

УДК 004.4:741
ББК 32.973.2-018.2:85.15
Б46

插畫散步：從零開始的繪畫之路
(THE WAY OF THE ILLUSTRATOR)

Copyright © 黃本蕊 (Benrei HUANG), 2021
Original Complex Chinese edition published by Titan Publishing Co., Ltd.
Russian translation rights arranged with Emily Books Agency LTD.

Бенрей, Хуан.

Б46 Путь иллюстратора. Как стать детским иллюстратором и создать собственную книгу / Хуан Бенрей ; [перевод с китайского Анны Бахматовой]. — Москва : Эксмо, 2024. — 240 с. : ил. — (Мастер иллюстрации. От первого штриха до готового портфолио).

ISBN 978-5-04-198459-5

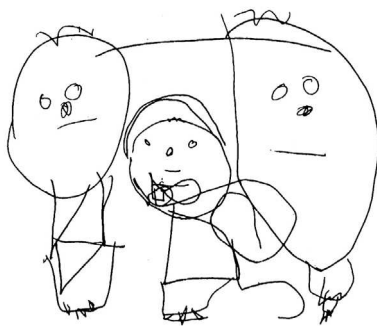
Книги не устаревают для детей, они устаревают только для взрослых. Но хорошая книга всегда может вернуть каждого в атмосферу детства. На страницах этого пособия вы отправитесь на прогулку по миру книжной иллюстрации вместе с тайваньской художницей Хуан Бенрей. Вы узнаете, в чем смысл «книжек с картинками», как нужно с ними работать и как создавать для них цепляющие взгляд рисунки, а также, как найти своего издателя и выпустить собственную книгу. Автор поделится подробным описанием рабочего процесса и даст важные советы, которые пригодятся любому художнику.

УДК 004.4:741
ББК 32.973.2-018.2:85.15

ISBN 978-5-04-198459-5

© Бахматова Анна, перевод с китайского, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Посвящается Сюда и Сяньсяню

[РЕКОМЕНДАЦИИ]

Для тех, кто движется вперед по пути созидания

Идеальная интерпретация

«Один мой друг как-то сказал, что все рисующие люди выглядят очень радостными. Начатый с нуля путь автора сначала из прогулки превратился в стремительный бег, а затем в настоящий полет, что позволило художнице постоянно находиться в поиске чего-то нового и быть счастливой. Ведь начав рисовать, ты наконец-то по-настоящему видишь цвета и можешь похвастаться своим глазомером. Хуан Бенрей удалось идеально интерпретировать важность этого навыка».

Анимо Чэнь,

ТАЙВАНЬСКИЙ ИЛЛЮСТРАТОР

Созидание из ничего с помощью воображения

«Нью-Йорк — сосредоточение мечты любого творца, а также город, в который стремится попасть любой иллюстратор. Здесь находится бесчисленное количество деятелей искусства, агентов, известных и крупных издательств.

"Путь иллюстратора" – история творческого становления высококлассного художника-иллюстратора Хуан Бенрей и ее жизни в Нью-Йорке. Ценность книги заключается в том, что она не просто учит принимать заказы, а в том, что Бенрей на примерах из личной практики подробно рассказывает о своих мыслях, возникающих во время творческого процесса, а также делится профессиональными знаниями, без которых не может быть выпущена ни одна иллюстрированная книга. После разъяснений творца ее картины оживают! Вы можете как считать „Прогулку по иллюстрациям“ справочной литературой, так и воспринимать ее как художественное произведение, описывающее, как рождаются образы и уводят читателя в воображаемые миры».

Пан Явэнь,

АВТОР ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ КНИГ

Возврат в реальность

«Путешествие Бенрей в мир иллюстрации, полное философских размышлений о человеческой жизни и чистого воображения, постепенно сменяется обсуждением насущных проблем творчества, с которыми мы сталкиваемся на практике: с нуля до высочайшего мастерства, извне и вовне! Все это достоверно запечатлено в книге».

Хайди Хуан, ИЛЛЮСТРАТОР

Постоянные эксперименты и перерождения

«Эта книга правдиво описывает процесс становления Хуан Бенрей как иллюстратора, а также все ее творческие эксперименты и перерождения. В своей книге она не только поделилась с нами опытом и профессиональными секретами, но и описала множество приемов и концепций, применяемых на практике. От всего сердца рекомендуем издание тем, кто хотел бы стать иллюстратором или же просто любит рисовать».

YOUTUBE-КАНАЛ

«ОБСЕРВАТОРИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ»

Самый ценный подарок для любого иллюстратора

«Произведение Хуан Бенрей похоже на нее саму — такое же теплое и элегантное. Автор в доступной форме рассказывает о двадцатилетнем опыте иллюстрирования детских книг и альбомов в течение всей своей жизни в Нью-Йорке. Используя реальные примеры из творческой практики, она делится с нами подробным описанием рабочего процесса и дает важные советы, которые пригодятся любому художнику. Это издание является ценным подарком для молодого поколения иллюстраторов Тайваня, а также своего рода инструкцией для всех, кто хочет ознакомиться с американским рынком детской литературы».

Ли Синъяо, руководитель издания «Жизнь иллюстраций».

ИЛЛЮСТРАТОР И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Содержание

Часть 1. Из Тайбэя в Нью-Йорк

Давным-давно: мое детство и сказки	14
История продолжается: взросление и живопись	18
Новая глава: как я стала иллюстратором	24

Часть 2. Книга — лучший учитель. Каждое произведение — шаг вперед

Как я создаю книгу? Как я иллюстрирую книгу, когда получаю заказ от издательства?	34
Невидимый скелет — оплот каждого произведения	44

Помимо скелета, есть еще одежда	50
Издательское дело – командная работа	60
Книга с художественной прозой или книга с картинками? Разбираемся в терминологии	66
Детская поэзия – компиляция сложных смыслов и простых слов	72
Традиционная живопись vs компьютерная эра	78
Главный герой – животное? Конечно!	82
Просто книга, обучающая счету, но в ней скрыто куда больше, чем кажется	86
Из детских стихов можно сделать пирамидку	92
От ощущения бесполезной суеты до создания двух книг о практическом творческом опыте	96
Скачки воображения и сохранение жизненной силы картины – испытание для любого художника	110
Красота летних вечеров. Не налюбуйся!	114
Я и моя семья вместе танцуем в мире детской книги	118

Часть 3. Попытка не пытка, или как я сама начала писать рассказы

Эй! Это еще не конец!	124
Рассказы... Ох уж эти рассказы! Автор иллюстраций и текстов	127

Часть 4. К чему я стремилась все эти полвека?

Стать членом большой семьи создателей детской литературы	150
И жили они долго и счастливо	158

Предисловие

Знаменитый американский детский писатель Морис Сендак¹ однажды сказал: «Книги не устаревают для детей, они устаревают только для взрослых». Я прочитала эту фразу своему младшему сыну Сяньсяню и спросила, понимает ли он, что она значит. Тот ответил, что понимает — в детстве ты с большим рвением читаешь взахлеб, с головой уходя в книги, а потом вырастаешь и перестаешь так делать. «И откуда подобные выводы?» — подумала я. Однако, кажется, в чем-то малыш все-таки был прав, хотя все же я надеюсь, что это неправда.

Я имею дело с детскими книгами уже 17-18 лет, а если вспомнить мою прошлую карьеру художника, то получатся все 40. Рисовать для меня — как дышать! То есть так же необходимо и так же естественно. Вы же не задаетесь вопросом: «Ой, а как же мне дышать?» и наверняка не думаете: «Вот сегодня отдохну-ка денек, дышать не буду!»

¹ Морис Сэндак — американский детский писатель и художник-иллюстратор, мировую известность которому принесла книжка с картинками «Там, где живут чудовища».

Однажды я была на открытом уроке в школе, и дети начали засыпать меня разными вопросами. Например, они спрашивали меня о том, как я выбираю, о чем будет мой рассказ; почему мне так нравится детская поэзия; почему я постоянно использую все новые и новые приемы; и что самое сложное в моей работе. К счастью, я зря волновалась. Мне удалось спокойно «пройти уровень» и ответить на все вопросы, но после того дня я не могла не начать спрашивать себя — как могло такое естественное для меня дело стать настолько сложным?

Потом я потратила довольно много времени, задавая себе похожие вопросы и отвечая на них. Это делалось для того, чтобы упорядочить многолетний опыт работы с иллюстрациями детских книг. Оказалось, что рационально дышать не так-то просто. В ходе творческого процесса я могла что-то упустить, но я правда очень старалась сделать так, чтобы в итоге у меня получилось полноценное произведение, и поэтому представляю его вам!

Часть 1.

Из Тайбэя в Нью-Йорк

Давным-давно: мое детство и сказки

Нет сомнений в том, что я обожаю рисовать.

С трех-четырёх лет меня все звали Хуанмао, что означает «Кисточка Хуан». Потом я пошла в садик, в начальную, а затем в среднюю школу... И все учителя, с которыми мне приходилось сталкиваться, твердили моей маме: «Она обязательно станет художником!» Казалось бы, какое огульное пророчество! Однако они все попали в яблочко: я действительно связала свою жизнь с кистью.

Я росла в городе, и в ту эпоху особо никуда нельзя было поехать, поэтому из развлечений мне был доступен только зацементированный участок земли перед домом и моя младшая сестра, всегда готовая поиграть. Стоило нам только раздобыть мел или уголь, и мы сразу оставляли свои каракули повсюду. Что уж говорить о путешествиях! Тогда наша самая дальняя поездка была до района Баньцяо, где жила бабушка. Но мне очень нравилось витать в облаках и строить воздушные замки, не имевшие ничего общего с реальностью.

Если в доме было даже совсем малюсенькое окно, я могла составить целую серию рассказов о том, что происходит на улице. Например, придумывала новости об облаках на небе или о том, как дует ветер и колыхает траву. Между природой и мной всегда разыгрывалась настоящая драма.

Однажды папа откуда-то принес целый комплект книг «Собрание сказок народов мира». Ах, эти прекрасные истории! Они подарили крылья моей фантазии, и тогда я взлетела на небеса! Когда я вспоминаю те книги, мне сразу представляются серый мягкий переплет и простой заголовок, напечатанный мелким типографским шрифтом, — «Люксембургские сказки». Я, ездившая только в Баньцяо к бабушке, узнала, что существует такая страна, как Люксембург, а еще есть Дания, Чили и Гренландия. Сами книги со сказками внутри были украшены не богаче, чем их обложки: страницы были из самой обычной газетной бумаги, где черным типографским шрифтом был отпечатан текст. При этом каждая история имела собственное роскошное «одеяние». Когда начинаешь их читать, сразу складывается такое ощущение, будто накидываешь на себя костюм, расправляешь крылья и летишь в какое-нибудь недостижимое древнее царство или таинственный городок.

А какие там дома? А как одеты люди? Как же принцесса может плакать жемчужинами? Мне все было любопытно! Поэтому я всегда очень хотела зарисовать тот сказочный мир, что рождался в моем воображении.

Все это тогда я отчетливо представляла в своей маленькой головке. Каждый из образов был уже готов проявиться, стоило мне лишь взмахнуть цветными карандашами. Из подручных материалов у нас дома были клочки бумаги, оставшиеся после того, как моя сестра, что была старше на шесть лет, учила меня делать кукол из бумаги, и коробочка восковых мелков бренда Liberty. В то время для меня и это было настоящим богатством! Постепенно я раскрашивала сказки, превращая их в разноцветные и яркие истории...

Когда я пошла в среднюю школу, оказалось, что от вредных привычек избавиться еще сложнее. Во всех книгах, что мы использовали на уроках, были пустые белые места, и в итоге я их заполняла всевозможными историями. «Гордость и предубеждение», «Слезы сироты на войне», «Западный флигель» и многие другие произведения оказались проиллюстрированы. Постепенно я вступила в тот самый неловкий подростковый возраст и стала еще больше читать, увлеклась более широким кругом тем и начала считать себя замкнутой. Отныне помимо бульварных романов, всегда занимавших мой топ-10 любимых произведений, меня стали интересовать и книги о судьбах страны и народов, о горестях и печалях человечества. Я постепенно полюбила и такой жанр литературы, и сама как-то, видимо, повзрослела. Именно тогда я решила поступать на факультет изобразительных искусств. Несмотря на то что сказочный мир все сильнее и сильнее отдалялся от меня, те воздушные и парящие детские воспоминания крепко засели во мне.