

PODCAST TOOLKIT

**DIVER/
SITY STO
/RIES**

INHOUD

- 1. WAT IS EEN PODCAST?**
- 2. SOORTEN PODCASTS**
- 3. MICROFOONS EN RECORDERS**
- 4. MONTAGE & SCRIPT**
- 5. PUBLICEREN**

OVER DIVERSITY STORIES

***Diversity Stories* van ArtEZ studium generale is een podcast over diversiteit in de breedste zin van het woord. Dat kan gaan over verschillende identiteiten, culturele diversiteit, perspectieven en methodologieën in denken en maken, maar ook over duurzame productie, handel en klimaatvraagstukken: het belang van diversiteit in economische systemen, biodiversiteit etc. De podcast bestaat uit een mix van persoonlijke reflecties, verhalen en onderzoeken door studenten en medewerkers van ArtEZ en opnames van evenementen van studium generale.**

In 2018 lanceerden we het eerste seizoen van zes afleveringen met daarin veel verschillende verhalen: een onderzoek over cultural appropriation in mode, persoonlijke verhalen over je thuis voelen, een feministische menstruatieopera, een column over de (nogal tegenvallende) ontdekking van de Nederlandse keuken door één van ArtEZ' internationale studenten. Beluister ze via je favoriete podcastapp (zoek op *Diversity Stories*) en via onze site. Het tweede seizoen is Engelstalig, verschijnt (vanaf 1 april 2019) in maandelijkse afleveringen en wordt wederom gehost door studenten.

Jouw idee voor een podcast is welkom!

Heb je een idee voor *Diversity Stories*? Leuk!

Neem contact op met Fleur Bokhoven:

F.Bokhoven@artez.nl. De redactie kan je begeleiden op technisch en inhoudelijk vlak, en denkt met je mee over de aanpak. Verder werk je zelfstandig aan je podcast.

Ieder format – interview, muziek, documentaire, gesprek, etc. – en iedere invalshoek – persoonlijk, artistiek, journalistiek – is toegestaan. Studium generale heeft een eigen recorder, maar werkt ook samen met Ondercast om podcasts te produceren.

1. WAT IS EEN PODCAST?

In wezen is een podcast niet meer dan een mp3-bestand dat gehost wordt op internet. Via een RSS-feed kun je je abonneren op een podcast, zodat je alle afleveringen binnenkrijgt, zodra ze verschijnen. Dat doe je met een zogenaamde ‘podcatcher’ (een podcast-app zoals die van Apple, of bijvoorbeeld Stitcher of Overcast).

Inhoudelijk kan zo’n mp3 alles bevatten: van een mix van een DJ tot interviews tot reportages: als het in audio kan, kan het als podcast. Je kunt een podcast dus zien als ‘radio on demand’. Je podcast-app wordt dan een soort Netflix voor audio, met het voordeel dat je ook nog andere dingen kunt doen terwijl je een podcast luistert. De eerste podcast werd al in 2004 gepubliceerd (door de Nederlandse radio-maker Adam Curry). Destijds moest je echter

nog je iPod of andere mp3-speler aan je laptop koppelen om de bestanden over te zetten. Pas met de komst van spelers en telefoons met een internetverbinding werd het makkelijk om je te abonneren op een podcast. De doorbraak bij het grote publiek wordt vaak toegeschreven aan het eerste seizoen van de show *Serial*, een true crime-podcast van de makers van *This American Life*.

2. SOORTEN PODCASTS

Een definitief overzicht geven van alle soorten podcasts is onmogelijk. Zoals hierboven al beschreven werd: in principe kun je alles wat je in audio (op de radio) kunt doen, ook als podcast uitbrengen.

Doordat het ook nog eens een erg toegankelijk medium is voor makers (je kunt met weinig tot geen budget een podcast maken), is de variëteit aan podcasts, zeker de afgelopen jaren, enorm toegenomen. Het spectrum loopt van serieuze reportages tot vrienden die een gesprek aan de keukentafel hebben over een niche-onderwerp

en belangrijker nog: voor elke vorm zijn er wel luisteraars te vinden. Daarom vind je in dit hoofdstuk ook geen definitief overzicht van alle vormen en onderwerpen, maar een dwarsdoorsnede die interessant is voor mensen die willen bijdragen aan *Diversity Stories*.

2. SOORTEN PODCASTS

NON-FICTIE: REPORTAGES EN STORYTELLING

**THIS
AMERICAN
LIFE**

This American Life is strikt genomen vooraleerst een radioprogramma, dat op Amerikaanse publieke zenders wordt uitgezonden. De invloed van *TAL* op het huidige podcastlandschap is echter enorm: dit programma, dat in 1995 door Ira Glass werd bedacht, vormt de blauwdruk voor veel verhalende non-fictiepodcasts. In plaats van droge reportages, waarin de journalist een afstandelijke verteller is, brengt *TAL* op fictie geënte verhalen, waarin de geïnterviewden personages worden en de producent een betrokken verteller. Kortom: storytelling in non-fictie.

- Luister [hier](#) naar een aflevering van *This American Life*.
- Bekijk [hier](#) een interview met Ira Glass over storytelling.
- Het Nederlandstalige [Plots](#) is geïnspireerd op *TAL*.

Verwant aan *This American Life* is *Radiolab*, een storytelling podcast die altijd een wetenschappelijke inslag heeft. Wat *Radiolab* bijzonder maakt is de uitgebreide productie. Oprichter Jad Abumrad is een geschoolde muzikant, en dat merk je: elke aflevering is een speelse en dynamische mix van vertelstem, tape, geluidseffecten en muziek.

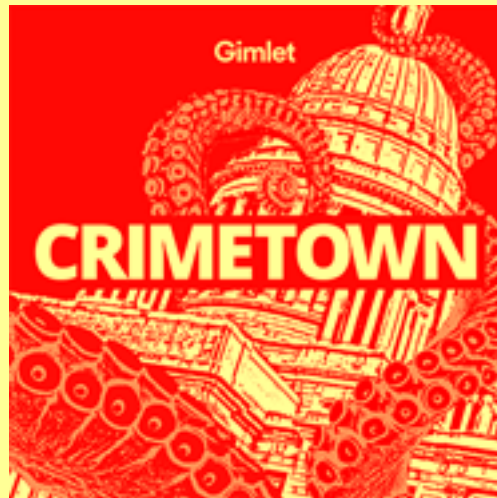
- Luister [hier](#) naar een aflevering van *Radiolab*.

2. SOORTEN PODCASTS / NON-FICTIE: REPORTAGES EN STORYTELLING

This American Life en *Radiolab* maken (op een enkele uitzondering na) losse podcasts. Dezelfde toon en stijl worden echter ook gebruikt voor seriële journalistieke podcasts, vaak geproduceerd in seizoenen rondom een thema of onderwerp.

- **Bob** Wordt door velen gezien als de doorbraak van de podcast in Nederland. Een podcast van audiocollectief SCHIK en de VPRO over de zoektocht naar iemand die misschien wel niet bestaat.

- **Crimetown** Seizoen 1 gaat over de maffiose praktijken van Buddy Cianci, ooit burgemeester van Providence.
- **StartUp** Verschillende seizoenen over het beginnen van een bedrijf (waaronder het bedrijf dat de podcast maakt).

- **De brand in het landhuis** Op 7 december 2003 komt de excentrieke grootgrondbezitter Ewald Marggraff bij een brand in zijn landhuis in Vught om het leven. Simon Heijmans zoekt 15 jaar na de brand uit wat er nu precies gebeurd is.
- **Serial** Het eerste seizoen gaat over de moord op scholiere Hae Min Lee en de al dan niet terechte veroordeling van Adnan Syed, haar ex-vriend en klasgenoot.
- **More Perfect** Serie van Radiolab over de Supreme Court in de VS.

2. SOORTEN PODCASTS

NON-FICTIE: HET LANGE GESPREK

Het lange gesprek is inmiddels zo goed als verdwenen van de radio. In het podcastlandschap heeft die vorm echter een hoge vlucht genomen. Veel podcasts zijn niet meer dan twee mensen die met elkaar praten, vaak anderhalf uur lang. Een voorbeeld van zo'n podcast is *WTF* van de Amerikaanse komiek Marc Maron. Toen Maron ontslagen werd bij radiostation AirAmerica besloot hij zelf door te gaan in zijn garage. Na wat zoeken kwam daar een vorm uit: lange interviews voorafgegaan door een monoloog van Maron over zijn leven op dit moment. De podcast werd zo succesvol dat in 2015 de toenmalige president Barack Obama te gast was in Marons garage.

- Luister [hier](#) naar een aflevering van *WTF* met Barack Obama.

Het lange interview wordt meestal door één host gedaan en kenmerkt zich door een informele setting. Dat het één lang gesprek lijkt wil echter niet zeggen dat deze podcasts per definitie niet geëdit worden. Veeleer zijn de originele gesprekken nog langer. Er zijn ook podcasts in dit genre die zich beperken tot een niche, of thema, vaak verbonden aan een organisatie. Voorbeelden hiervan zijn *Longform* (van de gelijknamige website) en *Goed Nieuws* (van de *Correspondent*). Tenslotte zijn er nog de lange gesprekken die niet per se met een gast werken, maar zich beperken tot de hosts die al dan niet over een niche-onderwerp praten. Voorbeelden hiervan zijn *Een podcast over media* (over media) en *De eeuw van de amateur* (over alles).

- Luister naar een aflevering van [Longform](#), [Goed Nieuws](#), [Een podcast over media](#), [De eeuw van de amateur](#).

2. SOORTEN PODCASTS

FIGTIE: HET HOORSPEL

In Nederland denken we bij een hoorspel al snel aan de grindbak: oubollige verhalen waarin de geluiden te dicht op de tekst zitten. We hebben er op de radio nog maar een half uur per week voor: het hoorspelhalfuur op vrijdagavond. In de Engelstalige markt, en dan met name in Engeland, is het hoorspel echter een vitaal onderdeel van het radiolandschap gebleven. En ook onder podcasts vind je veel hoorspelen. Een van de grote successen daarvan is *Homecoming* van Gimlet. Inmiddels wordt er een serie van gemaakt met niemand minder dan Julia Roberts in de hoofdrol.

- Luister [hier](#) naar de eerste aflevering van *Homecoming*.

FIGTIE: VERHALEND PROZA

Een soort uitgeklede versie van het hoorspel is het verhalend proza dat met geluiden wordt versterkt. Een van de eerste grote successen daarin was *Welcome to Night Vale*. Die podcast is inmiddels uitgegroeid tot het productiebedrijf *Night Vale presents*, dat onder andere de podcast *Alice isn't dead* maakt. In Nederland begint de vorm ook wat meer op te komen met podcasts zoals *Babylon* en *De Kloof*.

- Luister [hier](#) naar *Alice isn't dead*.
- Luister [hier](#) naar de eerste aflevering van *Babylon*.
- Luister [hier](#) naar een aflevering van *De Kloof*.

2. SOORTEN PODCASTS

HYBRIDE: LITERAIRE NON-FICTIE

Uiteraard vindt er ook een kruisbestuiving onder podcasts plaats, waarbij er mengvormen ontstaan. Je zou dit literaire non-fictie kunnen noemen, zoals we dat ook doen in de literatuur. Een voorbeeld van een dergelijke mengvorm is *Heavyweight* waarin Jonathan Goldstein probeert mensen te helpen iets uit hun verleden recht te zetten. Er is daadwerkelijke tape en de interviews zijn echt, maar de voice-over van Goldstein doet niet onder voor een goed kort verhaal. Een ander voorbeeld is *S-Town*, dat moeilijk is samen te vatten maar zijn structuur leent van de roman.

- Luister [hier](#) naar *Heavyweight*.
- Luister [hier](#) naar *S-Town*.

Dit was nog maar een kleine bloemlezing van podcasts en vormen. Zoals al eerder beschreven: door de toegankelijkheid van het medium komen er elke dag weer podcasts bij die nieuwe vormen verkennen. Er zijn comedy-podcasts zoals *With Special Guest Lauren Lapkus* en opnames van *Dungeons & Dragons* spelsessies zoals *Not another D&D podcast*. En alles daar tussenin. En we staan nog maar aan het begin van wat ook wel ‘the new golden age of radio’ genoemd wordt.

- Luister [hier](#) naar *With Special Guest Lauren Lapkus*.
- Luister [hier](#) naar *Not another D&D podcast*.

3. MICROFOONS EN RECORDERS

Om een podcast op te nemen heb je (vereenvoudigd) drie opties:

- 1. Opnemen met een handheld recorder.**
- 2. Opnemen met een recorder en een microfoon.**
- 3. Opnemen met een microfoon en een computer.**

In dit deel bespreken we kort wanneer je welke optie toepast.

3. MICROFOONS EN RECORDERS

OPNEMEN MET EEN HANDHELD RECORDER

De eenvoudigste manier om een podcast op te nemen is met een zogenaamde *handheld recorder*. Dat zijn kleine 2-in-1-apparaten met vaak twee microfoons (voor stereogeluid) en een ingebouwde recorder die opneemt op een SD-kaart. Het voordeel van zo'n recorder is uiteraard dat hij in je broekzak past en dat je hem overal mee naartoe kunt nemen. De kwaliteit is vaak goed genoeg om bijvoorbeeld een interview of een tafelgesprek op te nemen. Bovendien: het is de goedkoopste en meest variabel inzetbare optie.

Veel radiomakers (zoals Chris Bajema van *Man met de microfoon*) werken tegenwoordig uitsluitend met handhelds. Vaak gebruiken ze daarbij een speciale grip waar een zogenaamde *suspension mount* op zit.

Die combinatie zorgt ervoor dat je geen *handling noise* hebt: het geluid van het vasthouden van de recorder. Een nadeel van handhelds is dat ze vaak veel omgevingsgeluid meenemen en ze dus minder geschikt zijn voor drukke omgevingen. Bij interviews waarin je beide sprekers opneemt, zit je vaak wat verder van de recorder, waardoor je ook de ruimte hoort. Goede handhelds worden gemaakt door merken zoals Tascam, Zoom, Marantz, Sony en Roland.

Een alternatief voor de handheld is je mobiele telefoon met een dictafoon-app. Vaak zijn de microfoons daarvan al aardig, maar er zijn ook bedrijven die speciale microfoons maken voor smartphones. Zo heb je de kwaliteit van een handheld, met nog minder om mee te nemen.

OPNEMEN MET EEN RECORDER EN EEN EXTERNE MICROFOON

Het opnemen met een externe microfoon en een recorder biedt een aantal voordelen. Het grootste: je kunt de microfoon afstemmen op de situatie. Zo gebruik je een richtmicrofoon voor opnames in een drukke omgeving (of op afstand) en weer een andere microfoon voor je voice-over of een interview binnen. Een nadeel is uiteraard dat je dan als snel veel geld uit aan het geven bent. Maar dat hoeft niet in één keer. Als je zeker weet dat je veel met audio wil gaan werken, kun je misschien beginnen met een handheld die XLR-ingangen heeft (zoals de Zoom H5 of de Tascam DR-40 en DR-100), maar ook ingebouwde microfoons. Dan kun je later altijd nog uitbreiden.

OPNEMEN MET MICROFOON EN EEN LAPTOP

Als je helemaal geen interviews wil doen, maar vooral zelf dingen wil inspreken is dit misschien nog wel je beste optie: een goede (usb-)microfoon en je laptop. Het voordeel is dat je voor de prijs van een handheld recorder een best goede condensatormicrofoon kunt krijgen, zoals de Røde NT-USB of de Blue Yeti (op de afbeelding hiernaast). Beide werken met USB-aansluiting, zodat je niet ook nog een interface nodig hebt waar je XLR-microfoons op kunt aansluiten. Mocht je een podcast willen maken met elke keer één gast, kun je beter wel een tweede microfoon aanschaffen (of een interface waar je meerdere microfoons op kunt aansluiten).

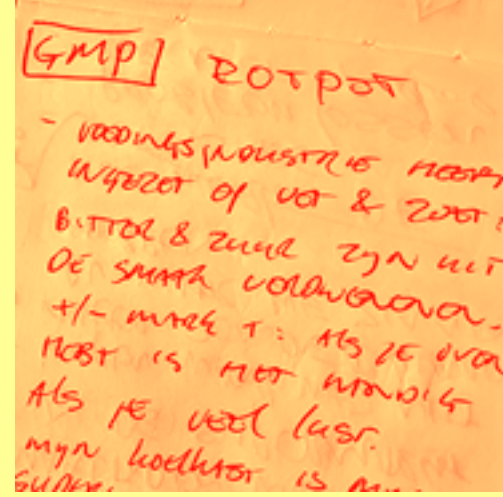
4. MONTAGE & SCRIPT

Er is niet één manier om tot een reportage, hoorspel of documentaire te komen, maar in dit deel wat handreikingen voor montage en script.

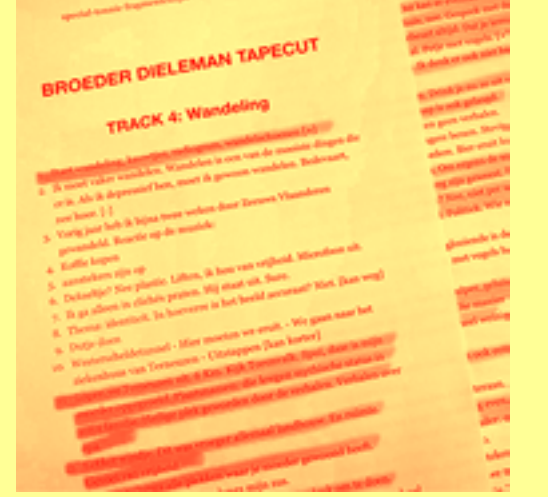
4. MONTAGE & SCRIPT

MONTEREN OP PAPIER

Het inkorten van een interview of het selecteren van audio voor een documentaire of hoorspel begint eigenlijk al meteen na de opname. In het geval van een interview of documentaire schrijf je na afloop meteen de dingen op die je zijn bijgebleven. In het geval van een hoorspel houd je uiteraard de takes bij: hoe ver ben je gekomen in de scène en wat was de beste take? Als je dan gaat monteren heb je meteen iets om mee te beginnen. Het is ook mogelijk om tijdens de opnames marks te zetten, zodat je belangrijke stukken makkelijk terug kunt vinden. De volgende stap is het terugluisteren van je audio en een transcriptie te maken. Dit is een tijdrovende klus, maar bij grote projecten

een onmisbare stap. Je kunt de tekst volledig uittypen of samenvatten. Neem tijdcodes op in je document of zet marks in je audiobestand zodat je weet wat waar gezegd wordt. Geef aan wat de belangrijkste stukken zijn. Die kun je dan na elkaar gaan zetten op papier en later in de audio. Kijk waar je een voiceover nodig hebt om de stukken aan elkaar te verbinden. Houd er rekening mee dat luisteraars niet snel terugspoelen. Af en toe een belangrijk punt herhalen is dus geen overbodige luxe. Bij een hoorspel of korter interview kun je ook meteen gaan monteren: je bewaart de beste stukken en plakt die aan elkaar.

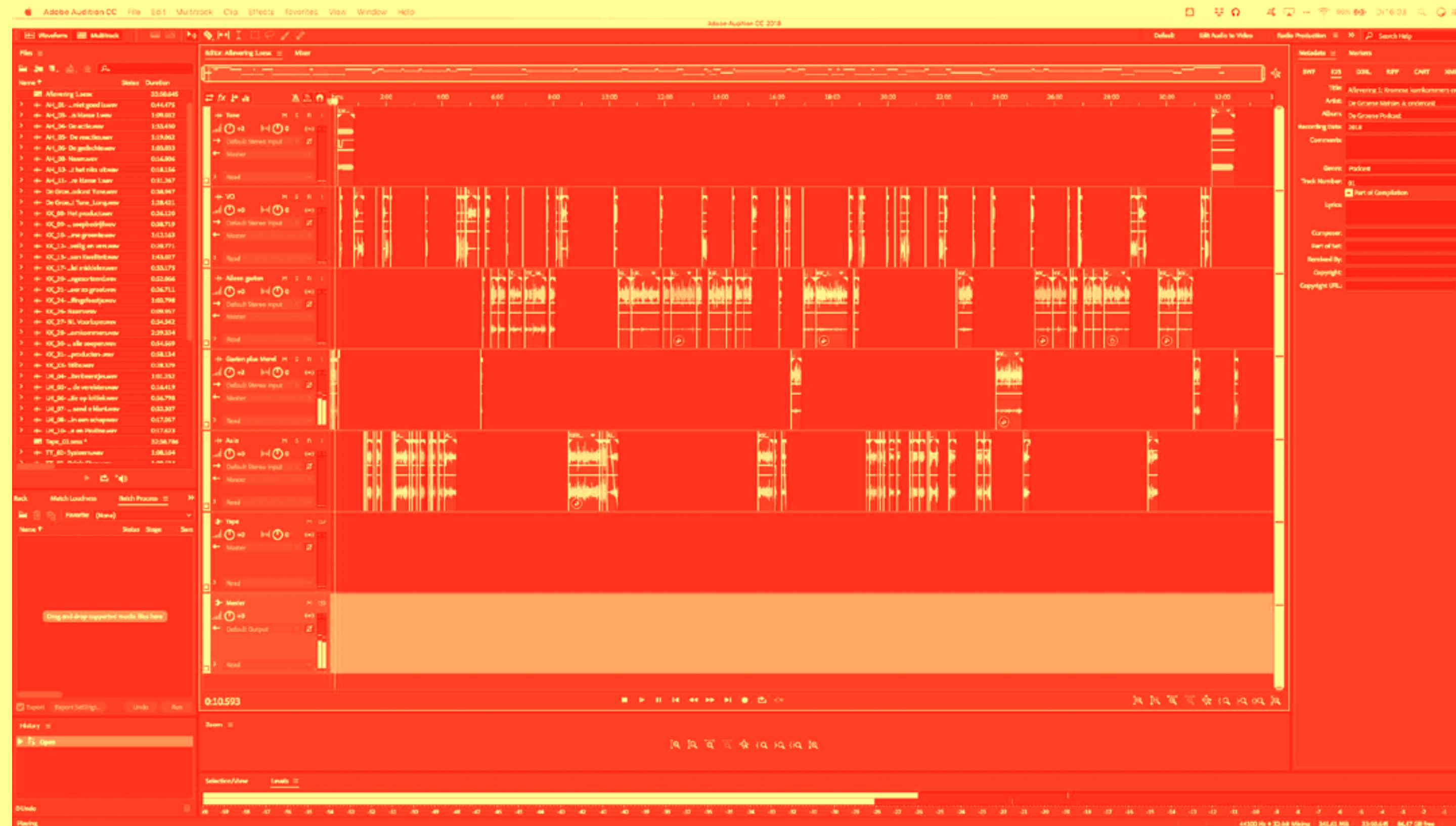

4. MONTAGE & SCRIPT

MONTEREN

De laatste stap is om alle audio (tape en voiceover) aan elkaar te monteren. Dit leer je vooral door het veel te doen. Veel radio-makers gebruiken Pro Tools, maar ook Audition en Nuendo zijn populaire DAWs (Digital Audio Workstation). Goedkopere opties zijn Reaper

en Hindenburg (speciaal gemaakt voor radio-makers). Maar ook in gratis programma's kun je prima monteren: Garageband krijg je bij elke Apple computer en Audacity kun je gratis downloaden.

5. PUBLICEREN

Een podcast is dus niet meer dan een (reeks) mp3-bestand(en) dat je kunt binnenhalen op je telefoon, computer of mp3-speler. Om je te abonneren gebruik je een zogenaamde *podcatcher*. De bekendste daarvan is natuurlijk Apple Podcasts, een app die standaard op je iPhone zit. Andere bekende apps zijn Stitcher, Overcast, PocketCasts en Tune-In en ook Spotify heeft inmiddels een podcastgedeelte.

De vraag die beginnende podcastmakers het meest stellen is: hoe zorg ik dat mijn podcast in de apps komt? Het antwoord is simpel: je moet zorgen dat je een rss-feed voor je audio hebt en de url daarvan geef je door aan de verschillende apps. Die rss-feed kun je helemaal zelf bouwen, maar het is makkelijker om een dedicated podcasthost te nemen. Het voordeel van zo'n hostingservice is dat ze vaak integratie hebben voor bepaalde apps zoals Spotify en zelfs Youtube. Daarnaast zorgen ze dat de feed altijd voldoet aan de eisen van de verschillende

podcatchers. Er zijn inmiddels behoorlijk wat hosts die je kunt gebruiken, waarvan LibSyn (Liberated Syndication) en BuzzSprout al een lange staat van dienst hebben. Beide bieden abonnementen aan in verschillende prijsklassen: hoe meer je betaalt, hoe meer je kunt uploaden en hoe gedetailleerder je statistieken zijn. Je kunt echter ook beginnen met Soundcloud, dan zijn de eerste drie uur gratis en kun je kijken of het echt iets voor je is. Hoe je vervolgens je podcast aanmeldt verschilt per service, maar die informatie vind je makkelijk online.

VEEL PLEZIER!

ArtEZ studium generale
www.studiumgenerale.artez.nl

Fleur Bokhoven
F.Bokhoven@artez.nl

Dennis Gaens / Ondercast
dennis@denieuwes.com

**DIVER/
SITY STO
/RIES**