACK 12 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:18:18]

Andrés Vargas: Yo viví obsesionado con esta historia durante años pensando cómo se puede contar, esto es un documental. Conocí a la nieta del doctor Leopoldo quién a la fecha sigue teniendo intenciones y

eventualmente podrá, espero, sacar un documental con más material que ella posee. Conocí a otros entusiastas de aquella historia del doctor Leopoldo y que también tienen sus planes de libros, obras de teatro. Bueno se han presentado obras de teatro escritas por el doctor acá en México en el Senado. Se ha vuelto un personaje cada vez más relevante pero yo seguía pensando cómo puedo explicar desde lo que me apasiona además de esta historia, es el audio enmarcarlo y presentarlo y entonces cuando comencé a trabajar en Sonoro pude desarrollar la historia del doctor Leopoldo, “Doctor Leo” como le decíamos en aquel entonces en desarrollo y terminó... Terminé dándole forma a Toxicomanía para que pudiera ser una dramatización de eventos históricos poco conocidos y por lo tanto difíciles de recrear al pie de la letra. [00:19:23]

TRACK 13 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:20:09]

Andrés Vargas: Lo que nos propusimos fue: tomemos las principales ideas las columnas de la legalización de la visión del doctor Leopoldo sobre cómo podría operar el mundo ante la existencia de marihuana, heroína, cocaína, que en ese entonces eran más que los problemas, lo que se podía señalar como un conato de situación problemática en el futuro y convirtámosla en diálogos con personajes. Convirtamos las ideas del doctor Leopoldo siendo descubiertas o expresadas. No siempre el doctor Leopoldo tendrá la razón desde el principio, a veces habrá un personaje que le agregue información para que él evolucione su pensamiento y ese pensamiento evolucionado fueron textos que nos compartió la nieta que estuvieron publicados en columnas en diferentes periódicos de circulación nacional acá en México y entonces un diálogo sobre el doctor Leopoldo perdón una columna del doctor Leopoldo en el periódico explicando por qué era ridículo mantener legalizada la marihuana se convirtió en un diálogo del doctor Leopoldo en toxicomanía platicando con dos estudiantes de un seminario que dio en una Universidad. Pero son las mismas ideas solamente convertidas en diálogos muy largos. [00:21:20]

FX RETRO

TRACK 14 [Fragmento - Toxicomanía. [Episodio 1](#) - 00:08:27]

Mujer: ¿Visión es llenar las calles de criminales intoxicados?

Hombre: Son pacientes intoxicados. Pacientes que son vistos como criminales por personas como usted...comprenderá

Mujer: Querrá decir personas con valores y buena educación.

Hombre: Una educación que enseña a sanar problemas encerrando o matando a los enfermos. ¿Esa educación? ¿Esos valores? ¿Esas creencias?

Mujer: Bueno, y usted, ¿qué? ¿Usted cree que no nos va a traer ningún problema legalizar las drogas? O ¿qué?

Hombre: No solo eso, creo que legalizar las drogas es lo mejor que podemos hacer por la salud social.

Mujer: No se puede mejorar la salud pública fomentando la toxicomanía. Es como querer tratar a un enfermo dándole veneno en lugar de medicina.

Dr. Leopoldo: Y, ¿cuál es la diferencia entre un veneno y una medicina? Contestenme. No se queden callados, me pueden responder lo que sea. Estoy acostumbrado a escuchar todo tipo de locuras. Y no lo digo por los internos del manicomio. Deberían escuchar el tipo de personas que me rodean estos días. [00:09:32]

FX RETRO

NARRADORA 09

¿Cómo encontraste las voces que le dieron vida a tus personajes?

TRACK 15 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:23:17]

Andrés Vargas: La verdad es que al escribir [...] es pensar en el actor ideal ¿no? Entonces pienso esta actriz creo que tiene el ritmo y la cadencia para lograr un personaje y escribo todo pensando en su voz, pero en Toxicomanía lo planteamos con el equipo de escritores hacia personajes que nos inspiraban y entonces para hacer “La Chata” pensamos en diferentes Jokers de la mitología de Batman como: *“este guasón siempre dice la verdad siempre es gracioso y lo que está buscando es que Batman admita que él también está loco”*. Y es una cosa fenomenal cuando lo planteas con un psiquiatra como el doctor Leopoldo en la época. “La Chata” no acepta que el

doctor Leopoldo, tal vez como el joker de Batman, te pones una máscara por lo tanto mereces estar preso y en el caso de “La Chata” tú, todos, estamos locos y es una un mensaje que el doctor Leopoldo termina adaptando a su discurso dentro de la historia y que siempre fue parte de sus columnas y pensamientos. [00:24:12]

TRACK 16 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 26:06]

Andrés Vargas: Y para el resto de las voces el conjuro lo determinamos a partir de gente que estuviera relacionada con la lucha por la legalización de las drogas en México. Y afortunadamente tengo amigos muy grifos muy pachecos y que tienen sus propios contenidos como Alexis de Anda que tiene este podcast desde hace varios años ya donde habla entre otras cosas del despertar de la conciencia del uso de sustancias o Sarah Snab que es una de las personas una de las voces líderes de la legalización de las drogas desde el ámbito legal. Ella es abogada y es una gran comunicadora del tema es de las personas que va al Senado que enfrenta a los prohibicionistas cara a cara en un duelo de debate público y es fenomenal a personajes conocidos por su vida estrafalaria y hasta cierto punto de abusos como “El Diablito” y toda esta gente respondió bien al llamado porque entendieron que su participación además de tener un nivel de actuación requerido también tenía que ver con su posición política y de visión en la vida. [00:27:15]

FX RETRO

TRACK 17 [Fragmento - [Toxicomanía. Episodio 3](#) - 00:04:47]

Dr. Leopoldo: Su negocio es bastante particular.

La Chata: (Risas) Bienvenido a mi changarro, doctorcito. No le voy a mentir, no creí que se fuera a aparecer por acá.

Dr. Leopoldo: Y, ¿por qué no atendería la invitación que me extendió, doña Lola?

La Chata: No me diga “doña”, que no estoy tan vieja. Y pues la merita verdad no se me hizo que fuera a tener ¡los huevos!

Voz 1: Ay, ay, ay, mira ahí está. Buenas tardes, doctor.

Dr. Leopoldo: Buenas tardes.

Voz 2: Mira nada más. Buenas tardes, doctorcito.

Dr. Leopoldo: Buenas.

Voz 3: Doctor, buenas tardes.

Dr. Leopoldo: Buenas.

Voz 4: Buenas, buenas, mi doc.

Dr. Leopoldo: Buenas, buenas tardes.

La Chata: ¿Por qué tan extrañado, doctor? ¿Apoco no sabía que era una celebridad por estos rumbos? Mucho más desde qué me dedicó esa pinche carta en el periódico... [00:05:51]

FX RETRO

NARRADORA 10

Y como director... ¿Cómo ayudas a los actores y actrices a que entren en personaje?

TRACK 18 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:34:14]

Andrés Vargas: Me gusta mucho empezar la dirección de voz ya en el estudio colocando la playlist que nos guió en la escritura. Una selección de canciones que normalmente está en la época o en el tono o en el espíritu de lo que queremos crear. En el caso de toxicomanía pues era como estar escuchando radio de 1940 todo el tiempo. [00:34:36]

TRACK 19 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:34:54]

Andrés Vargas: Esa música pone mucho el tono ¿no? incluso la manera en la que está grabada el lenguaje sientes que estás entrando a otro lugar y dependiendo el actor o actriz es como acomodo la sesión. Si tengo la fortuna de tener a dos actores principales que van a intercambiar diálogos me gusta mucho porque pues puedo jugar con más cosas pero creo que... El paso cero sería compartirles, una o dos páginas de quién es esta persona si es un personaje histórico como decirle algunos datos importantes que se sepan. Si es un personaje totalmente inventado bueno en cualquiera de los dos pero más en el inventado me gusta describir su último día como que estabas haciendo ayer, como ayer fuiste a trabajar tomaste el camión a esta hora este no hay tráfico porque es 1940 como en tu vida las preocupaciones que tienes tienen que ver con esto a nivel político, lo que piensas es esto... Todo del día

de ayer para que lo sientas muy cercano y tal vez bueno desde lo que yo pienso no te cueste tanto trabajo el colocar en la siguiente grabación a una persona de la cual te conté 30 años de su vida. Entonces solamente lo que estaba pasando ayer y ya en la grabación después de compartir ese documento decirte de dónde vienes a dónde vas en el sentido geográfico, energético y en comunicación lo que va a decir tu diálogo. [00:36:18]

NARRADORA 11

¿Qué tiene que tener un actor, una actriz para estar en una ficción sonora?

TRACK 20 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:41:23]

Andrés Vargas: Creo que un actor o actriz que quiera hacer un trabajo destacado o participar en una producción de audio tiene que tener muchísima imaginación. Digo participar en la industria creativa sea cine, tele, teatro o audio requiere que todo el equipo pueda imaginar para alcanzar a ver la visión de la dirección de lo que escribieron las personas pero en el caso del audio creo que es un asunto más retador por lo que decía de la complicidad el actor o la actriz tiene que estar poniendo atención a su voz y cómo está la intención reflejándose pero no tiene el rostro de la audiencia más que de una persona y un ingeniero, un diseñador de audio para reaccionar y saber si lo está haciendo bien. Y si es el caso en el que está grabando sola o solo no tiene a una persona dándole diálogos de regreso un actor sino más bien está reaccionando al guion. Su capacidad para complementar el ritmo de una discusión de un debate, pues tiene que estar más arriba que los actores que están preparando líneas escuchando los diálogos que le van a contestar o teniendo a un... A una especie de coach como en el boxeo que recibe golpes y se acomoda en donde puedes practicar tus mejores ataques. [00:42:41]

TRACK 21 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:43:22]

Andrés Vargas: Un buen oído y gran imaginación y la capacidad de cerrar los ojos y a partir de eso a entregar su trabajo puede parecer muy sencillo pero la verdad es un reto que he visto pasar por muchos actores actrices y gente que quiere acercarse al audio y el nivel de conciencia que tenemos de

nuestra propia voz a veces suele estropear nuestra capacidad para comunicarnos porque justo estamos tratando de acomodar nuestro discurso para que suene coherente a partir del color y la perfecta dicción y no se trata de eso. [00:43:54]

NARRADORA 12

Y vos... ¿Qué buscas en una historia?

TRACK 22 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:54:10]

Andrés Vargas: La experiencia que he tenido haciendo todo tipo de podcast durante tantos años de diferentes categorías, conversacionales, documentales, ficciones. Creo que vale más el tiempo y las personas conocidas que lo publicado para lo que hoy en día me ayuda a entender y a ser más empático con los creadores. Porque veo una industria en general la del entretenimiento pero también la del podcast obviamente más enfocada en conseguir los éxitos que nos permitan ser parte de una conversación masiva y el tiempo que llevo haciendo podcast y conociendo a gente que quiere decir algo siempre me hace pensar en: *“no importa que tu podcast no salga en esta plataforma o con este socio es importante que lo publiques”*. Es mucho más benevolente no... Es mucho más amable con el mundo entero que haya una voz más a que no la haya y creo que eso a mí me ayuda muchas veces a confrontar proyectos que me emocionan mucho pero que no voy a poder realizar por tiempo energía o presupuesto pero que trato siempre de motivar a que se realicen sin importar cómo se realicen porque la idea ya está y me ha ayudado toda esta experiencia produciendo a conocer a personas que están obsesionadas con una idea y cuando veo eso en sus ojos y escucho eso en sus voces trato de ser su socio trato de que vengan a la compañía en la que trabajo y podamos realizarlo. [00:56:15]

TRACK 23 [Fragmento - Entrevista a Andrés Vargas - 00:56:41]

Andrés Vargas: Siento que si no tuviera toda todo el camino recorrido haber visto subir y bajar a una industria del podcast como decía antes de que la fiesta empezara tal vez sería más frío sería tendría menos paciencia para nuevos proyectos o nuevas ideas y agradezco mucho que entre los raspones

y heridas que tengo por lo acontecido eso me haya servido para siempre abrazar a una voz creadora y alguien que quiere contar algo sin importar que pueda yo colaborar con él o no. [00:57:15]

CIERRE

En el mundo narrativo del audio, detrás de cada voz que nos engancha, conmueve y convence hay una figura que para el público pasa casi desapercibida... La dirección.

Gracias, Andrés, por compartir el trabajo que haces y lo que implica dirigir ficciones en podcast.

FADE IN <<MÚSICA 5 - Spring in Barcelona por Ian Post>>

CRÉDITOS

En orden de aparición, escuchamos El crucifijo del padre Lucas, El chiste del sofá, El instante y Toxicomanía, todas producciones de Sonoro.

También sonó el podcast de Olallo Rubio.

Los podcasts que nos formaron lo hacemos Tristana producciones y Peces fuera del agua.

El guion lo escribió *Maggie Morett*.

La mezcla de sonido está a cargo del equipo de *Tristana producciones*.

El diseño gráfico es de *Eolio*.

La estrategia de promoción la hace *Mike Mora*.

Los podcasts que nos formaron se mezcla y edita en Hindenburg Pro. Obtené 60 días de prueba gratis y un 30% de descuento en la compra de la licencia anual con el código que incluimos en la descripción de este episodio.

Y no te olvides de seguirnos en tu aplicación de podcast preferida.

Soy Florencia Flores Iborra. ¡Gracias por escuchar!

FADE OUT <<MÚSICA 5 - Spring in Barcelona por Ian Post>