

Содержание

Благодарности.	5
Введение.	7
ГЛАВА 1. Страхи	11
ГЛАВА 2. Изучаем индустрию	29
ГЛАВА 3. Придумываем	45
ГЛАВА 4. Оформляем	63
ГЛАВА 5. Выбираем оборудование	87
ГЛАВА 6. Учимся писать звук	111
ГЛАВА 7. Тренируем навыки сторителлинга	129
ГЛАВА 8. Зовем гостей в подкаст	139
ГЛАВА 9. Проводим интервью	175
ГЛАВА 10. Учимся монтировать	195
ГЛАВА 11. Выкладываем	207
ГЛАВА 12. Продвигаем подкаст	219
Заключение	235

Благодарности

Спасибо маме, которая поддерживает меня и все мои безумные идеи, и сестре Энрике, которая посвящает невероятное количество своего времени и внимания моим успехам и помогает им случаться.

Спасибо моей команде — Юле Сафоновой, Кате Шведовой, Максу Сергееву, Кате Волковой, Кате Пироговой — за их невероятную поддержку, вовлеченность и мемы.

Отдельное спасибо Серафиме Старостиной, без которой этой книги бы не было. Именно она подхватила работу, когда я уже была готова сдаться, и превратила набор разрозненных идей в настоящую книгу.

Спасибо Егору Егорову, Виолетте Зеленицкой, Саше Смирновой, Ане Удрас, Оле Полищук за ваше терпение и нежность. Я люблю вас!

И последнее (огромное!) спасибо моим слушателям, друзьям и гостям подкастов. Объем страницы не позволяет перечислить всех поименно, но без вашей поддержки тех замечательных событий, которые привели к написанию этой книги, не случилось бы.

Введение

Я пыталась написать это введение почти месяц — хотелось начать ярко. В американском нон-фикшне обычно начинают с истории, которая сразу захватит читателей, или изящной и остроумной шутки, способной расположить к себе. Спустя часы поисков ни первого, ни второго не родилось, а книгу уже давно пора сдавать редактору. Так что начну просто.

Привет! Меня зовут Крис Вазовски, и я подкастерка. В своей книге я расскажу о том, как делать классные подкасты.

Первый выпуск моего подкаста «Это Провал» вышел 31 октября 2018 г., и тогда у меня не было ни опыта работы с аудио, ни собственной аудитории. Только телефон, носок и любовь к подкастам.

Спустя два года я все так же часто записываю выпуски на телефон с носком (о том, что это значит, вы узнаете в главе 5), но теперь подкасты — это моя фултайм-работа. Вместе с командой своей студии «ТОЛК» я приложила руку к нескольким десяткам проектов и сделала курс по подкастингу, у которого более 200 выпускников. Мои подкасты суммарно прослушали несколько миллионов человек, и в 2020 г. *Forbes* номинировал меня в рейтинг «30 до 30».

Когда я начала заниматься подкастами, я не предполагала, что это настолько меня изменит. Подкасты дали мне возможность делать что-то полностью свое, зарабо-

тывать себе на жизнь, знакомиться с людьми, которыми я восхищаюсь, стать частью комьюнити и избавиться от десятка зажимов и страхов. Меня больше не трясет перед публичными выступлениями, я перестала procrastinировать по два часа перед написанием электронного письма и переводить тему, когда меня спрашивают: «Чем ты занимаешься?»

Но даже если (в отличие от меня) вы и так на «ты» с электронной почтой, я уверена, что подкаст принесет вам не только психотерапевтическую, но и вполне осязаемую пользу. Подкасты — это отличный инструмент для заработка: прямого — через продажу рекламы и продвижение своего продукта и опосредованного — через укрепление личного бренда.

Одно из главных достоинств подкастинга — его демократичность. Запустить свое шоу можно с нулевым бюджетом, и, если по максимуму использовать подручные инструменты, такой подкаст зазвучит не хуже дорогих проектов. Я не хочу, чтобы дорогие микрофоны пылились рядом с ковриком для йоги, лыжами и блендером, поэтому в основу книги лег подход «пробуем на коленке, и если через два месяца по-прежнему нравится, то вкладываемся финансово». В книге вы найдете подборки оборудования и программ на любой бюджет, но всегда будет и опция «бесплатно».

Чтобы магия начала работать, надо только начать. В этом вам поможет книга, которую вы сейчас читаете. В ней 12 глав, в каждой из них — подробный разбор одного из этапов создания подкаста, от разработки идеи до его продвижения. Все это с примерами, чек-листами и упражнениями, которые помогут вам перейти от теории к практике. Также в книге есть электронное приложение,

к которому можно получить доступ, отсканировав QR-код ниже.



Там вы найдете дополнительные материалы и все то, что сложно передать текстом, — например, tutorиалы по созданию обложки и монтажу и полезные ссылки.

Я уверена, что у вас получится крутой подкаст (в худшем случае приглашу вас в «Это Провал»). Меня очень порадует, если вы будете делиться своими впечатлениями и успехами в Instagram и отмечать меня @krisvazovsky. Если у вас возникнут вопросы, на которые вы не найдете ответов в книге, напишите на почту info@tolktolk.me — я обязательно отвечу.

Удачи!
Ваша Крис

ГЛАВА 1

Страхи

В этой главе мы поговорим о самых распространенных страхах, мешающих начать заниматься подкастом и сильно усложняющих процесс в первые месяцы. Я расскажу, почему эти страхи на самом деле не помеха, и поделюсь упражнениями, которые помогли мне преодолеть неуверенность в начале карьеры подкастера.

Эта глава полезна тем, кто хочет запустить подкаст, но всякий раз находит миллион отговорок, чтобы этого не делать. В конце главы вы поймете, что многие из ваших страхов необоснованны и легко преодолимы.

Почему важно формулировать страхи? Честность с собой

Даже если нет объективных препятствий, нам свойственно откладывать на неопределенный срок начало больших личных проектов. Основная (и очень понятная) причина — страшно. Хорошие новости состоят в том, что вырваться из-под давления страхов и сдвинуться с мертвой точки можно: мои подкасты тому подтверждение.

Главный вопрос, который необходимо задавать себе всякий раз, когда страшно: «Чего я боюсь на самом деле?» Часто мои слушатели, желающие запустить подкаст, говорят: «Я боюсь, что его не будут слушать». А какая разница,

будут ли слушать ваш подкаст, если вам нравится его записывать? Скорее всего, никакой. Обычно первичный страх лежит не в плоскости «я боюсь, что мой подкаст не будут слушать», а на более глубинном уровне, где страх звучит так: «Я боюсь, что мой подкаст не будут слушать, ведь тогда я пойму, что я неинтересный человек и ни на что не гожусь. И все вокруг об этом узнают и перестанут со мной общаться». Если вы честно признаетесь себе в истинной причине своего страха начать записывать подкаст, вы найдете конструктивное решение. Если останетесь на поверхностном уровне, то надолго застрянете в бездействии или на раннем этапе.

Личный опыт. Когда я начинала, мне было очень страшно. Помню, как у меня дрожал голос при записи первого выпуска, как я переделывала всю дорожку начисто уже после записи: мне казалось, что я не смогла связать и двух слов. В общем, меня реально трясло. Сейчас понимаю, что потратила много времени напрасно, пытаюсь преодолеть все свои страхи с наскока, не разобравшись, чего я действительно боюсь. Мне до сих пор бывает страшно, хотя мне и удалось уменьшить свои страхи до размеров, переставших препятствовать записи подкаста. В этой главе я поделюсь своими наблюдениями, которые помогли мне это сделать.

Что мешает запустить подкаст? Основные страхи

Начать делать подкаст мешает множество страхов: часть из них связана непосредственно с подкастом, часть относится к вечным человеческим страхам: страх неизвестности, страх неудачи, страх быть отверженным. В этой главе я остановлюсь на самых распространенных страхах. С ними я не раз столкнулась сама и могу с уверенностью сказать: они не стоят зря потраченных часов и эмоций и только крадут время и силы, которые лучше посвятить работе над подкастом. Чтобы сэкономить ваше время, давайте разберемся, как эти страхи преодолевать.

Страх № 1

У меня отвратительный голос

Собственный голос в записи кажется неприятным только потому, что слышать его непривычно. Он вроде похож на ваш голос, но чуть-чуть отличается — отсюда и возникает отторжение. Все дело в том, что свой голос живьем и на записи мы воспринимаем по-разному. Себя мы слышим сразу через несколько резонаторов: через кости, мягкие ткани, воздух. Например, заткнув уши, мы слышим себя по-прежнему хорошо, но с иным тембром. А вот записывающее устройство «слышит» наш голос только через воздух, так же как и окружающие нас люди. Поэтому при воспроизведении записи мы ощущаем, что из нашего голоса изъят привычный нам низкочастотный регистр.

Личный опыт. Когда я слушаю свой голос в записи, казавшийся мне очень противным в начале подкастерской карьеры, то понимаю, что он очень даже приятный.

Что делать? Дать себе время. Поверьте, после 10 часов монтажа своего первого подкаста (если вы монтируете сами, то это время потратите всего лишь на пару выпусков) вы привыкнете к своему голосу. Скорее всего, за эти 10 часов он не станет казаться вам красивым, но точно перестанет быть противным. Добавьте еще 30 часов монтажа следующих трех выпусков, и ваш голос зазвучит для вас приятно.

Страх № 2

Я не умею говорить

«Я начинаю смущаться и говорить как пятиклассник», «Я постоянно оговариваюсь и сбиваюсь, у меня скачут мысли», «У меня много слов-паразитов, я не умею говорить красиво», «Мне нужно много времени, чтобы четко сформулировать свою мысль»: сетование «Я не умею говорить» облачается в разные формулировки, и все они относятся к недовольству собственной речью. Страх, в свою очередь, вызван тем, что наша несовершенная речь записывается и ее сможет услышать кто угодно. Следующий виток деструктивных рассуждений приводит к мысли: «Когда эту несовершенную речь услышат, то все непременно поймут, что на самом деле я не такой умный человек, каким до этого казался. Особенно в сравнении с другими подкастерами».

Однако большинство подкастов, которые вам нравятся, приятно слушать именно благодаря тому, что их создатели вкладываются в качественный монтаж. Отсюда выводим спасительную мысль: вам не обязательно идти на курсы по технике речи, чтобы в подкасте вас было приятно слушать. Как только научитесь монтировать, вы поймете, что можете соединять одно предложение из нескольких, не говоря уже о том, чтобы придать голосу более чистое и динамичное звучание.

Личный опыт. Мою тревожность снижает понимание, что всегда можно вырезать или поправить неудачно сказанное. Это помогает расслабиться во время

разговора и не думать о том, что и как ты говоришь. Иногда это работает во благо. Иногда — расслабляет так, что на этапе монтажа приходится помучиться. Тем не менее если вы у руля монтажа, то всегда можете приблизить свою речь к своим личным стандартам качества.

Что делать? Для решения этой проблемы есть два пути. Оба одинаково рабочие, хотя один короче. Первый — тренироваться выступать публично. Чем больше вы говорите вслух и формулируете мысли в публичных беседах, тем лучше звучит ваша речь. Второй (короткий) путь — освоить базовые навыки монтажа.

Страх № 3

Мой подкаст никто не будет слушать

В расширенной формулировке этот страх звучит так: «Я сделаю подкаст. Это будет продолжение меня, мое большое детище. Я вложу в подкаст всю душу, но его никто не заметит. Никто не станет его слушать. Никто не заинтересуется тем, что я делаю и говорю». Этот страх маскирует другой, более глубокий, — страх обнаружить свое несовершенство перед миром. Но в подкастинге (как и везде) важно отделять себя от своей работы и продукта как ее результата. Подкаст не слушают не из-за вас, а по конкретным причинам, например не очень хороший звук или недостаточное количество эпизодов и люди не готовы инвестировать свое время в совсем новый подкаст. Или автор подкаста не занимается его продвижением и не научился наращивать его аудиторию.

Личный опыт. Когда я начинала, у меня был круг поддержки: мама, папа, друзья, но я не имела своей аудитории. Все, кто были на меня подписаны, следили за моей жизнью не потому, что я — Кристина Вазовски, а потому, что я — подруга или бывшая одноклассница. Первые слушатели были именно из этого ближнего круга, но это не уменьшало радость от релиза подкаста. Когда мой подкаст прослушали 50 человек, я ликовала. И вы будете!

Когда мой подкаст послушали 1000 человек, я очень радовалась. И когда слушателей стало 10 000. Сейчас общее число прослушиваний моих подкастов — более миллиона, и я по-прежнему радуюсь.

Если вы регулярно создаете качественный подкаст, аудитория будет расти. Как делать подкаст классно и регулярно, разберемся в следующих главах.

Что делать? Не паниковать, не спешить и последовательно заниматься развитием подкаста. Если подкастер понимает, как работает система продвижения и что делать с подкастом для наращивания аудитории, то популярность даже не самого интересного подкаста начнет расти. И для человека, у которого нет большой и заряженной аудитории на других платформах, этот рост покажется магическим.

Страх № 4

Негативные и оскорбительные комментарии

Еще один страх, который может останавливать вас в запуске подкаста: я свое детище опубликую в подкаст-приложениях, а потом придет кто-нибудь и напишет мерзкий комментарий.

Подкастинг — это интимный и анонимный процесс, и вы будете мечтать и молить ваших слушателей, чтобы они вам писали что-то в комментариях. Этот страх лучше отложить на полгода с начала запуска подкаста. Тем не менее давайте разберемся, к чему готовиться.

Когда незнакомые люди приходят комментировать ваш подкаст и начинают в подробностях расписывать, что с вами не так и почему ваш подкаст — бессмысленная болтовня, это больно. Если комментарий грамотно написан и аргументация звучит более-менее логично, это очень больно. И если с откровенно мерзкими комментариями себя можно успокоить объяснениями, что автор — несчастный тролль, то со спокойно-негативными отзывами справляться, безусловно, гораздо сложнее.

Личный опыт. Сейчас я легче отношусь к негативным комментариям, чем вначале. Первые полгода меня физически трясло от плохих отзывов в подкаст-приложениях. А потом я стала известнее и сравнила комментарии под своим подкастом и под своими статьями в модных изданиях. Вывод следующий: за одну статью я получала больше негативных комментариев, чем за год существования моего подкаста. Это подтвердило

мое ощущение, что в своем большинстве аудитория подкастов — очень приятные люди, намного приятнее комментаторов на YouTube.

.....

Спойлер. Вряд ли вам будут писать что-то откровенно неприятное в первые полгода. В самом начале вашу аудиторию составляет плотный круг друзей и знакомых: они будут делиться подкастом со своими адекватными друзьями и знакомыми, подкаст станет потихоньку развиваться, а вы — получать поддерживающие отзывы. Чтобы подкаст привлек внимание совсем не имеющих к вам и вашему кругу общения людей, он должен вырасти и стать заметным. Другими словами, вам должно сильно не повезти, чтобы хейтеры наткнулись на вас в самом начале.

.....

Что делать? Старайтесь чаще напоминать себе, что всегда есть люди, которым не нравится то, что вы делаете. И если вы делаете что-то публично, этих людей будет больше одного. Также напоминайте себе, что люди, которые делают новые и необычные проекты, всегда получают в свой адрес негативную реакцию от тех, кто застрял в своих представлениях о том, как правильно.

Получать негативные комментарии действительно очень неприятно, но вы не обязаны это терпеть. Если вы в какой-то момент поймете, что критика вас демотивирует и отравляет вам жизнь настолько, что продолжать делать подкаст не хочется, то, возможно, не стоит на себя давить и говорить: «О'кей, я все равно буду заниматься этим проектом». Скорее всего, публичность вам не подходит, и это совершенно нормально.

Если вы боитесь получить негативные высказывания в свой адрес (или уже их получили и сильно расстраива-

етесь), спросите себя: «Захотелось бы мне написать мерзкий комментарий просто так?» Подумайте, есть ли среди ваших знакомых адекватные люди, пишущие оскорбительные комментарии? Пишет ли подобные комментарии Владимир Познер, Юрий Сапрыкин и любой другой, кого вы уважаете? Скорее всего, целевой аудитории вашего подкаста эта практика чужда. Вы делаете подкаст для них, а не для случайных хейтеров. И бессодержательные негативные комментарии лишь неизбежный побочный эффект из-за доступности вашего подкаста в интернете.

Страх № 5

Я начну делать подкаст, вложусь финансово — и брошу

Допустим, вы финансово вложились в оборудование, дорогой хостинг, в джингл и обложку и еще всем-всем-всем рассказали, что теперь вы подкастер и будете заниматься этим всю жизнь. А потом внезапно поняли, что вам тяжело: вы отдаете больше, чем получаете, и вообще ошиблись с представлением о том, подходит ли вам подкастинг. Как не начать фрустрировать?

Во-первых, если вы держите в руках эту книгу, то описанный сценарий можно предотвратить. Книга поможет вам сделать ваш подкастерский прототип (или MVP, как говорят модные ребята из IT), то есть получить какой-то результат при минимальных вложениях. А во-вторых, определите для себя, сколько времени вы готовы пробовать, и только после намеченного срока принимайте решение — тратить деньги или нет.

Чтобы понять, подходит ли вам подкастинг, достаточно выпустить пять-шесть эпизодов (обычно это занимает от полутора до трех месяцев). Не стоит принимать решение о серьезных финансовых вложениях до этого момента. Сначала нужно убедиться, по какому сценарию разворачивается ваше подкастерское становление. Первый сценарий: вначале тяжело, затем вы понимаете принцип работы и разгоняетесь. Второй сценарий: вы на энтузиазме делаете первые шесть выпусков, потом подготовительная работа превращается в рутину и начинает тяготить.

Если вы запустите подкаст и поймете, что продолжать не хочется, все равно это будет классный опыт. К нему не нужно относиться как к провалу, ведь по сути это движение вперед. Вы не только приобрели новые знания, но и не стали тратить время на то, что вам не приносит удовольствия. Это однозначно успех.

.....

Спойлер. Подкаст — очень личный вид медиа, и вы быстро начнете получать от аудитории отзывы, что вы делаете что-то важное. Эта обратная связь, скорее всего, подсадит вас на дофаминовую иглу. Только представьте: вы делитесь чем-то сугубо личным, а потом вам пишут: «Спасибо за то, что ты делаешь. Я послушал, и меня очень зацепило. Мне было нужно это услышать». И вы это читаете, радуетесь, и отсюда появляется мотивация продолжать делать подкаст.

.....

Личный опыт. Я начинала и бросала балет, лыжи, йогу, китайский язык и еще миллион других занятий и очень хорошо понимаю опасность потратить много денег впустую. Поэтому я начала записывать подкаст на телефон с носком и монтировать в бесплатной программе. Когда поняла, что подкастинг для меня очень ресурсное дело, я вложила деньги в оборудование, программы и хостинг.

Как прогнать страхи?

Упражнения

Очень страшно приступать к чему-то новому, когда задача кажется гигантской. Если в плане на день вы запишете «запустить подкаст», то я гарантирую, что вы никогда к этой задаче не приступите и будете бесконечно откладывать ее на завтра. Действие должно быть простым, понятным и посильным, — только тогда страх отступит. Для этого свою огромную основную задачу нужно разбить на много маленьких, промежуточных.

Упражнение 1

Делите главную задачу на много составных, которые не вызывают у вас стресса.

Что входит в задачу «запустить подкаст»? Сначала 30 минут посидеть с блокнотом и ручкой и набросать темы потенциального подкаста. Потом показать этот список своим друзьям и спросить, что им понравилось больше. Затем проверить, не занята ли выбранная тема другим подкастом.

Сейчас вам уже не нужно делить задачу на подзадачи: просто используйте оглавление этой книги и последовательно выполняйте упражнения. Тем не менее, если какое-то из них парализует вас и вызывает страх, вы знаете, что делать.

Упражнение 2

Возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. В одной запишите все, что вас пугает в запуске подкаста: «Люди услышат мой некрасивый голос», «Коллеги будут сплетничать», «Не смогу разобраться с техникой и программами», «Подкаст никто не станет слушать» и т. д. Чем больше страхов вы вспомните, тем лучше. В правой колонке напишите самый страшный для вас исход: что может произойти, если ваш страх станет реальностью. Проговорите все написанное вслух.

Магия этого действия заключается в том, что при проговаривании абстрактных страхов быстро понимаешь, насколько они иррациональны. После того как самый страшный исход событий перестает быть мысленным образом и обретает словесную форму, становится не так страшно.

Упражнение 3

Разделите лист бумаги на две колонки: в левой выпишите всех-всех людей, которые что-то (как вам кажется) думают и говорят о вас и о вашей жизни. Запишите в эту колонку маму, папу, подруг, коллег, соседей. В правой напишите, что именно каждый из них может о вас подумать или сказать. Например, Кристина скажет: «Ты что, не нашла занятия лучше, чем делать пятый подкаст?» Почему нужно дать имя человеку и прописать реакцию словами? Потому что в своей голове мы обычно обобщаем: мол, все так подумают. На самом деле никаких «всех» не существует. Нас пугает возможная реакция конкретных людей, а не толпы незнакомцев.

Также, когда мы называем имя человека, чьего осуждения мы боимся, со страхом становится легче работать. Во-первых, с этим человеком можно поговорить и убедиться, что он бы не сказал того, что вы ему приписали. Во-вторых, как только реакция зафиксирована на бумаге, она становится менее пугающей, и можно составлять план того, что вы будете делать, если человек действительно скажет именно эти слова. В-третьих, если возможный отзыв вызывает у вас такую сильную реакцию, этого человека можно исключить из потенциальных слушателей подкаста, и это тоже хорошее решение.

В этой главе я хотела сказать всем, кто сомневается в себе или застыл в нерешительности: вы не одиноки, большинство начинающих подкастеров сталкиваются с теми же проблемами. Тем не менее эти страхи преодолимы, и я надеюсь, мне удалось вас убедить на собственном примере. Чем раньше вы начнете что-то делать, тем быстрее страхи отступят.