

ВЗРЫВНОЙ ПОДКАСТ

КАК СОЗДАТЬ
УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
от идеи до первого миллиона

Кристен Майнцер

**Автор, ведущая и продюсер подкастов
с аудиторией больше 3 000 000 человек**

БОМБОРА™

Москва 2020

УДК 004.738.5
ББК 32.971.353
М14

Kristen Meinzer
SO YOU WANT TO START A PODCAST:
FINDING YOUR VOICE, TELLING YOUR STORY,
AND BUILDING A COMMUNITY THAT WILL LISTEN
SO YOU WANT TO START A PODCAST.
Copyright © 2019 by Kristen Meinzer

Майнцер, Кристен.

М14 Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона / Кристен Майнцер ; [перевод с английского А. Щербиной]. — Москва : Эксмо, 2020. — 224 с. — (Мастер сцены).

ISBN 978-5-04-109556-7

Подкаст — это новая форма самовыражения.

Вы держите в руках умное, веселое и продуманное пошаговое руководство для тех, кто хочет заниматься подкастингом, но не знает, с чего начать. Вся информация в книге поделена на 7 важных шагов: от поиска вдохновения и продумывания сценария выпусков до создания собственного сообщества в соцсетях и выстраивания личного бренда. Важно, что книга отвечает не только на все часто возникающие вопросы новичков, но и на те, о которых поначалу никто даже не задумывается:

- как найти свою нишу,
- как понять, что нравится и не нравится вашей аудитории,
- как составить вступительные слова для ведущего и определиться с форматом,
- как общаться не только с гостями, но и со слушателями,
- как продвигать свой подкаст и монетизировать его.

Кристен Майнцер — опытный подкастер, продюсер и бывший руководитель направления нон-фикшен литературы в Panoply, дочерней компании интернет-издания Slate. Ее проект By the Book Podcast неоднократно попадал в топовые списки СМИ. Он входит в десятку лучших подкастов по версии National Public Radio и в ТОП-21 по версии BuzzFeed. Совокупная аудитория ее проектов превышает 3 млн слушателей. Работу Кристен отметили такие издания, как Time, The Washington Post, Bust, BuzzFeed, The Evening Standard, Real Simple, Indiewire и десятки других.

УДК 004.738.5
ББК 32.971.353

ISBN 978-5-04-109556-7

© Щербина Алёна, перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО Издательство «Эксмо», 2020

ДИНУ

Ты хорош во всем, что делаешь,
поэтому, когда ты рядом,
я уверена во всем, что делаю я.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение 9

Часть I. ПРИДУМАЙТЕ ЕГО

1. Поймите, зачем вы хотите запустить подкаст 19
2. Поймите, для кого ваше шоу 25
3. Решите, о чем ваше шоу 30
4. Ищите вдохновение в правильных местах 35
5. Будьте честны в том, сколько любви нужно отдать 40

Часть II. НАПИШИТЕ ЕГО

6. Придумайте формат 45
7. Создайте структуру 51
8. Сфокусируйтесь на вступлении 57
9. Подготовка к написанию сценария 60
10. Дайте вашему шоу сильное название 67

Часть III. ПРОВЕДИТЕ ЕГО

11. Люди должны быть разными 71
12. Станьте профессиональным ведущим 76

СОДЕРЖАНИЕ

13. Возьмите соведущего	82
14. Станьте идеальным соведущим	86
15. Справляемся с конфликтами	89

ЧАСТЬ IV. ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

16. Заполучите любого гостя, какого хотите	95
17. Подготовьте себя и ваших гостей к шоу	104
18. Классное интервью. Как это?	108
19. Наймите продюсера	112
20. Сила обратной связи	118

ЧАСТЬ V. СОЗДАЙТЕ ЕГО

21. Узнайте, какое оборудование вам понадобится	125
22. Общайтесь со своими гостями	129
23. Будьте первоклассным редактором	133
24. Узнайте, как использовать музыку, видеоклипы и многое другое	140
25. Сколько по времени должно длиться шоу	144
26. Узнайте, что нравится слушателям	147
27. Узнайте, что слушатели ненавидят	150

ЧАСТЬ VI. РАСПРОСТРАНИТЕ ЕГО

28. Разработайте график выпуска	155
29. Сделайте привлекательную обложку	159
30. Мастерство сочинения заголовков и синопсисов	162
31. Распространяйте свой подкаст	164
32. Подумайте о монетизации	172

Часть VII. ВЫРАСТИТЕ ЕГО

33. Приоритетность продвижения	179
34. Построение сообщества	182
35. Получите возможность быть услышанным	192
36. Давайте крутые интервью	199
37. Примите свою личность подкастера	204
Заключительные мысли: вы можете все!	208
Благодарности	212
Об авторе	216

В В Е Д Е Н И Е

Привет, прекрасные создания. Да-да, я говорю с тем, кто только что открыл эту книгу. Я хочу сказать вам то, что вы должны знать, но, вероятно, слышите достаточно редко: я верю в вас. Я верю, что у вас есть замечательные истории, которые люди хотят услышать. Я верю, что вы особенные. Никогда не позволяйте людям говорить вам обратное.

Конечно, здесь вопрос не в том, прекрасны ли вы (а это так), а в том, хотите ли вы делиться своим великолепием в подкастах. И это первая причина, по которой я здесь, — помочь вам понять это. Вторая причина — помочь вам превратить подкаст в реальность, если подкастинг — это то, что действительно близко вашему сердцу.

Теперь вы можете сказать: «Конечно, я хочу начать подкаст! Вот почему я купил эту книгу! Почему ты ставишь под сомнение мои намерения?»

А вот почему, дорогие читатели: потому что создание подкаста может быть трудным. И вы можете быть сбиты

с толку. Вы можете начать удивляться временам, когда вы думали, что идея начать подкаст – хорошая. Я хочу, чтобы вы знали не только о радостях, которые ждут вас впереди, но и о работе, которую нужно проделать, чтобы эти радости материализовались. Чтобы у вас все получилось лучше, чем у меня. Чтобы вы знали, что я и другие готовы помочь вам.

Предупреждаю: я задам вам несколько сложных вопросов, которые каждый подкастер должен, как мне кажется, задать самому себе прежде, чем сделать лучшее, на что они способны. Для ответа на эти вопросы вам придется покопаться в себе. И я ожидаю, что вы проделаете серьезную работу.

И независимо от того, удастся вам создать следующий Serial¹ или это будет крошечный проект для семьи и ближайших друзей, я хочу, чтобы вы помнили: вы прекрасны.

Почему я? (Или почему я имею право давать советы?)

Вы можете задаваться вопросом: да кто она такая, чтобы одновременно говорить мне, что я великолепен и предупредить о трудностях? Что ей известно обо мне и, вообще, что она знает о подкастинге?

¹ Serial – детективный подкаст журналистки Сары Кениг. Считается самым популярным подкастом в истории жанра. – *Здесь и далее прим. пер.*

Прежде всего, я — ведущая подкастов. За последние десять лет я провела три успешных подкаста, аудитория которых превысила десять миллионов человек. Первый — *Movie Date* — был запущен нью-йоркским радио WNYC (они же запустили *Radiolab*¹ и *Death, Sex and Money*²) и шел в течение шести лет. Подкаст имел довольно скромную репутацию, но отличался внушительным списком гостей, включая Скарлетт Йоханссон, Джоан Риверс, Кристину Хендрикс, Джеймса Франко, Клайва Оуэна, Тараджи П. Хенсона и множество других известных актеров, режиссеров и сценаристов. Каждую неделю я и мой любимый соведущий Рейфер Гузман брали интервью у звезд, обсуждали новые фильмы, разговаривали со слушателями на тему кинематографа и проводили то, что мы называли «Кинотерапией» (когда слушатели рассказывали нам о своих проблемах, а мы прописывали им фильмы, просмотр которых поможет им преодолеть трудности).

Мои следующие два проекта были запущены на *Panoply*³ (платформа, подарившая нам *Revisionist History* — подкаст канадского журналиста Малкольма Гладуэлла, *You Must Remember This* от историка Карины Лонгворт и *Harrier* с писательницей Гретхен Рубин).

Первый из них — *When Meghan Met Harry: A Royal Weddingcast* был непродолжительным в силу его тематики.

¹ *Radiolab* — подкаст, где посредством музыки и звуков ведущие Джед Абамрад и Роберт Крулвич объясняют различные явления.

² *Death, Sex and Money* — подкаст с ведущей Анной Сейл, посвященный обсуждению важных тем, на которые люди стесняются говорить.

³ Это старое название. Сейчас компания называется *Megaphone*.

Он представлял собой обратный отсчет до королевской свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл – эдакий праздник любви длиной в полгода. Каждую неделю мы с моим приятелем Джеймсом Барром обсуждали последние новости, брали интервью у экспертов, объясняли смысл различных королевских традиций и делали прогнозы на этот знаменательный день. Шоу получило международное признание, включая внимание телеканалов BBC, CBC, TLC и NBC. Журнал Time включил наш аудиоблог в ТОП-50 подкастов, а Cosmopolitan – в ТОП-40 плюс ко всему о нас писали в десятке других печатных изданий. Шоу даже транслировалось на борту компании British Airways в мае 2018 года.

И второе шоу, которое я люблю и продолжаю вести с моей дорогой подругой Джолентой Гринберг, – *By the Book*. (досл. «По книге». – *Прим. пер.*) Наполовину реалити-шоу, наполовину подкаст по самопомощи, этот проект, на мой взгляд, изменил жанр подкастов, и сейчас насчитывает уже более пяти сезонов. В каждом выпуске мы с Джолентой выбираем книгу, «меняющую жизнь к лучшему», и живем в течение двух недель по инструкциям, данным в ней, и выясняем, работают ли эти рекомендации. Для чистоты эксперимента мы едим то, что нам велят, одеваемся так, как нам советуют, меняем свой режим сна, лексику и даже сексуальную жизнь. И как в любом реалити-шоу, мы записываем себя повсюду – дома, на работе, с нашими мужьями и друзьями, когда нам хорошо и когда плохо тоже. Шоу *By the Book* неоднократно попадало в списки «лучших» – оно вошло в девятку лучших по версии NPR

(National Public Radio – Национальное общественное радио¹), в ТОП-21, по версии BuzzFeed, обсуждался «Клубом любителей подкастов» в New York Times, и почти еженедельно освещается в СМИ.

И хотя меня знают как ведущую подкастов, я еще их продюсирую. Я выпускала ежедневные национальные новостные шоу в прямом эфире. В моем «послужном списке» – подкасты о еде, предпринимательстве, музыке, воспитании детей и психическом здоровье. Я работала на отмеченных наградами шоу с известными ведущими, записывала подкасты для известных брендов, и даже помогала создавать аудиопроекты с маленькими детьми. Happier с Гретхен Рубин, Happier in Hollywood, Girlboss Radio, The Sporkful, Food52’s Burnt Toast, Spawned с Кристен и Лиз, Side Hustle School, Quiet: The Power of Introverts со Сюзан Кейн, Little Gold Men от Vanity Fair, Soundcheck, Inc. Uncensored и Real Simple Podcasts – вот далеко не полный перечень подкастов, автором которых я являюсь.

Для некоторых из этих проектов я делала гораздо больше, чем просто писала сценарии, приглашала гостей и наставляла ведущих – я принимала участие в создании концепции шоу. Развитие программ – вот чем я занималась на телеканале CBS до того, как пришла в аудиофор-

¹ Национальное Общественное Радио – крупнейшая некоммерческая организация, собирающая и распространяющая новости 797 радиостанций США. Финансируется за счет пожертвований слушателей (юридических и физических лиц).

мат. Кстати, сегодня я продолжаю это делать для клиентов на контрактной основе.

За пределами студии я вела занятия по аудиопроизводству в таких знаменитых местах, как Колумбийский университет, Бруклинский колледж, Высшая школа журналистики Крейга Ньюмарка при Городском университете Нью-Йорка и колледж Хантера. Я была постоянным докладчиком в Бруклинском историческом обществе, где участвовала в обсуждениях истории и поп-культуры. Я выступала в качестве комментатора на BBC, CBC, Vox, Australian Broadcasting Corp., Radio New Zealand, нескольких подкастах Slate, нескольких программах WNYC и десятках других шоу и мероприятий, как больших, так и малых. Примерно раз в месяц меня приглашают как спикера на конференции, в том числе саммит создателей BlogHer, движение подкастов IAB Podcast Upfront, Werk It и On Air Fest, посещаемость которых от нескольких сотен до многих тысяч человек.

Кроме того, каждую неделю более 14 миллионов человек слушают All Things Considered – шоу, в котором я не раз появлялась. Два миллиона человек слушали меня на WNYC каждую пятницу в течение шести лет, когда я была постоянным участником их эфиров. Многие смотрели трехчасовые документальные фильмы о королевской свадьбе на телеканале TLC, в которых я приняла участие в мае 2018 года. А поклонники Гретхен Рубин знают меня как ее бывшего продюсера и гостя шоу.

Я квалифицированный специалист. И что еще более важно: я здесь, чтобы помочь вам.

Чем является и чем не является эта книга

Друзья, я искренне надеюсь, что эта книга будет не просто путеводителем по подкастингу, а ключом к мотивации. Я хочу помочь вам найти свое звучание. Подтолкнуть вас к мысли, что именно ваша история важна и нужна другим. И, конечно, я хочу подсказать, как найти единомышленников, которые будут направлять вас на верный путь в минуты сомнений.

Помимо наставлений, слов поддержки и любви, эта книга еще и о сложных вещах: идее, поиске своего направления, структуре, способах *рассказывания* историй, словом – обо всем, что в совокупности называется *успешным подкастом*. Я говорю об искусстве. Я говорю об искренности. Я говорю о ремесле. Я говорю о том, чего вы не найдете в большинстве справочников, блогов и инструкций.

Откровенно говоря, я хочу, чтобы эта книга стала для вас опорой в реализации собственного проекта. Это немного из того, что вы заслуживаете.

Теперь, когда я рассказала, что есть в этой книге, я должна сообщить о том, чего в ней нет. Это не техническое руководство, поэтому:

💡 В этой книге я не буду сравнивать и противопоставлять все самые последние и лучшие подкастинговые штуковины и гаджеты. Да, я расскажу об оборудовании, которое, на мой взгляд, необходимо (его не так