从零开始做播客: 创造网红主播

作者: 【美】奥兰多·里奥斯

版权信息

COPYRIGHT

书名: 从零开始做播客: 创造网红主播

作者:【美】奥兰多·里奥斯 出版社:上海译文出版社 出版时间:2018年12月 ISBN:9787532779581

本书由上海译文出版社授权得到APP电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

交流最大的问题在于,

我们不是为了理解而倾听,

我们是为了回应而倾听。

译序

由于在参与《大可瞎聊》播客制作的原因,我们在亚马逊上购买并阅读了《从零开始做播客》这本书。

作为播客行业的新人主播,我们独自摸索了很长一段时间,直到遇到了这本播客行业的工具书。它帮助 我们梳理了整个业务流程,从硬件选择、软件选择、音频剪辑,最后到音频发布。

由于这本书当时只有英文版,没有中文版,所以我们在阅读的过程中做了很多中文翻译和笔记。另外,目前中国国内的播客行业正在逐渐崛起,越来越多的独立播客品牌在不断出现。因此,我们想把这本书翻译成中文以帮助更多的小伙伴绕开那些磕绊,制作出更高质量的播客节目。

《从零开始做播客》共有七个部分,若有任何想法,欢迎随时评论及留言沟通,希望得到您的反馈。如 果您有更深入的话题想要探讨,也可以发送私信给我们。

邵佳琪

2018.6

前言

播客已成为新媒体领域的大玩家。实际上,到写本书之前,**几乎每三个美国人中就有一个曾经听过播客。**在过去听起来像天方夜谭,播客现在是一个相当有利可图的平台,是广播行业直接的竞争对手。2015年有超过30亿下载量!

播客最好的一点是,任何人都可以参与。不需许可证,不需要学位,也不需要银行账户就能拥有自己的节目。只要有想法和决心,每个人都可以与全世界分享自己的思想和艺术。如果听众给力,以播客谋生也能过得很不错!

想做一档自己的节目,这个想法可能有点吓人。什么设备最好?怎么让自己听起来像一个专业主持人?怎么把我的节目放在iTunes上?这些都是常见问题。好消息是,播客相对容易上手。有一点方向,再配合一点练习,你可以在一周内做出播客。

在《从零开始做播客》一书中,我将帮助你尽快和尽可能低成本地开始。拥有超过300小时的播客录制经验,同时作为iTunes上几档最受欢迎节目的主播,我积累了很多迫不及待想分享的经验。

你将学习到如何根据不同的预算采购到最好的设备、哪些软件录音最理想、一些制作节目方面的建议,还有一些我用过的、令人感到愉悦、让节目听起来清爽的后期剪辑技术。简而言之,我们将帮助你把节目发布到iTunes和Stitcher—最好的两大播客平台。

让我们开始吧。

第一章 开始筹划

如果你是充满创造力的企业家类型的人,可能会不遗余力地让自己的播客节目快速发展并不断扩大影响。你可能已经开始考虑赞助商,想像粉丝在听过播客节目后的赞美,抑或是和乔·罗根[1]一起荣登热门播客排行榜。

能有这样的驱动是件好事,这将会最终引领着你走向成功,但在入坑之前,还是有些事情需要搞明白。 开始之后,你需要制订计划并执行下去,你得确保你的投资没有浪费在不应该花的地方,你需要在节目 一开始想通想好如何做下去。想想有多少电视试播节目因为主题或者质量不过关流产了。让人眼前一亮的机会只有一次,你必须好好把握。

投入

如果你对播客是认真的,某些程度上需要进行投入。如果你在看这本书,就说明你至少打算努力做好。这很赞,但我们仍然需要诚实面对自己。

我们都知道有那么一种人会脑袋一拍想学吉他,马上就出门买把莱斯·保罗[2]吉他,哪怕他还没学过E和弦。不要成为这样的人。相反,你同样不愿意把钱浪费在一把便宜的吉他上,以至于一个月就厌倦了。

最关键的是找到一种舒服的中间状态。

毫无疑问的是,拾音(录音)设备将会成为你这次探索的最大投入。在你的播客生涯中主持几乎不用花费,市场推广也可以依托社交网络,近乎免费。可能还会有一些营销方面的投入,但我建议你首先投入资金到设备上。

下一页是一些设备的列举(假设你已经有一台像样的电脑),以及它们在本书写成时的价格。你会发现在较好和最好之间存在着巨大差距。还记得我之前举过的一个例子吗?一位在学会E和弦之前就买了莱斯·保罗吉他的"音乐家",莱斯·保罗就是最好的。如果你是一名经验老到的制作人,节目一年有上百万次的下载,或者已经是富有的超级明星,你应该只买最好的,但我想有必要列举一下,让你感受"单反穷三代,播客毁一生"的疯狂程度。

「一般150美元

- ·质量不错的多向型USB麦克风
- ·免费录音软件
- ·每月250 MB的虚拟主机资源(+15美元/月)

适用于节目每周一次,每次不超过一个小时,主播一个人,或最多一位嘉宾。

「优良400美元

- ·三支动圈式麦克风[3]
- ·三条音频线
- ·三个桌面支架
- ·USB混音器
- ·免费录音软件

- ·400 MB每月虚拟主机资源(+20美元/月)
- ·专业后期编辑软件订阅服务(+15美元/月)

适用于每期节目一个小时或更长,每周至少一次,长期两位嘉宾以上。

「顶级2000美元

- ·四支顶级有线心形型动圈式麦克风
- ·四条音频线
- ·四个桌面支架

综上所述,建议在一个相对合理的价格区间内选择你的录音设备,而不至于让你的经济状况陷入困境, 或花光积蓄,毕竟这些投入很可能永远没有回报。

我个人认为,以上所有的选择都可以制作出质量精良的作品,包括普通装备。如我之前提到的,关键在于对自己诚实,你在哪里,你要去哪里。大多数人自己一个人开始做,有时候会请一位嘉宾。普通装备完全够用了。

你可能会注意到,存储资源需要额外付费。实际上,你甚至可以用每月5美元的资源启动你的节目。这取决于你每个月做多少次播客,每一期播客有多长。比如iTunes和Stitcher这样的平台不收取任何节目入口费用,但是需要购买存储资源。

上面的设备组合套装中,还包括专业后期编辑软件订阅服务费。有些软件可以一次性购买,但是我用的软件需要少许服务费。高级软件能帮你降低噪音,混合其他音频,制成高质量、最佳大小的MP3。如果用的是Mac,很幸运,因为库乐队[4]可以帮你变戏法。

无论如何选择,确保是最适合自己的。当我们讲到设备一章时,我将列出各种选择,所有这些都是 ITunes和Stitcher上最受欢迎的节目在使用的。**当然,内容是最重要的,但它需要以悦耳的方式呈现。**

形式

如果你想吸引观众,节目的形式就要锁定好。想想你最喜欢的电视或广播节目。**你需要明确新一季什么时候播出,需要多少时间投入,以及每个节目的大体风格。**

听众一旦决定来听你的节目,对于他们而言是一个重大的承诺,他们订阅节目并且按时收听,近乎缔结一场婚姻关系。

类别

第一件事就是决定你的节目属于什么类别。你会想要谈论新闻热点话题吗?抑或是做一档运动健身节目?又或者你想发挥自己的喜剧天赋?无论你的节目风格如何,都需要确定一个类别,并从头至尾贯彻。如果你的节目之后产生变化,你可以以后再改变类别。但是为了一切顺利进行,请先选一个。分类可以让听众找到你,取得更好的排名,并有助于统一节目风格。

时长

先想好每期节目时长。访谈确实让节目质量更上一层楼,但你需要时刻掌控全场。**记住,听众越能预测他们的时间投入,他们就越有可能听完。**

我听过15分钟的节目,我也听过3个多小时的节目。每一期节目应该多长时间没有标准答案,但尽量做到每期一致。

计划

获得排名和留住听众的至关重要的因素之一,是有专业的节目时间表。在iTunes排行榜上,我可以直接看到某一天某一时间发布的新内容。如果你在某一段时间里发布的内容比别人多,不管内容怎么样,都可以上榜。

作为播客听众,假如知道最喜欢的播客节目每周一早上9点会更新,都会翘首以盼。即使没有及时收听 周一更新的节目,在下期节目更新之前,你也将知道自己有整整一周时间补上。

遵循这一逻辑,设定一个固定的发布时间表,对于排名和听众都是好事。

[1] 乔·罗根(Joe Rogan): 一名美国喜剧演员,也曾是格斗类体育运动解说,2009年开始做播客节目,在2015年10月,他的播客节目被下载了1600万次,成为世界上最流行的播客之一。

[2] 莱斯·保罗(Les Paul): 美国音乐家及发明家,以在吉他方面的精湛技巧而著称,他对电吉他突破性的革新彻底影响了流行音乐。

[3] 动圈式麦克风(Dynamic Microphone): 动圈话筒利用振膜、音圈和磁铁捕获声音。振膜后端与包围在磁场中的音圈相连。振膜拾取的声音使磁场中的音圈发生振动,就产生感应电流。

[4] 库乐队(Garage Band): 一款由苹果电脑编写的数码音乐创作软件,是Macintosh电脑上的应用程序套装iLife的一部分。

第二章 如何选用设备和软件

如我在本书"投入"一节中所提到的,设备将是在起初阶段最为昂贵的支出。不过请记住我早前所说的,在不知道设备与设备之间区别的时候,没必要直接购买顶尖设备,除非你已有大量的粉丝或者你是名人。所以,挑选设备时放聪明点,实事求是吧。

从这一点看,做好设备需求会增加的准备也未必是不好的。作为播客制作人,我经历过的最糟糕的情况 是,没有想到来了那么多嘉宾,结果设备不够用,或者设备达不到意料之外的大场景的要求。

麦克风

讨论是播客录制过程中最重要的一个环节了。麦克风则是用来捕捉声音的设备,如果把笔记本上的自带 麦克风用更好的话筒设备替代,你的录音质量会提升许多。**如果不得不为你的播客分配一些预算,** 你可以考虑将大部分投入在录音设备上。我们得稍微了解一些有关麦克风的知识,然后我会给出我 的建议。

麦克风类型

麦克风在播客领域主要会用到两种类型,分别是动圈式麦克风和电容式麦克风。

在几乎所有的现场录音设置中,我们都使用动圈式麦克风。这类麦克风相对便宜,由于结构牢固、稳定,通常比较耐用。你可能在乐队表演、脱口秀演出等现场看到过他们正在使用动圈式麦克风。当然,他们在录音棚里也会使用动圈乐器麦克风。其中,最为畅销的人声动圈式麦克风则是舒尔SM58。

动圈式麦克风唯一的缺点,可能就是需要话筒前置放大器[1],而不是用幻象电源[2]。当然,如果你打算使用我推荐的非USB动圈式麦克风,你无论如何都会需要调音台来提高增益[3]效果。

电容式麦克风[4]通常用于录音棚中的人声、和弦以及非放大乐器。电容式麦克风拥有更加清澈透亮的声音,而且比动圈式麦克风更加灵敏。无疑,电容式麦克风不得不接入调音台,还需要使用幻象电源。

比较这两种类型的麦克风,个人还是比较推荐动圈式麦克风。虽然电容式麦克风能很好地拾取你的声音 甚至堪称完美,但它同时也能把环境声音和细微的噪音等录进音频文件。在大部分场景中,动圈式麦克 风由于其灵敏度基本上只会将话筒前的声音录制到音频文件,最终我们能录制出较为干净的且没有背景 噪音的音频文件。如果你没有超级隔音的制作棚,用动圈式麦克风可以给你节省大量音频编辑的时间。

麦克风指向类型

通常来说,每款麦克风拾音模式共有三种指向类型,分别是:全方向型、心形型、双向型。话筒的拾音模式是指麦克风在各个方向或角度上对声音的灵敏度。

我们经常会使用类似舒尔SM58这样单指向型麦克风,也称之为心形型麦克风。这类心形型麦克风前端灵敏度最强,后端灵敏度最弱。如果你打算为每一位嘉宾配备麦克风的话,心形型麦克风则是最佳选择。

接着我们来介绍一下双向型麦克风。你可能猜测双向型麦克风就是两个方向录制声音。你猜的没错,双向型麦克风可接收来自麦克风前方和后方的声音。如果你们这档播客是二人组合,那么只要一款双向型麦克风就够用了。你们俩面对面后,把麦克风放在你们中间开启录音即可。

最后,我们来介绍全方向型麦克风,其实其没有任何指向性,能拾取到来自不同角度的声音,常常用于合唱团。如果你在只有一个麦克风且无法给每位嘉宾都设置一台麦克风的情况下,你就可以选择全方向

型麦克风。你可以把麦克风放在桌子中间,大家都围着它。由于声音在广阔的范围内录制,你可能无法录制到每位嘉宾极其清晰的声音,但是它绝对可以帮助你录制出精彩的播客节目。

推荐设备

为了更加简化入门过程,我们只推荐三款录音设备。当然还有更多顶尖设备是可以用来录制播客,但是设备越好也意味着价格越高。目前来看大部分人都不需要极其顶尖的设备,我们可以根据人数以及预算来选择合适的录音设备。

[Blue Yeti

这将是我要推荐的唯一一款USB麦克风。USB麦克风的好处是你不需要独立声卡,同时自带增益控制,而且基本大多数兼容PC、Mac等各类电脑,而且仅仅这一款麦克风就能搞定大部分录音情景。当然USB麦克风也是有缺点的,当你想再增添一款USB麦克风的时候可能会被USB口数量、内存等硬件条件局限。

但Blue Yeti则是一款不仅看起来很酷且性价比极高的USB麦克风。这款麦克风非常多才多艺,不仅能提供上文所提到的单指向型(心形型),还有双向型、全方向型,甚至可以录制立体声。

如果你计划的这档播客就你一位主播,且最多只有一位不固定的嘉宾,而你又想节约费用,那么这款 USB麦克风非常适合你。

·价格:

大约100美元(价格因颜色、款式不同)

·类型:

既是动圈式麦克风,也是电容式麦克风

·指向性:

单指向型、双向型、全方向型+立体式

·隐形成本:

可能需要防喷罩

GLS[5] Audio ES-58

你应该听我提过两次舒尔SM58这款产品了。毫无疑问,舒尔SM58是全球最流行的麦克风。不过我也有个小贴士要告诉你,有一家叫做GLS的公司完美复刻了舒尔SM58,同时只需一半的价格。通常来说,我不会推荐仿冒品这类产品,但是GLS Audio ES—58是一款名正言顺的设备。这些年来我也购买了好几个GLS的麦克风,一直使用至今,有时候甚至有些滥用,但是音质依然很好。

严格来说,这是一款单指向型(心形型)麦克风,采用XLR接口[6],需要搭配独立声卡或调音台。

如果播客节目除了你一位主播以外,还有一位常驻嘉宾且希望每个人都有自己的麦克风录制出清晰的声音,那么,这款麦克风将节约不少花费,但你可能需要一款带有可以对XLR接口进行增益的调音台,这样便于你或者嘉宾调整自己的录制音量。

·价格:

30美元

这款麦克风可能是麦克风界的王者,当然也是广播界使用最广泛的麦克风之一。目前在非常专业的录音、脱口秀节目中,都会看到舒尔SM7B麦克风的身影。
SM7B是一款可选择频率响应的心形型话筒,可在近距离录音室和人声应用中表现饱满柔和的音质,同时屏蔽电磁噪音。SM7B的音质柔和饱满,是近距离语音应用的理想之选。和GLS ES-58相同,你需要调音台和XLR电缆用于声音的放大与增益。
这个麦克风的唯一缺点可能是价格了,如果是个人播客的话,这将是一笔非常昂贵的费用。如果你有嘉宾共同录制节目,我希望你有足够的信用卡额度为每一位嘉宾配置该款设备。好消息是,据我所知,就质量而言,没有比它更好的了。就是它了。
作为主持人,应该将最好的声音呈现在播客节目中。你可以自己使用舒尔SM7B,而嘉宾使用GLS ES—58,两种麦克风可以接在同一个调音台上。
·价格:
350美元
·类型:
动圈
·指向性·
单指向型
·隐形成本:
可能需要麦克风支架、XLR电缆
调音台
如果你不使用USB麦克风,你将可能需要XLR接口输入增益。有一个调音台不仅仅只是投入,调音台的混音功能可以让你单独设置每个麦克风的电平[7]。
如果你有多个嘉宾,毫无疑问,有人可能发言的时候声音比较响亮。那么调音台在这个时候就能将多个嘉宾的声音电平保持在相对平衡的音量。为了让听众感觉舒适,你可能还需要一台监听器不断调整音量来保持平衡。
在购买一台全新的调音台之前,你可能需要弄清楚几件事情。

·第一,你要确定调音台是否支持USB。这会决定你如何将文件传输到电脑上。

·类型:

动圈

·指向性:

单指向型

·隐形成本:

「舒尔SM7B

可能需要麦克风支架、XLR电缆、防喷罩

欢迎访问: 电子书学习和下载网站(https://www.shgis.cn)

文档名称: 《从零开始做播客: 创造网红主播》【美】奥兰多•里奥斯 著. epub

请登录 https://shgis.cn/post/858.html 下载完整文档。

手机端请扫码查看:

