

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. С чего начался подкаст «Ковен Дур»	11
Зачем нам и вам подкаст?	13
Что получает слушатель?	16
Поболтали — и хватит?	22
Поиск уникальности	23
Мы в ответе за свои слова	27
Обязательно ли придерживаться темы	28
Глава 2. Подкасты: что это такое и с чем их едят?	31
Мир подкастов за рубежом и у нас	32
Почему подкасты актуальны	34
«Наслушанность» — наше всё	37
Говори как подкастер	43
Глава 3. Мама, я подкастер!	47
Ценный сам по себе	47
Внеформатный формат	52
Искусство рассказывать истории	59
Рассеянная рептилия	66
А слушатели кто?	69
Глава 4. Первый выпуск — самый важный	77
Как корабль назовешь.....	78
Встречают по обложке	86
Звуки му.....	89
Коротко о главном	91

Marvel в мире подкастинга	94
Господин Рубрикатор	95
Хайп или новая искренность?	103
Давайте по сценарию!	114

Глава 5. Технический вопрос

Первый шаг: на что записываться?	127
Второй шаг: что еще нужно?	133
Третий шаг: где вести запись?	135
Четвертый шаг: а если удаленно?	137
Пятый шаг: как записываться?	139
Шестой шаг: что такое монтаж?	142
Режьте, доктор!	147
Седьмой шаг: куда выгружать?	149
Восьмой шаг: выдыхаем и пьем чай	152

Глава 6. Гость всему голова

Кто он?	156
Где его искать?	159
«Доброго времени суток!»	162
Подготовка к эфиру	169
Счастье — это когда тебя понимают	174
SOS-вопросы	177
Не ломайте микрофон!	178

Глава 7. Личный бред про личный бренд

Ингредиенты личного бренда	187
Я не вижу ваши ручки!	191
Дивный мир социальных сетей	193
Подогреваем страсть	202

Теперь мы онлайн-друзья	205
Репутация дороже денег	206
Обратная сторона славы	210

Глава 8. Как монетизировать ваш подкаст 217

Бедный подкастер или богатый жмот?	218
Подкастинг – тоже работа	219
Спонсоры или рекламодатели: кто нужнее?	221
Называть ли рекламу рекламой	226
Что рекламировать	229
Шагаем к монетизации	232
Ковендурские табу	233
Идеальный рекламный ролик	238
Сколько просить за рекламу	240
Краудфандинг в помощь!	241
Фанаты, щедрые на донаты	245
Осторожно, инфоцыгане!	246
Немного мерча	248
О чувстве меры	252

Глава 9. Нет предела совершенству 255

Лавировать, чтобы вылавировать	257
Справляемся с тревогой и напряжением	259
Звукопроизношение и артикуляция	260
То, без чего не бывает подкастов	263
Погружаемся в среду	266
Успевание без выгорания	268

И на прощание! 273

КОВЕН ДУР

Саша Степанова

- сочиняет свои истории, редактирует чужие ·
- томный голос нашего подкаста ·
- генератор страшилок ·

Марина Козинаки

- бегает босиком по лесу и пишет сказки ·
- красиво иллюстрирует и фотографирует ·
- голос коллективного разума ·

Оля Птицева

- травит байки из северного детства ·
- пишет романы взросления про жизнь, которая сильнее смерти ·
- адепт пригородных электричек ·

Женя Спашченко

- знает, чем сказка отличается от фэнтези ·
- все лучше понимает эльфов ·
- транслирует бережность к себе и миру ·

Сергей Христюбов

- властитель микрофонов и рекордера ·
- серый кардинал ·
- магистр монтажа ·

— Ау, все на связи?

— Сашу не слышно.

— А так?

— Так слышно, да.

— Кто здороваться будет? Я в прошлый раз начинала.
Марин, давай ты?

— Ок.

— Считать будем?

— Давайте.

— Раз! Два! Три!

— Здравствуйте, дорогие слушатели. Это самый хулиганский из литературных подкастов — «Ковен Дур», и с вами сегодня Саша Степанова...

— Привет!

— Оля Птицева...

— Здравствуйте, дружочки!

— Женя Спащенко...

— Привет-привет.

— И я — Марина Козинаки. Ну что? Поехали!

ГЛАВА 1.

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ ПОДКАСТ «КОВЕН ДУР»

**Наша история: из писателей в подкастеры и обратно.
Зачем творческому (и не только) человеку подкаст.
Какова его ценность для аудитории. Поиск
уникальности и ответственность за каждое слово.**

В начале было Слово. Нет, стоп. Это не наша история.
Наша история другая.

Вначале были мы: Марина Козинаки, Евгения Спащенко, Саша Степанова и Оля Птицева. Вечно начинающие авторы из редакции, выпускающей книги для подростков. Мы устраивали презентации, встречались с читателями в книжных магазинах и кафе, выпускали мерч, организовывали дискуссии и старались делать все, чтобы наши книги нашли свою аудиторию. Самостоятельно превратить книгу в бестселлер сложно, но делать это в компании куда веселее.

У нас был чат в «Телеграме». Там мы делились своей писательской болью: дополнительный тираж не дали, качество печати падает, продвижения от издательства не жди, редактурка подкачала, книги снова попали в неподходящую серию и вызвали

волну читательского недоумения. А еще хохотали над забавными отзывами, обсуждали литературные новости вкупе с личными, как это делают обычные подруги. Иногда нам казалось, что мы живем в ситкоме или стендап-шоу. Тогда-то наш серый кардинал Сергей Христолюбов, а по совместительству муж Марины предложил заменить поток голосовых сообщений живой беседой, которую смогут услышать все. Превратить его в подкаст.

— У вас же куча историй, вас любят читатели, — сказал он. — Значит, и слушатели полюбят!

Сергей как раз страстно увлекся зарубежными подкастами и мечтал создать свой. Но попробовать самому показалось сложным. А вот надоумить других — проще простого. Так началась совместная работа над проектом «Ковен Дур».

Первый эпизод записывался на кухне под чашечку чая и пирог, на чистом энтузиазме. Нас обычно хлебом не корми — дай поболтать, а у Сергея под рукой была профессиональная техника (в пятой главе мы подробно расскажем какая), так что проблем не возникло.

Конечно, если бы мы писали пилотный выпуск сейчас, то отнесли бы к разработке плана и сбору фактов куда серьезнее. Возможно, иронии и смеха бы чуть поубавилось, а полезности прибавилось. Но мы не понимали всей серьезности затеи, потому решили начать с того, что умели лучше всего, — с веселой дружеской болтовни о литературе и жизни современного автора.

ГЛАВА 2.

ПОДКАСТЫ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ?

Очень краткая история подкастинга. Почему подкасты — это актуально и интересно. Как сформировать правильное инфополе. Словарик начинающего подкастера.

Термин «подкастинг» (англ. podcasting) возник в результате объединения двух слов: iPod и broadcasting (широкое вещание). Компания Apple к его появлению прямого отношения не имеет: просто британский журналист Бен Хэммерсли в своей статье для The Guardian, рассуждая о новом буме любительского радио, привел в пример именно плеер iPod от Apple, все остальное — удачная игра слов. «Я придумал дрянное предложение, — признается потом Хэммерсли. — Даже не помню, как это произошло». Немногом позже, в том же 2004 году, бывший видежей MTV Адам Карри напишет код программы iPodder, которая позволит автоматически загружать аудиофайлы в плеер по технологии RSS, — и станет первым, кто использовал подкастинг.

В 2005 году слово «подкаст» внесли в Оксфордский словарь в качестве слова года.

МИР ПОДКАСТОВ ЗА РУБЕЖОМ И У НАС

Интересный факт: первое интернет-радио появилось в США в 1993 году. Это было еженедельное шоу-интервью на компьютерную тематику. Записи эфиров распространялись в формате аудиофайлов, которые нужно было скачивать.

Нельзя сказать, что новый формат мгновенно оценили. Поначалу подкасты выпускались немногочисленными заинтересованными людьми и постепенно отправлялись на свалку истории, не будучи способными конкурировать с куда более успешным видео. Все изменилось в 2014-м с выходом Serial — true crime подкаста Сары Кениг, которая в течение года разбиралась в обстоятельствах убийства школьницы Хэ Мин Ли, а затем в лучших детективных традициях рассказала о своем журналистском расследовании в эфире. Serial не только пробудил интерес к подкастам, но и практически с нуля создал для них многомиллионную аудиторию слушателей.

Еще один интересный факт: в СССР концептуальный прообраз подкастинга появился задолго до самого термина и даже до возникновения интернета. Проект «Иллюзия независимого радио» был создан журналистами Галиной Пилипенко и Валерием Посиделовым в 1989 году. Он представлял собой аудиозаписи ростовских андеграундных рок-групп, которые по подписке рассылались по всей стране на аудиокассетах и бобинах и были своеобразным «звуковым приложением» к самиздат-журналу «Ура Бум Бум». Всего было создано четыре выпуска; сейчас это раритетный и очень ценный материал.

История русскоязычных подкастов в привычном нам виде началась в 2005-м. Именно тогда Василий Стрельников открыл первый в России подкаст-хостинг Rpod.

Просуществовав девять лет, проект закрылся в 2014-м после выхода Serial: сравнив статистику прослушиваний русских подкастов с зарубежной, Стрельников заключил: «Русский подкастинг мертв».

Мертв или не мертв, но в настоящее время во всем мире насчитывается около семисот тысяч подкастов. Около трех тысяч из них — сегмент России, и это число продолжает расти.

Однако если в США уже существуют самостоятельные подкаст-студии и отдельные крупные медиа (The Guardian, Forbes, National Geographic) выпускают собственные подкасты в качестве еще одного способа привлечь внимание аудитории, то в нашей стране индустрия только начинает формироваться: статистика неясна, продвижение довольно стихийно, а стабильная монетизация отсутствует вовсе. Всем прекрасно известны подкасты «Медузы» и «Арзамаса»; помимо этого в Рунете существует немало специализированных подкастов от независимых блогеров, но многие тематические ниши остаются незаняты, и это хорошая новость для тех, кто ищет свободу творчества. Тем более что сфера подкастинга сравнительно бюджетна: новичку будет достаточно технических средств, которые и так у каждого под рукой, — смартфона и компьютера с программой обработки звука.

ПОЧЕМУ ПОДКАСТЫ АКТУАЛЬНЫ

В самом общем смысле подкаст — это аудиоблог одного или нескольких людей, а подкастинг — процесс, или, вернее, искусство создания такого блога. Именно в слове «блог» заключается основное отличие подкастов, например, от радио: это очень «теплый» формат, основанный на искреннем интересе слушателей к теме подкаста и личности ведущего. К тому же можно выбрать удобное для себя время прослушивания, поставить выпуск на паузу или перемотать.

В отличие от коротких вирусных видеороликов на «Ютубе» или в «ТикТоке», подкаст подразумевает более глубокое погружение в контент: мы вряд ли случайно услышим где-то в Сети отрывок из того или иного подкаста и решим, что он нам нравится, как это часто происходит с текстами или видео. Постоянные слушатели подкаста — действительно заинтересованные в нем люди, так называемая лояльная аудитория (о которой мы подробно поговорим в седьмой главе, посвященной личному бренду). Между слушателем и подкастером неизбежно устанавливается эмоциональная связь: если подкаст по-настоящему захватывает, то ожидание нового выпуска сравнимо с ожиданием очередной серии любимого телесериала. Восемьдесят процентов аудитории дослушивают выпуски до конца, несмотря на то что их средняя продолжительность от тридцати до шестидесяти минут. Чтобы достичь такого же количества досмотров визуального контента, видео должно быть по-настоящему новаторским!

« По текстам кликают чаще. Но их и закрывают чаще.
Включая подкаст, человек совершает более осознанный
выбор. И часто остается верен этому выбору. »

Лика Кремер (студия подкастов «Либо/Либо»)
для Wonderzine

Еще одним преимуществом подкастов является возможность слушать их, не отрываясь от повседневных занятий: на пробежке, за рулем или в метро, перед сном, вместо сна, во время рутинных дел вроде приготовления еды или мытья посуды — и при этом получать информацию! И нужен для этого всего лишь обычный смартфон с установленным приложением — подкаст-платформой.

Во время карантина подкасты стали еще одним способом почувствовать себя в безопасности и расширить границы мира, чтобы не ощущать полную от него оторванность. Для многих людей они стали настоящим спасением!

«*Будьте собой. Не пытайтесь jump of the backward — перепрыгнуть через себя спиной вперед. Вся прелесть подкаста — когда интересный человек с внутренней глубиной сидит перед микрофоном и может заинтересовать этим слушателей. <...> Просто наслаждайтесь тем, что вы делаете!*»

Василий Стрельников

в подкасте «Либо выйдет, либо нет»

«*Медийная личность — точка отсчета для старта хорошей передачи... Личность с четкой авторской позицией формирует хорошего блогера, журналиста, телеведущего и ведущего подкастов... Найдите в себе то, что вам интересно. Если вы сумеете рассказать об этом ярко и зажигательно, если это будет еще и информативно — может получиться.*»

Максим Спиридонов

(руководитель подкаст-сайта PodFM)

Точно так же как для автора книг важна начитанность, подкастеру полезно быть достаточно «наслушанным», чтобы разбираться в форматах, создавать вокруг себя инфополе, понимать тренды своей индустрии и просто вдохновляться качественными и душевными историями коллег. Мы в «Ковене Дур» слушаем разные подкасты и рекомендуем их друг другу — так гораздо проще не пропустить что-то важное и интересное. (Список рекомендованных нами книжных подкастов вы найдете в девятой главе.)

Во время работы над новой книгой я стала слушать true crime, подкасты-расследования. Информация была нужна мне для сюжета, а формат подкастов создавал ощущение экстремальной близости к происходящему: было неуютно и чертовски страшно, но это именно то, чего я добивалась. Как только я чувствовала, что слишком расслабилась и подозрительно не паникую, достаточно было послушать всего один выпуск, и вот уже свет тускнеет, температура вокруг падает на несколько градусов и хочется эмигрировать с планеты, — отлично, работаем!

«Трасса 161» — нарративный подкаст журнала «Холод» о таксисте-маньяке Дмитрие Лебеде, который на протяжении пяти лет насильствовал и убивал девушек и женщин, однако оставался безнаказанным. Алексей Пономарев и Таисия Бекбулатова съездили в Абакан и поговорили не только с выжившими жертвами, но и со следователями, в разное время занимавшимися этим делом. Вся история рассказана их голосами,

и в этом состоит огромное эмоциональное отличие от текстовой версии материала, которую можно прочесть на сайте «Холода».

«Привет, это Валера» — подкаст студии «Проект» и журналиста Петра Рузаева. Здесь мы слышим голос черного риелтора Валерия Зильберварга, одного из самых кровавых убийц 1990-х. Несмотря на совершенные преступления, Зильберварг отделался ничтожным сроком заключения и вышел на свободу. С помощью записей телефонных разговоров Петр Рузаев рассказывает свою историю поисков убийцы, которая заканчивается личной встречей. >>

Саша Степанова

Слушать подкасты я начала значительно позже, чем записывать наш. Это не слишком правильная стратегия. К счастью, в нашей команде есть куда более подкованные в данном вопросе участники. Сейчас я стараюсь быть в курсе основных трендов, слушаю подкасты коллег и уже выбрала пару любимчиков. Мне нравится, когда подкаст рассказывает о том, что меня увлекает, расширяет мои горизонты и максимально похож на дружескую беседу.

С большим интересом я слушаю «Книжный базар» Галины Юзефович и Насти Завозовой. Они наши старшие товарищи, их книжный кругозор настолько широкий, что каждый выпуск я конспектирую в заметки, составляю списки книг, а иногда спорю с ведущими, — хорошо, что при этом меня никто не слышит.

Кроме книг я люблю сериалы, так что подкаст «В предыдущих сериях» от «Кинопоиска» — мой фаворит. Ведущие очень эмоционально обсуждают топовые сериалы, подмечают все

отсылки и неожиданные повороты, влюбляются в героев, ждут новые сезоны, и я вместе с ними.

Особое место в моем сердце занимает нарративный подкаст «Жизнь человека»: это совместный проект портала «Такие дела» и врача-онколога Андрея Павленко, который честно и открыто делился собственной историей борьбы с раком желудка. К сожалению, в январе 2020-го Андрей умер, но его вклад в развитие лечения от онкологии и просвещения людей, которые ничего не знают про рак, но боятся его, невозможно переоценить.

Словом, подкасты для меня — это самая живая эмпатия из возможных. Радуюсь, что они появились в моей жизни. >>

Ольга Птицева

Я мало что знала о подкастах вплоть до записи самого первого выпуска «Ковена Дур». И даже после мне понадобилось какое-то время, чтобы разобраться в жанровом разнообразии и найти подкасты себе по душе, но формат мне однозначно понравился.

Теперь я слушаю выпуски любимых проектов по утрам, пока готовлю себе завтрак, — это гораздо продуктивнее, чем листать ленты соцсетей или залипать на «Ютубе». Никакого бездумного скроллинга, есть время остановиться и обдумать информацию, легко отбраковать лишнее и бесполезное из подборки.

С подкаста «Розенталь и Гильденстерн» начинать день особенно приятно. Это научно-популярный подкаст о русском языке и лингвистике от интернет-издания «Медуза». Но пусть описание, отдающее школьной программой, не вводит вас в заблуждение. Ведущие проекта Владимир Пахомов и Александр Садиков так живо и интересно обсуждают особенности изменений языка, ошибки, которые нас раздражают, новые и хорошо забытые старые слова и правила, что лично я не могу нажать на паузу. А позиция ведущих относительно того, что язык невозможно испортить, их лояльность по отношению к разговорной речи меня восхищают.

Так же как финансового, экономического и правового образования, мне не хватает подкастов на эту тему. Но один — про деньги и про то, как правильно их тратить, — я смело могу посоветовать. Это подкаст Саши Поливанова и Ильи Красильщика «Деньги пришли». И особенно ценен он тем, что в каждом выпуске разнообразным опытом делятся реальные люди. Здесь можно послушать о том, как копить, продавать и покупать недвижимость, путешествовать, открывать

рестораны и играть на бирже. У героев выпусков достаточно и достижений, и неудач, о которых они честно рассказывают.

Для меня мир — одновременно и удивительная головоломка, в процессе решения которой можно открыть парочку внутренних вселенных, и бесконечный источник волнений. Иногда он движется так быстро, что однозадачные созерцатели вроде меня ощущают себя лодками во время шторма. Справиться с тревожностью помогают психотерапия, общение с друзьями и подкасты. В данном случае я говорю об одном конкретном, под названием «НОРМ». Его ведущие Даша Черкудинова и Настя Курганская обсуждают, как меняется мир и все самое важное в нем, то есть буквально все на свете. Я нашла выпуски, посвященные эмпатии, эзотерике, конфликтам с родителями, дружбе, покупке жилья, этичному потреблению, активистам, страху смерти, приютам для животных. При таком широком разбросе тем ведущим удастся углубиться в каждую и сделать это максимально бережно. Их подкаст смешит, заставляет рефлексировать и убеждает меня в том, что носить в себе океан противоречивых эмоций — совершенно нормально. >>

Женя Спашенко

ЗАДАНИЕ

Запишите подкасты, которые вы уже слушаете и полюбили, и те, которые только планируете послушать, чтобы точно это сделать! Отметьте фишки каждого подкаста, которые стоит взять на заметку.

Мои любимые подкасты:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Что взять на заметку:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Подкасты, которые я хочу послушать:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ну что, мы убедили вас попробовать? Тогда, прежде чем мы приступим к делу, держите список терминов, оперируя которыми вам будет гораздо проще запустить собственный проект.

Подкаст — отдельный выпуск или регулярная серия выпусков, опубликованные на подкаст-платформе с возможностью прослушивания по подписке (платно или бесплатно).

Подкастер — человек, который записывает и выкладывает такие выпуски.

Подкастинг — весь процесс создания подкаста.

Подкаст-хостинг — сервер, на который загружается файл с подкастом, описанием и обложкой, чтобы уже оттуда попасть на все подкаст-платформы мира. Там же можно посмотреть суммарную статистику прослушиваний. Самые популярные хостинги: Anchor, Libsyn, Simplecast. Функцию заливки и прослушивания подкастов поддерживают «Ютуб» и «ВКонтакте». «Ковен Дур» пользуется хостингом PodBean.

Подкаст-платформа — приложение для прослушивания подкастов. У пользователей iOS, iPadOS и macOS есть предустановленная подкаст-платформа Apple Podcasts. Система Android поддерживает «Google Подкасты». Кроме этого существуют приложения Castbox, Spotify, SoundCloud, уникальные подкасты на «Яндекс.Музыке». Подкаст-платформы предоставляют

возможность подписки, уведомлений о новых выпусках, скачивания для офлайн-прослушивания, ускоренного воспроизведения и так далее.

Джингл — звуковое сопровождение, которое звучит в начале и в конце каждого выпуска. Хорошо, когда джингл уникален и ассоциируется только с вашим подкастом, — для этого он должен быть написан вами или для вас по заказу. Если такой возможности пока нет, на помощь придут подсейфы.

Подсейф — музыка со свободной лицензией, которую, в отличие от коммерческой, можно использовать в подкастах без нарушения авторских прав. Подсейфы можно найти на сайтах: Creative Common Music, Freesound, Free Music Archive, Incompetech.

Блуперы — забавные моменты и неудачные дубли, которые могут звучать в конце выпуска (как, например, в подкасте «Сперва роди»).

Шоуноты — описания выпусков, включающие в себя тему, краткое содержание, важные ссылки и контакты. Здесь же иногда можно найти таймкоды — временные интервалы, соответствующие тому или иному обсуждению и облегчающие поиск по контенту.

Трейлер (тизер) — короткий рекламный аудиоролик, который кратко демонстрирует тематику подкаста и ее реализацию. Это может быть нарезка интригующих, смешных, ярких цитат или рассказ о том, что ждет слушателей в выпусках. Выкладывается перед первым выпуском.

RSS — ссылка, которая транслирует регулярные обновления подкаст-хостинга на выбранные подкаст-платформы.

Поначалу все это может показаться китайской грамотой, однако не переживайте: дальше мы расскажем о каждом из процессов подробнее и составим алгоритм ваших действий.