

УДК 792.071
ББК 85.33
К47

Elaine A. Clark
There's Money Where Your Mouth Is (Fourth Edition): A Complete
Insider's Guide to Earning Income and Building a Career in Voice-Overs

Copyright © 2019 by Elaine A. Clark

В оформлении обложки использована фотография:
EgudinKa / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Во внутреннем оформлении использованы элементы дизайна:

RaulAlmu / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Кларк, Элейн А.
К47 **Девять способов зарабатывать голосом. Практические
советы от профессионального диктора / Элейн А. Кларк ;
[перевод с английского Е. Кукс]. — Москва : Эксмо, 2020. —
496 с. — (Мастер сцены).**

ISBN 978-5-04-102049-1

«Иметь хороший голос — это дар. Знать, что с этим делать, — это вызов».

Элейн Кларк

«Библия» в сфере профессиональной озвучки впервые на русском языке!

Здесь вы найдете практические советы, касающиеся всех аспектов сферы дубляжа: неважно, собираетесь ли вы читать новости по радио или записывать аудиокнигу, станете новым голосом Siri или решите озвучить Warcraft. Эта книга станет полезной находкой не только для новичков, но и для профессионалов. Автор приводит подробные разборы рекламных роликов и сценариев, делится упражнениями для постановки и разминки голоса, рассказывает, как сделать речь живой и артистичной и как выбрать агента для поиска работы.

Погрузитесь в чтение, загибайте страницы, делайте пометки на полях — возвращайтесь к этой книге снова и снова, чтобы обновлять свои знания на протяжении всей карьеры.

Автор Элейн Кларк вложила в написание этой книги свой уникальный 35-летний опыт. Она участвовала в озвучке таких проектов, как реклама Amazon.com, видеогры Mario's Time Machine и Aliens, корпоративных рассказов Microsoft и Ogame, аниме, голосовых элементов почтовой системы и даже «говорящих» игрушек.

Сейчас Элейн возглавляет академию по озвучке, актерскому мастерству и импровизации Voice One, которая находится в Сан-Франциско.

УДК 792.071

ББК 85.33

ISBN 978-5-04-102049-1

© Кукс Е., перевод на русский язык, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ	10
ПРЕДИСЛОВИЕ	12
БЛАГОДАРНОСТИ	14
ВСТУПЛЕНИЕ	15
Где применяется профессиональное закадровое озвучивание? ...	17
Коммуникация – мощный инструмент	18
Четыре уровня обучения	19
Руководство по обучению	20

ЧАСТЬ I. СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ

1. ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ	23
Ваш голос	23
Кто получает работу?	24
Начиная вашу карьеру	26
Сеть и общение	27
С профсоюзом или без него	28
Классы актерского мастерства и импровизации	30
Домашняя практика	31
Запись дома	33
Варианты студий	36
Программное обеспечение для записи	41
Что профессионалы используют дома и вне его?	41
Обсуждение техники	51

СОДЕРЖАНИЕ

2. ГИМНАСТИКА, PUSHING-УХОД И ЗДОРОВЬЕ ПРИ ЗАКАДРОВОМ ОЗВУЧИВАНИИ	53
Разминка тела	53
Разминка лица	55
Вокальная разминка	57
Дыхание	65
Профессиональное понимание голоса	67
3. ОСНОВЫ ТЕКСТА	76
Определить продукт	77
Слоганы	78
Аспект текста	79
Сравнения	85
Числа, доллары и проценты	87
Схемы и списки	89
Конструкция сценария: завязка, кульминация, развязка	97
Подкрашивание прилагательных	102
Аудитория	104
4. СКРЫТЫЕ ПРОДАЖИ	107
Установление диалога со слушателем	108
Время практиковаться	111
Создание персонажа	114
5. СОЗДАНИЕ М.Н.П.Э. [™]	128
Что значит М.Н.П.Э. [™] ?	129
Мотивация	131
Намерения	135
Потребность	138
Эмоции	141
Соединяем все в единое целое	144
Итог и самооценка	148
6. МЕЛОДИЯ РЕЧИ И ТЕМП	150
Музыкальность	152
Модуляция	153

СОДЕРЖАНИЕ

Мелодия	155
Ритм	157
Темп	158
Подрезание	160
Хук	161
Всплывающие слова	161
Вверх и вниз	163
Переходы и такт	164
Использование дыхания для создания реальности	165
Карта выделения слов	165
Время практиковаться	167
7. НАМЕРЕНИЕ КОПИРАЙТЕРА: УПРАВЛЯТЬ АКТЕРОМ И СОБОЙ	169
Работа писателя	172
Время практиковаться	173
8. ТЕХНИКА НАСЛОЕНИЯ	176
Советы по импровизации	177
Схема пирамиды	182
9. ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ	185
Заключительные мысли	188

Часть II. ПРАКТИКА

10. ТЕГИ, ПОНЧИКИ, ПРОМО, ТРЕЙЛЕРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ	193
Время практиковаться	200
11. ДИКТОР	219
Время практиковаться	222
12. ДОКЛАДЧИК	245
Время практиковаться	246
13. РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК	267
Время практиковаться	268

СОДЕРЖАНИЕ

14. КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ	289
Время практиковаться	290
15. МНОГОПЕРСОНАЖНЫЕ ПРОЧТЕНИЯ	309
Руководство по многоперсонажным прочтениям	309
Время практиковаться	311
16. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОЗВУЧИВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ	328
Профсоюзные категории	330
Тарифы вне профсоюза	332
Проблемы с записью	332
Советы по режиссированию актера	335
Время практиковаться	336
17. АУДИОКНИГИ	367
Бизнес	370
Индустрия аудиокниг изнутри	372
Время практиковаться	379
18. АНИМАЦИЯ, ВИДЕОИГРЫ И ИГРУШКИ	388
Немного истории	388
Время практиковаться: возрастной диапазон	412
Время практиковаться: персонаж и стили исполнения	415

ЧАСТЬ III. ПОЛУЧЕНИЕ РАБОТЫ

19. ДЕМО	431
Типы демо	432
Из чего состоит демо?	433
Должны ли вы сделать его сами?	439
Брендинг вашего звука: найти свою нишу	440
Что вы делаете с демо?	441
Обновление демо	442

СОДЕРЖАНИЕ

20. ПОЛУЧЕНИЕ АГЕНТА	443
Где они?	443
Запрос представительства	444
Подписание договора с агентом	445
Прослушивания	446
Понимание агентов	447
21. МАРКЕТИНГ ВАШЕГО ТАЛАНТА	457
Социальные сети	458
Брендинг	458
Информационная кампания	468
Сайты: ваш и прочие	478
Создание списка клиентов	480
22. ОСТАВАТЬСЯ НА ВЕРШИНЕ БИЗНЕСА	482
Бронирование	483
Движение вперед	485
Продолжение отношений	487
Бизнес	488
ЭПИЛОГ. МОТИВАЦИОННАЯ РЕЧЬ	493

Издается
при информационной поддержке
«Союза дикторов России»

П Р Е Д И С Л О В И Е
К Р У С С К О М У
И З Д А Н И Ю

На первый взгляд, кажется, нет ничего проще, чем работа диктора. Я смогу говорят многие, мне друзья говорили, что у меня классный голос и отличная дикция! Но когда приходит время встать перед микрофоном, оптимизм быстро иссякает, голос не звучит как хотелось бы, да и с дикцией проблемы, а о подаче текста вообще говорить не приходится. У многих начинается паника, стресс, появляется боязнь микрофона и непринятие собственного голоса в записи... Но есть решение! Перед вами уникальная книга, впервые издающаяся на русском языке, которая поможет вам полюбить свой голос, познать глубину искусства работы со словом и понять серьезность профессии диктора. Она в мельчайших деталях раскрывает всю подноготную закадрового озвучивания, как получить работу, как грамотно составить свое демо, как научиться анализировать текст и как максимально раскрыть свой талант. Увы, но в наше время, когда любой человек, купивший микрофон, считает себя диктором, а любой дилетант, озвучивший пару рекламных

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

роликов, коучем, эта книга поистине бесценна, она прочно утвердилась как Библия для актеров озвучивания в США, потому что методы, описанные здесь, невероятно гениальны и просты, а система обучения быстрая и понятная. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или ваш опыт насчитывает десяток лет, вам есть, что почерпнуть из этой книги.

Получение информации от настоящего профессионала, а автор Элейн Кларк – признанный мастер работы за кадром в Америке, важно как для начала, так и для дальнейшего развития вашей карьеры, информация в ее книге незаменима для тех, кто хочет попасть в бизнес закадрового озвучивания.

*Александр Шаронов.
Brandvoice телеканала ТВЗ,
радио NRJ, чтец аудиокниг
издательства ЭКСМО
научный редактор этой книги.*

Союз дикторов создан в 2018-м году. Он объединяет дикторов, озвучивающих аудиокниги, рекламу, компьютерные игры, актеров дубляжа, теле- и радиоведущих. Помогает дикторам в вопросах соблюдения их авторских прав, организации предпринимательской деятельности, создания честных конкурентных условий. Ежегодно проводит конференции и тренинги для повышения квалификации, юридической и бизнес грамотности. Главная цель Союза – вернуть в профессию высокие стандарты и сделать работу для дикторов и актеров дубляжа более комфортной, выгодной и престижной.

П Р Е Д И С Л О В И Е

Рада представить вам четвертое издание моей книги! Оно содержит более тридцати пяти лет знаний, которые я приобрела благодаря собственному озвучиванию, режиссуре, кастингу и опыту записи.

Когда я впервые начала озвучивать в 1980 году, еще не было никаких книг по закадровому озвучиванию. Черт, тогда не было даже интернета! Закадровое озвучивание было очень закрытой областью с ограниченным кругом людей, которые работали в ней. С помощью своей настойчивости я ворвалась в нее и многое узнала о бизнесе благодаря терпеливым режиссерам, коллегам-актерам и суровой школе жизни. Несколько лет спустя, в 1986 году, после того как люди продолжали спрашивать меня об этом бизнесе, я основала школу Voice One в Сан-Франциско. На протяжении многих лет я обучала студентов и создавала демо в моей студии для тысяч актеров закадрового озвучивания и в целом ряде визуальных и онлайн-платформ.

Когда я написала первое издание этой книги в 1995 году, она была новаторской. Притом что «Слово изо рта» было опубликовано недавно, не было ни одной подобной книги с практическими рекомендациями по закадровому озвучиванию! Благодаря повто-

ПРЕДИСЛОВИЕ

ряющимся схемам, которые я обнаружила, и классам актерского мастерства и импровизации, которые я посещала, я оценила всю глубину этой области. Наш голос, личностные качества и жизненный опыт бесконечны. И еще остается огромное поле для исследований, и много того, чем можно поделиться с читателями. Ежедневное обучение актеров и профессионалов бизнеса дало мне возможность взломать код и проникнуть внутрь текста, поэтому я могу поделиться с вами этими трюками и техникой. Я посвящаю эту книгу моим студентам, агентам актеров, продюсерам и режиссерам, которые помогли мне построить карьеру в закадровом озвучивании; компаниям, которые доверили мне управлять своими аудиопроектами; корпоративным клиентам, которые воспользовались навыками, изложенными в этой книге и переданными в процессе моего личного обучения для повышения качества их профессиональной и личной жизни за счет более эффективного общения.

Я призываю вас не торопиться при чтении этой книги, выполнять упражнения и усваивать информацию. Пишите в ней. Загибайте страницы. Узнайте, как писать заметки в вашей электронной книге. Обращайтесь к ней как можно чаще в течение всей своей карьеры. Эта книга полна ценной информации для актеров озвучивания любых уровней.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

Особая благодарность моему издателю Тэду Кроуфорду и редактору Замше Хольшу. Всем людям, которые читают эту книгу и владеют одним или несколькими из трех других изданий. Моим ученикам в Voice One в Сан-Франциско и во всех других местах, где я обучаю, в том числе и виртуально. Конни Тервиллигер и таким инструкторам, как она, которые используют эту книгу как учебник в своих классах. Помощникам: Бобу Бергену, МэриЛинн Висснер, Биллу Фармеру, Саймону Вэнсу, Джону Эрлендсону, Ванессе Гилберт, Джоан Спенглер, Юджину О'Рейли, Неду Лотту, Яну Прайсу, Мэраие Говард, Джону Крейну, Робину Стечеру, Марку Эваньеру, Тому Пинто Сисси Джонс, Лиз де Неснер, Ди Брэдди Бейкер, Эми Рубинат, Джонни Хеллеру, Харлану Хогану, Рэйчел Нейлор, Дэйву Фенной и Джо Сиприано. За любовь и поддержку со стороны моей семьи, друзей и коллег. Пусть все вы, читатели, почерпнете что-то полезное из этой информации, чтобы вы тоже могли сказать: «Деньги там, где мой рот».

Приятного обучения!

В С Т У П Л Е Н И Е

Словарь *Merriam-Webster Dictionary* (Мериам -Вебстер) определяет закадровое озвучивание как¹:

- 1. a:** голос невидимого рассказчика (как в кино или телевизионной рекламе),
b: голос видимого персонажа (как в кино), выражающий невысказанные мысли;
- 2. a:** запись голоса за кадром.

Первое известное использование голоса за кадром: примерно в 1947 году.

Википедия объясняет это следующим образом²:

«Закадровое озвучивание (также известное как закадровый голос или комментарий за кадром) — это производственная техника, при которой голос (за кадром), который не является частью пове-

¹ "Voice-over", Merriam-Webster, просмотрено 19 июля 2018, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/voice-over>.

² "Voice-over", Wikipedia, последнее обновление 9 июля 2018, <https://en.wikipedia.org/wiki/Voice-over>.

ствования, используется на радио, телевизионном производстве, при создании фильмов, в театре или в других представлениях. Закадровое озвучивание осуществляется специалистом по определенному сценарию и может быть записано как дистанционно, так и на месте производства... Обычно оно предварительно записывается и накладывается на звуковую дорожку фильма или видео и довольно часто используется в документальных фильмах или новостях для озвучивания важной информации. Закадровое озвучивание так же используется в видеоиграх и для записи сообщений (не для прямого эфира), а также для объявлений и различной информации во время мероприятий и в туристической сфере. Оно также может быть прочитано вживую во время таких событий, как, например, вручение наград».

Благодаря распространению ПК, смартфонов (iOS и Android 5.0+), специализированных записывающих устройств, бесплатного или недорогого программного обеспечения для записи и редактирования, а также USB-микрофонов приемлемого качества, расширяющих возможности использования домашних студий, – цифровая запись произвела революцию в индустрии.

Я описываю закадровое озвучивание *как искусство воплощения в жизнь написанных слов*. В рамках этого описания существуют различные и конкретные цели для каждого жанра:

- 1. Рекламные ролики:** мотивировать слушателя, прочувствовать и начать действовать.
- 2. Повествование:** для информирования или обучения.
- 3. Кино, анимация, игры и игрушки:** развлекать.
- 4. Голосовая почта:** приветствовать и направлять клиентов.
- 5. Аудиокниги:** развивать воображение.

6. **ADR/looping (ADR (Automated dialogue replacement), или автоматическая замена диалога):** для улучшения и добавления глубины и специфичности сцены.
7. **IVR/AI (IVR – Interactive Voice Response, это заранее записанные телефонные сообщения):** добавить индивидуальности голосам интерактивного голосового ответа (IVR) и искусственного интеллекта (AI).

Где применяется профессиональное закадровое озвучивание?

Реклама на радио, телевидении и в интернете; короткие рекламные ролики на ТВ; рекламные ролики для телешоу, развлекательные программы и спортивные мероприятия; трейлеры к фильмам в кинотеатре; документальные фильмы; корпоративные презентации для веб-сайтов, электронного обучения, видео с пояснениями к программному обеспечению; озвучивание для интерактивных терминалов, учебных пособий и презентаций; фильмы и игры; акцентирование и добавление атмосферы фоновым голосам, или ADR (дубляж иностранных фильмов и липсинг), чтобы сопоставить движение губ на экране с произносимыми репликами; валла (walla – группа людей в закадровом озвучивании), применяется для создания атмосферы в больших массовых сценах, при дубляже иностранных фильмов, мультфильмов и прочего; мультфильмы; голосовая почта, IVR (интерактивный голосовой ответ) и GPS (система глобального позиционирования); предварительно записанные объявления PA; аудиогиды для музеев, туристических объектов и центров для посетителей.

ПРОБЛЕМЫ ЗАКАДРОВОГО ОЗВУЧИВАНИЯ

Основная проблема говорящего при чтении вслух состоит в том, что это может звучать так, как будто он читает. Вот основные причины:

1. Предложения начинаются с сильного начала и затихают в конце, теряя объем и энергию с каждым словом. Это продукт «рефлексов чтения».
2. Запятые, точки и другие формы пунктуации игнорируются читателем или используются как место для дыхания. Это подсознательное поведение может мешать потоку сообщения и добавлять дополнительное редактирование в постпродакшн, чтобы удалить нежелательные вдохи.
3. Фокусирование на отдельных словах, а не целой мысли.
4. Личная и эмоциональная связь с сообщением отсутствует, что не позволяет ему звучать правдоподобно, реально и спонтанно.

Коммуникация — мощный инструмент

Одним из важных аспектов закадрового озвучивания является то, что речь — это нечто большее чем просто движение рта и языка. Определенные физические движения влияют на тон, высоту и эмоциональность голоса. Шевеление пальцами ног, кивок головы, пожимание плечами, сжатый кулак и другие движения тела влияют