Uso del Podcast como herramienta creativa y educativa del diseño

Liderado por: Msc. Johanna Esperanza Zárate Hernández

ENCUENTROS DE DISEÑO PODCAST
UTADEO UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
Observatorio diseño y creación FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

Informe

Encuentros de diseño

2023
2024

Créditos
Informe 2023–2024
Uso del Podcast como Herramienta Creativa y Educativa en el Diseño

Liderazgo académico:
MSc. Johanna Esperanza Zárate Hernández
Coordinación del Observatorio en Diseño y Creación
Facultad de Artes y Diseño
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Decano Facultad de Artes y Diseño:
Oscar Salamanca

Estudiantes en práctica profesional:
Jessica Stefania Bastidas Villarreal
Gabriel Arturo Bravo Moreno
Juan David Holguín
Laura María Giraldo Romero

Estudiante de proyecto de grado:
Valeria Herrera Betancourt

Equipo de investigación:
Santiago Forero Lloreda
Diana Piedad Aldana Celis
Johanna Esperanza Zárate Hernández
Camilo A. Angulo Valenzuela
Magdalena Monsalve Castaño
Rodolfo Andrés de la Hoz Bejarano
Victoria Eugenia Mena Rodríguez

Semillero vinculado:
Pensamiento en Diseño: Estudios Transversales en Diseño

Diagramación y maquetación:
María Camila González Hernández

Institución:
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Bogotá, Colombia

Agradecimientos especiales:
A todas las voces que hicieron parte de este proyecto: docentes, estudiantes, creadores sonoros y colaboradores del Observatorio en Diseño y Creación. Su participación activa fue clave para explorar el podcast como herramienta pedagógica, narrativa y crítica.

Licencia y derechos de uso:
Este informe es una publicación académica protegida por derechos de autor. Su reproducción está permitida exclusivamente con fines educativos, de investigación y divulgación, siempre que se cite adecuadamente la fuente.
© 2024 Universidad Jorge Tadeo Lozano – Observatorio en Diseño y Creación – Johanna Esperanza Zárate Hernández

El presente informe es un documento de carácter estrictamente académico, desarrollado con el propósito de analizar **el uso del podcast como herramienta creativa y educativa en el ámbito del diseño.** Su contenido se basa en un enfoque investigativo y metodológico, dirigido a la comunidad académica, estudiantes y profesionales interesados en la innovación educativa y la difusión del conocimiento a través de medios digitales.

Toda la información presentada se fundamenta en fuentes verificadas, metodologías de investigación y experiencias recopiladas en el marco del proyecto Encuentros de Diseño. Este informe no persigue fines comerciales ni promocionales, y sus hallazgos tienen como objetivo contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje en el campo del diseño.

01. Objetivos

Explorar el uso del audio como medio creativo y educativo en el diseño

Analizar cómo los podcasts pueden ser una herramienta efectiva para la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito del diseño, fomentando la creatividad y la innovación.

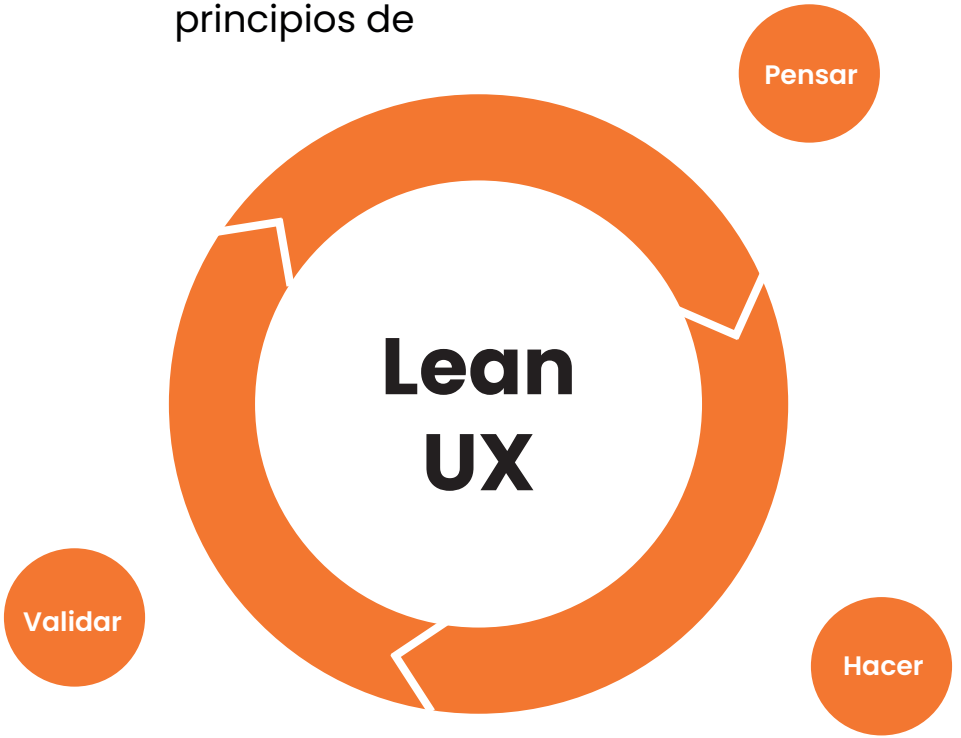
Investigar el impacto y alcance de los podcasts en la comunidad del diseño

Evaluar cómo los podcasts influyen en la formación de diseñadores, la difusión de conocimiento y la creación de una comunidad global conectada.

02. Producción

> Metodología

El podcast
Encuentros de Diseño
se desarrolló bajo los
principios de



lo que
permitió maximizar el valor del producto mientras se minimizaba el desperdicio de recursos y tiempo.

Se incluyó

a la comunidad y entidades externas a la universidad

en el desarrollo del podcast, lo que permitió una conexión más profunda con las audiencias existentes y potenciales.

Además,

Se realizó una fase de investigación inicial para comprender las

necesidades y preferencias

de la audiencia,

identificando

problemas y oportunidades

en el mercado de podcasts de diseño.

> Formato

Entrevistas

Programas de **30 a 45 minutos** ajustados a la preferencia de duración de las audiencias en **América Latina.**

Cápsulas pedagógicas

Episodios más cortos **con énfasis en información técnica y educativa,** dirigidos a una audiencia **más amplia.**

> Participación

Estudiantes de pregrado participaron activamente en la **creación y configuración** de los episodios,

lo que les permitió aplicar los conocimientos adquiridos en sus proyectos de grado.

Adicionalmente, se implementaron ciclos de retroalimentación rápida, utilizando técnicas como **entrevistas con usuarios y pruebas de usabilidad** para validar y mejorar continuamente el producto.

03. Contenido

> Temas abordados

Investigación académica y profesional:

Temas dirigidos a la comunidad académica y profesional, con un **enfoque en la generación de conocimiento y la innovación** en el diseño.

Aspectos prácticos del diseño y la creación:

Contenido dirigido especialmente a estudiantes de pregrado, con énfasis en la **aplicación práctica de conceptos y técnicas de diseño.**

> Estilo

El formato de entrevista
permitió un diálogo
fluido y estimulante entre

los invitados ⟷ los oyentes.

Entre los invitados

{ Diseñadores destacados,
expertos en la materia y
líderes de opinión en la industria,

lo que enriqueció el contenido
con **perspectivas diversas y actualizadas.**

04. Audencia

> Perfil de oyentes

40%

Diseñadores buscan mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias, herramientas y metodologías en el campo del diseño.

30%

Estudiantes de diseño utilizan los podcasts como complemento a su educación formal, aprendiendo de expertos y explorando diferentes áreas de especialización

10%

Público general interesado en temas como la experiencia del usuario, la sostenibilidad y la ética en el diseño.

20%

Entusiastas del diseño

atraídos por temas relacionados con la creatividad, la innovación y la estética, buscan ampliar su comprensión del impacto del diseño en el mundo.

> Interacción y feedback

20%

realizaron
cambios en su práctica profesional
como resultado directo de la inspiración recibida del podcast.

Encuestas a la audencia

80%

reportaron
un aumento
significativo en su interés por el diseño y la creación después de escuchar el podcast.

> Impacto en estudiantes

El **85%** de los estudiantes consideraron que el podcast fue

“muy útil”

para su desarrollo profesional, adquiriendo habilidades en

{ diseño gráfico, comunicación digital y edición de audio y vídeo.

05. Distribución

> Plataformas

El podcast

se distribuyó en plataformas populares como

Spotify
Spreaker

así como en redes sociales como

Facebook,
Instagram,
LinkedIn

Se utilizaron estrategias de

SEO (optimización para motores de búsqueda)

para mejorar la visibilidad del podcast en las plataformas debúsqueda.

> Estrategias de promoción

Se compartieron **fragmentos de los episodios** en redes sociales para atraer **nuevos oyentes.**

También, se realizaron **entrevistas cruzadas y episodios especiales** con otros podcasts relevantes en el ámbito del diseño, lo que permitió **ampliar la audencia.**

06. Impacto

› Influencia en la comunidad

Los estudiantes

valoraron especialmente

el trabajo en equipo,

la aplicación de

metodologías de diseño

y el desarrollo de

habilidades de comunicación.

› Docentes

El

60%

de los docentes encuestados integraron podcasts en cursos, como

Historia del diseño y Proyectos de diseño,

destacando su utilidad para

profundizar en temas complejos

y

fomentar la discusión

entre estudiantes.

07. Cambios generados

› Inspiración para nuevos proyectos

Varios oyentes

reportaron que el podcast
les inspiró a realizar

cambios en su práctica profesional

como la

{ adopción de nuevas técnicas o enfoques en el diseño.

> Mejora en habilidades

Los estudiantes desarrollaron

habilidades verbales, de comunicación y pensamiento crítico,

así como
competencias relacionadas con

la curiosidad, la investigación y la reflexión interdisciplinaria.

Conclusiones

¿Cómo y por qué el podcast contribuye a la formación en diseño?

› Democratización del conocimiento

Los podcasts han permitido que p**ersonas de todo el mundo**, sin importar su ubicación o formación académica, **accedan a contenido especializado en diseño.** Esto ha contribuido a la formación de una comunidad global de diseñadores más informada y conectada.

› Accesibilidad y flexibilidad

El formato de audio permite a los oyentes **consumir contenido mientras realizan otras actividades,** lo que hace que los podcasts sean una **herramienta flexible y adaptable** a diferentes estilos de vida. Esto ha ampliado la audiencia del diseño, atrayendo a personas que tal vez no tendrían el tiempo o la oportunidad de participar en eventos o talleres presenciales.

> Inspiración y creatividad

Los podcasts exponen a los oyentes a **nuevas ideas, enfoques y formas de pensar,** lo que estimula l**a creatividad y fomenta la experimentación**. Esto ha llevado al desarrollo de nuevos proyectos y soluciones innovadoras en el campo del diseño.

> Aprendizaje continuo

Los podcasts f**omentan el aprendizaje continuo** a lo largo de la carrera profesional de los diseñadores, **permitiéndoles mantenerse informados y actualizados sobre los avances en el campo.** Esto es especialmente importante en un campo en constante cambio como el diseño.

> Comunidad y networking

Los podcasts proporcionan una plataforma para que los diseñadores **compartan sus experiencias, desafíos y éxitos,** lo que ayuda a crear un **sentido de comunidad entre los profesionales del diseño.** Esto facilita el networking y la colaboración entre colegas.

> Inclusión y diversidad

Al destacar la diversidad de voces y perspectivas en la industria del diseño, los podcasts han contribuido a **promover la inclusión y la equidad en el campo.** Esto incluye la presentación de diseñadores de diferentes orígenes culturales, géneros y experiencias, así como la discusión de temas relevantes como el diseño accesible y sostenible.

> Recomendaciones para potenciar el uso de podcasts en el ámbito académico

01. Organización de talleres

Implementar talleres enfocados en **la creación y consumo de podcasts** para familiarizar a la comunidad universitaria con este medio.

02. Espacios dedicados

Crear espacios físicos dentro de la universidad para l**a promoción y consumo de podcasts.**

03. Ampliación de materiales

Complementar los podcasts con materiales impresos para proporcionar **una visión más amplia** de los temas abordados.

04. Capacitación docente

Ofrecer capacitación a los docentes sobre **el uso efectivo de podcasts como herramienta educativa.**

Fuentes

Informe de investigación resultado del proyecto de investigación: *el papel del podcast en la investigacion y creación en el diseño.*

Encuesta de resultados realizada por el observatorio en diseño y creación.

Encuesta POD 2022.

Tendencias de podcasts en 2023 *(Bannister Global).*

Resultados de la encuesta 2024 sobre uso de podcasts en educación en diseño *(Mariana Salgado).*