

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Почему появилась эта книга?.....4

ГЛАВА 1

Все вокруг такие талантливые, а я — нет.....8

ГЛАВА 2

Образование — это ключ.....30

ГЛАВА 3

И вообще поздно начинать.....48

ГЛАВА 4

Не знаю, с чего начать.....66

ГЛАВА 5

Рынок все время меняется, ты за ним не успеешь 94

ГЛАВА 6

Рисованием себя не прокормишь 116

ГЛАВА 7

Портфолио 142

ГЛАВА 8

Где искать заказчиков и как продать себя.....164

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 178

ВВЕДЕНИЕ

Почему появилась эта книга?

Многие думают так: чтобы зарабатывать творчеством, нужно быть или невероятно одаренным, или невероятно трудолюбивым, или очень везучим. Как показывает мой опыт, в монетизации своих рисовальных навыков нет ничего невероятного. Надо лишь правильно посмотреть на себя, на все то, что ты имеешь, и правильно рассказать об этом окружающим.

А правильно — это как?

Творчество и рисование окутаны таким количеством мифов, вокруг них столько стереотипов, что порой сложно через них прорваться. Например, очень долго я не представлялась «художницей», поскольку за тобой сразу закрепляется образ «чокнутой, странной, обязательно пьющей, немного развязной, не умеющей стройно излагать мысли, обязательно необязательной и совершенно ненадежной», одним словом — богемной. За ней интересно наблюдать, словно за зверюшкой в зоопарке, но не дай бог пустить ее в свою жизнь. и мало кто хочет брать в расчет, что ты каким-то образом обеспечиваешь себя сама, оплатила свое высшее образование, очень пунктуальна и вообще любишь дедлайны.

Кем же я представлялась?

Учительницей рисования. У этой профессии по умолчанию благородный флер. и да, я была учительницей. Но прежде чем стала преподавать, я была художницей, я действовала, как художница и к идее мастер-классов пришла через мысль о перформансе. Он появился как форма искусства, чтобы сильнее вовлечь зрителя в проживание произведения. Мастер-класс в таком случае можно рассматривать как вариант перформанса — зритель не только смотрит, но и перенимает, и присваивает себе идеи художника.

Как я почувствовала необходимость написать эту книгу?

Я наблюдаю два лагеря. Есть те, кто считают рисование своим хобби и лелеют надежду когда-нибудь монетизировать творчество, и те, кто уже встал на путь профессиональной работы. Эти состояния — как плюс и минус. Есть одна сторона, есть другая, но почти нет рекомендаций, как перейти из одного лагеря в другой.

Ну, как, советы есть. Например: художник должен выработать свой стиль и в нем трудиться, или сначала определиться, чем бы хотел заниматься, или сначала создать портфолио. Получается, ты не можешь решить, что любишь больше — пастель или акварель, — а тебе уже надо определиться не только с техникой, но и со стилем. А что вообще такое «стиль»?

Еще пример: ты просто рисуешь, и в эти моменты чувство счастья тебя посещает чаще, чем досады и грусти, нравится процесс, да и результат иногда вполне ничего. Но как определиться, чем заниматься в творчестве? Казалось бы, ответ прост — рисовать. А дальше? Дальше портфолио. Иногда я нахожу такие рекомендации по созданию портфолио, что думаю: «М-м-м, когда же я успею всему этому научиться, чтобы рисовать?»

Есть требования к портфолио такие завышенные, что пока пытаешься их все выполнить, сам не заметишь,

как станешь очень крутым профи. Но чаще все пугаются и уходят в закат.

Так вот, я стараюсь вытащить из своих учеников их желания и помочь соединить их с возможностями, чтобы они сразу могли делать шаги в сторону мечты, не откладывая ее в долгий ящик. Со мной многим удалось переступить через свои страхи и сомнения — рисование стало частью их жизни, и творческая сторона личности реализуется.

За эти годы у меня накопился опыт, которым хочется поделиться. Ведь сложно понять, может ли твое хобби стать чем-то большим. И сложно найти время. А чтобы начать новую деятельность порой кажется, будто нужно бесконечное количество времени: погрузиться, изучить, вникнуть. Ощущение, что перед тобой огромный пласт работы.

В этой книге мы вместе будем развенчивать главные мифы, сложившиеся вокруг творческой сферы. Смотреть на них с разных сторон. Делать первые шаги от рисования как хобби к рисованию как к способу заработка.

Мне нравится открывать мир рисования для людей, которым кажется, словно они далеки от творчества. Это же пугает — столько творческих людей вокруг.

Создавать эту книгу мне помогали студенты моих курсов и ученики, некоторые разрешили опубликовать свои истории, работы, несколько человек специально рисовали иллюстрации для глав. Книга буквально основана на реальных событиях. Почему? Я хочу, чтобы вы видели живых людей с их стремлениями, сомнениями и мечтами. Раз они могут идти творческой дорогой, сможете и вы. Я не буду рассказывать эпические истории побед, нет. Мне хочется другого. Эпические победы, конечно, вдохновляют, но оставляют в тени небольшие, казалось бы, незначимые шаги, которые стоит делать каждый день, чтобы начать движение в сторону мечты.

Обычно, пока человек учится, он относится ко всему с этой позиции, она служит оправданием. Он не хочет делать элементарные вещи, чтобы посмотреть на свою работу иначе. Я расскажу, какой минимум необходим, чтобы изменить отношение к собственным работам, чтобы при желании вы могли ими воспользоваться и не пришлось бы вздыхать: «Да, я когда-то нарисовал, но сейчас использовать работу не получится». Я хочу, чтобы вы прикладывали свои усилия пропорционально, поскольку за любым блестящим результатом стоят очень простые шаги. Только одни решились на них, а другие нет. Одни знали, что это просто этап; другие сложили руки, считая, что «так» рабочий этап точно не может выгля-

деть, думая, что не хватает образования. Я знаю, как это — войти на плотно забитый рынок креатива и найти в нем свое место. Обычно мы любим читать и наблюдать головокружительно успешные истории, когда невероятный успех сплетается с талантом. Можно бесконечно смотреть, как кто-то создает прикольные арты, и чувствовать, что тоже можешь, но как подступиться — не знаешь. По мастер-классам что-то выходит, но преодолеть сомнения, возникающие в самостоятельном творчестве, очень сложно. Я много консультирую и знаю, что мешает людям уверенно идти за своими мечтами. Именно поэтому в книге я делюсь реальными историями своих студентов.

Она буквально основана на реальных событиях, в ней собраны самые распространенные страхи, с которыми сталкиваются рисующие. Предлагаю вам на них взглянуть под другим углом — это поможет сойти с мертвой точки и вдохновит на действия.

ГЛАВА 1

Все вокруг такие ТАЛАНТЛИВЫЕ, а я — НЕТ

На острие крыш золотился луч восходящего солнца. Он лежал на гладкой поверхности, подчеркивая край. Форма была странная, чем-то похожая на ведьмин колпак. Издалека силуэт замка скорее напоминал собравшихся вместе худых мудрецов, чем неприступное строение. Сиренево-изумрудное утро скрыло в своем тумане его основание: он словно плыл над землей вдали.

Класс художественной школы был просторный и ярко освещенный, по периметру стояли мольберты и табуретки. На стенах висели серые доски. К ним преподаватель крепил лучшие работы, которые были сделаны на уроках. Наверное, они выставлялись, чтобы нас вдохновлять, но я смотрела на них с грустью. Там чаще оказывались чьи-то работы, но не мои.

Мне очень хотелось, чтобы меня отметили. Почему? Возможно, потому, что это придавало бы уверенности, было бы сигналом: я понимаю материал и двигаюсь в верном направлении. Потому что на самом деле порой мне многое было неясно.

Это я не понимаю, или это на самом деле сложно, или мне не хватает таланта? Тяжело смотреть, как раз за разом на стене оказываются работы одноклассников, но не твои. Это подрывает веру в собственные силы.

В тот раз заданием было нарисовать город. Вернее, какую-то фантазию на тему. И мне пришел образ остроконечных крыш замка. Такой загадочный сиренево-изумрудный фон и предрассветное состояние, и что-то начиналось. Этот замок был весь в ожидании, как и я: все ждала, и ждала, и ждала, и снова ждала, что случится чудо...

И чудо случилось. Работа оказалась на стене. Так и вижу, как она плывет в своем сиренево-изумрудном ту-

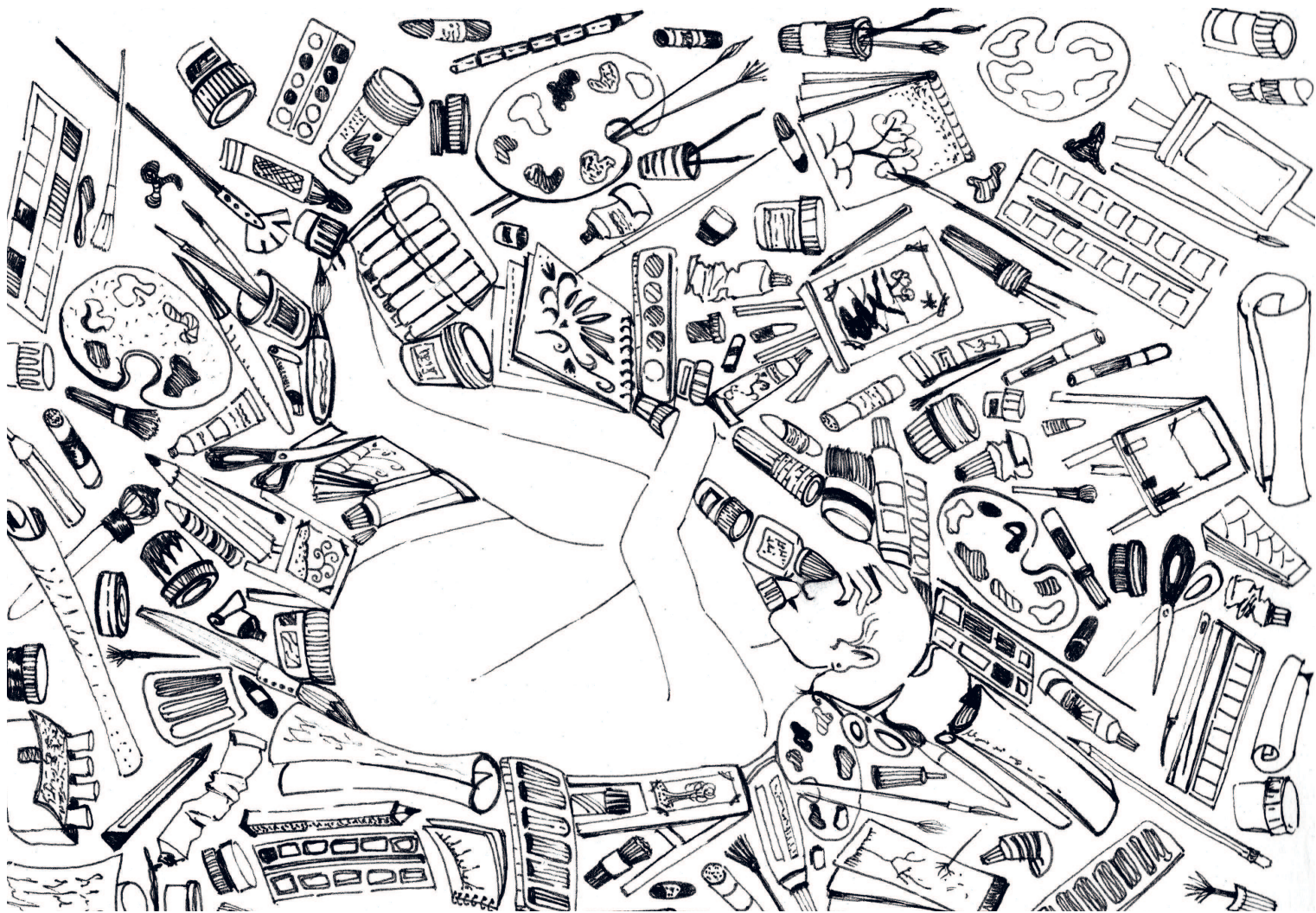
мане над головами одноклассников, и мне тихо шепчет соседка, что рада общаться с сильными учениками класса. Я смотрю на нее с удивлением и точно знаю: сильной меня не считают.

Однако моя работа висит на доске, выставлена на всеобщее обозрение. Что это значит? Я что-то поняла, сделала правильно? Или раз меня отметили, значит, у меня есть талант? Я хорошо помню желание, чтобы меня отметили. Это было как признание, как видение и понимание. Отмечали меня редко. Редко я оказывалась на доске — это было досадно. Правда, не останавливало, и я много рисовала, снова и снова.

По окончании школы, когда принималось решение о моем поступлении в художественное училище, ни мне, ни моим родителям так и не было ясно, есть ли у меня талант или нет, стоит ли мне всем этим заниматься или нет.

Обучение в училище ясности не добавило. Я все так же не была лучшей, меня окружали талантливые и очень талантливые одноклассники, хотя моя позиция изменилась: я больше не ждала одобрения. Я продолжила рисовать то, что мне интересно, и при этом начала ставить перед собой цели. Не помню, попадали ли на стену в коридоре училища мои работы, — там тоже были серые стенды для демонстрации достижений.

Автор иллюстрации Екатерина Хазова (ручка, бумага)

Автор работы: Анна Эгида (акрил, бумага)

Я отучилась, выпустилась, начала работать и продолжала рисовать.

Для всех окружающих вопрос моего таланта стал очевиден лишь тогда, когда Артемий Лебедев отметил в своем блоге мою серию про его кафе.

После его поста меня словно увидели. И речь шла не о незнакомых людях, а о близких и друзьях. Вмиг то, чем я занималась, стало важным, замечательным и интересным. Мое творчество словно приобрело право на существование.

Его пост стал той самой доской, на которую вывесили удачное решение. И этот пост являлся признанием моего таланта, по крайней мере, так это восприняли люди вокруг.

Получается, если тебя заметили, значит, ты талантлив?

Это печально, однако мы часто ждем одобрения извне, словно разрешения на действие. Без этого все, что мы создаем, как бы не считается, — ты вроде что-то делаешь, но не знаешь, оно такое, как должно быть, или нет. А вот когда кто-то сильный, уважаемый, авторитетный тебя отметит — вот оно. И лучше, если покритикует, чем скажет: «О, как отлично вышло!» Ведь если скажет только хорошее, ты сразу насторожишься, поскольку так не бывает! Ты точно знаешь: твоя работа несовершенна. Но ты дождался отметки, теперь все знают — ты талантлив.

Подождите, разве этот человек привел тебя к этому моменту? Разве он двигал тебя вперед, заставлял рисовать снова и снова? Он?

Нет. Тогда почему от его мнения так много зависит? Что будешь делать после его отметки? Почивать на лаврах? Добиваться его одобрения снова и снова?

Или посмотришь на себя и осознаешь, что настоящим двигателем тебя и твоего творчества был ты сам и твой талант.

Что-то есть внутри тебя, что-то уникальное, что отличает тебя от других.

А как вы ощущаете свой талант внутри?

Ответы могут быть примерно такие:

- «Каждый раз, когда беру кисточку в руки, чувствую, что это то самое, моя волшебная палочка. Вот он — мой талант — рвется через это изнутри наружу».
- «Талант внутри — это искра, которую я смогла не задавить, разрешила себе проявиться».
- «Талант — это когда ты не можешь не делать. Явное или смутное ощущение, что что-то из тебя просится наружу, желает обрести форму в физическом мире. Неважно, в какой области. И если не давать этой энергии выход, она будет свербеть изнутри и при длительном сопротивлении загонять в депрессию».
- «Наверное, это те редкие моменты, когда смотришь на свою работу и удивляешься, что ты так можешь».
- «Я чувствую себя талантливой, когда получается так, как я задумала».
- «Когда легко что-то получается, без больших усилий, наверное, это талант».
- «Банально, но как поток, проходящий через меня, я не знаю, откуда и куда он течет, и сильный ли крюк ему приходится делать, чтобы литься через меня...»
- «Как факел внутри. Который то жжет, то, если игнорируешь, удушающе тлеет и коптит, то грозит пожаром. Когда понимаешь, что тебе есть что сказать, и ты должен душу положить, но найти способ донести эту правду через свое особое, обостренное восприятие действительности, которое со стороны, вообще, часто кажется просто большой и непостижимой странностью. Как-то так».

Если одни очень четко чувствуют и описывают наличие своего таланта, то другие просто не наблюдают его в себе.

Ощущают примерно так:

- «Я не считаю себя талантливой, потому, видимо, и не чувствую его. Что он вообще такое — этот талант? Кто его придумал, за что он отвечает? Если я хочу, например, рисовать, но таланта нет этого, и общество говорит: “Не берись, не мучайся”, нет таланта. Ну, фу! Пусть его лучше не будет вовсе, и я просто буду делать то, что МНЕ нравится и хочется».
- «До сих пор с восхищением смотрю на людей, которые себя чувствуют талантливыми и могут это спокойно признать? Здорово даже просто ставить вопрос: как вы чувствуете свой талант изнутри. Потому что первый шаг — признаться себе, что он есть. Вне зависимости от внешних оценок».
- «У меня нет таланта, но я получаю удовольствие, когда рисую, а когда получается, я удивляюсь: “Неужели это я нарисовала?” и пребываю в эйфории, которая поддерживает желание рисовать».
- «Никак. Делаю не потому, что чувствую талант, а вопреки тому, что не чувствую его».

Я сталкиваюсь с такими людьми на курсах, и обычно они очень критично относятся к себе. Самое интересное, что даже при очень высоком уровне рисования они старательно его не замечают. Подбадриваний, отмечания сильных сторон, объяснения, почему они хороши, к сожалению, не хватает надолго. Нередко у них амбивалентное отношение: они ранимы, критика их задевает, а отметка реальных достоинств ввергает в смущение, и они не принимают то, что другим очевидно.

У меня на курсе есть очень талантливая студентка. Но она сама себя не расценивает как талантливую, скорее, просто способную. Значит, по какой-то причине нет уверенности

в собственных силах. Ниже пример ее работы.

Лично я вижу хорошую смесь: увлеченность тем, что рисует, любовь к тому, что нарисовано, и работоспособность. Ей можно доверить весьма сложные задачи, и они будут сделаны на высоком уровне. Увы, самостоятельно ей сложно предлагать свои услуги. Хорошо, когда такого человека кто-то находит, раскрывает и постоянно продвигает.

Опасность подобной позиции: автор будет получать не очень большую плату за свою работу, так как не осознает собственную ценность. А большую часть денег заберет тот, кто нашел. Что делать такому автору? Показывать себя на профессиональ-

ных площадках — мы будем об этом говорить дальше. Выложить туда хоть что-то, и может повезти: вдруг какой-нибудь арт-директор начнет искать для себя иллюстратора на проект. И может предложить работу.

Кто может искать себе исполнителя на проект:

- **арт-директор** — отвечает за визуальное оформление любой идеи;
- иногда **дизайнер**, которому нужна оригинальная иллюстрация. И почему-то он не стал искать решение на стоке;
- **редактор** — есть проект, который надо оформить. Редактор понимает идею проекта и свою аудиторию, поэтому может выбирать специалиста.

Почему еще автор не выкладывает свои работы:

1. Не знает куда.
2. Не понимает, что показать.
3. Понимает: если пойдет речь о цене, он не сможет оценить свою работу.

Но сначала надо осознать: работы достойны, талант есть — и начать делать хотя бы какие-то первые шаги, чтобы представить себя миру.

Вывод: да, много талантливых людей вокруг, но! Они не готовы рассказывать про себя свободно.

Есть и другой тип людей. Визуально, при первом рассмотрении, их ри-

сунки могут показаться зажатými. Но обычно за линиями скрывается просто буря из эмоций и переживаний, которые автор сдерживает. И они говорят, что их работы — это детское рисование, там много ошибок, или просто не нравятся. Такому человеку может казаться, что вход в профессию ему совсем заказан.

В подобных случаях я прошу подобрать работу какого-нибудь художника, которая нравится. Если ее приносят, мы разбираем, что нравится и что автор хочет перенять для своей практики. Однако зачастую работу не подбирают. У многих в голове по умолчанию убеждение, что они не правы. И вера, что профессионал сразу же им скажет, что не так в их работе, как это исправить.

Профессионал ответить на такой вопрос с ходу не может, поскольку надо понять, какую человек ставил перед собой задачу — это с одной стороны. А с другой — нужно понять систему ценностей конкретного автора, тогда можно о чем-то судить при первом приближении.

Самое интересное, что для любого уровня работ может найтись своя задача. Но мы опять упираемся в то, что автор должен иметь настрой показать себя миру. А когда не чувствуешь в себе таланта, вроде как права показывать свои работы нет. Тогда автор никогда не узнает, что мог бы сделать. Надо выйти за рамки недовольства собой и посмотреть на самого себя новым взглядом.

Очень многих тормозит именно сравнение себя с другими. И пока ты занимаешься творчеством как хобби, можно просто не замечать существования кого-либо еще. Вот ты, вот твое видение души, вперед, твори — этого достаточно.

Однако стоит рисующему выйти за рамки хобби и начать пытаться оценить свои перспективы на профессиональном поле, сравнений не избежать. Тут уже сложно успокоить себя, что все хорошо и ты достаточно хорош.

«У меня есть ощущение таланта, когда я делаю что-то и понимаю, что так может далеко не каждый. А я смогла! Но потом я смотрю на других

и понимаю: есть те, кто может в сотни и тысячи раз лучше. И тогда все мои ощущения таланта испаряются».

К моменту поста у Лебедева я уже хорошо чувствовала, чем отличаюсь от других, и культивировала это в своих работах.

Именно в момент перехода, вернее, даже когда просто появилась мысль о возможности перехода из хобби в профессию, особенно остро хочется какого-то авторитетного взгляда со стороны, взгляда, который направил бы, подсказал, успокоил, подзадорил и настроил.

И я считаю, этот момент особенно опасен, поскольку можно угодить в ловушку зависимости от чужого мнения. Почему? Потому что обычно просят четкого ответа «да» или «нет»

Автор работы: Наталья Политова (карандаши, бумага)

как приговора от независимого судьи. На самом деле, никто не может определить степень вашего таланта, пока вы не начнете действовать на творческой арене по-настоящему.

И тут снова затык. Почему?

ПОТОМУ ЧТО:

1. Мое любимое: когда люди говорят «я попробую». То есть человек делает вполсилы, думая, что это все не по-настоящему.
2. Мало веры в себя: автор топчется на месте, делая что-то с сомнением, а это отражается на результате.
3. Страх быть банальным: начинают поиски чего-то исключительно-го, и они не заканчиваются.
4. А этот пункт мое самое, самое любимое: стремиться все сделать **ИДЕАЛЬНО**. Тот самый обожаемый всеми перфекционизм — синоним слова «никогда».
5. Пытаться делать востребованное, а не то, к чему есть настоящий интерес.

Самый тонкий момент: с одной стороны, надо действовать настойчиво и решительно, не сбавлять обороты и быть собой. С другой — очень страшно вкладываться.

Всем хочется делать наверняка. Ведь времени, которое можно выделить на «проект», мало. А для этой попытки требуется много ресурсов, даже больше, чем на обычное за-

нятие. И все это так часто давит, что автор начинает осторожничать.

Подходя к моменту перехода из хобби в профессию, надо понимать:

1. Да, очень много талантливых людей, но они тоже боятся провала.
2. Да, очень много талантливых людей, но они сегодня решили заняться семьей.
3. Да, очень много талантливых людей, но они решили сначала изучить рынок.
4. Да, очень много талантливых людей, но они пока что накопили новых курсов.
5. Да, очень много талантливых людей, но они опасаются, что вокруг слишком много талантливых людей.

Вы никогда не узнаете, на что способны на самом деле, пока не сделаете все по-настоящему и как можете только вы.

Именно в этот момент очень важно быть собой. Именно в этот момент важно разжигать внутри эту самую искру. Бывает, люди просто не чувствуют в себе «искры». Однако большинство из вас знает: она есть. И да, страх загораживает ее, да, сомнения съедают. Что я делаю в таких случаях? Бодрю себя и придумываю что-нибудь совсем задорное и смешное.