

ВВЕДЕНИЕ	5
ОТ АВТОРА	6
ЧАСТЬ 1. ХУДОЖНИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!	15
Заповедь 1. Все художники важны, все художники нужны	17
Заповедь 2. У нас есть план, и мы его придерживаемся	22
Цель карьеры	
Заповедь 3. Не рисованием единым	29
Заповедь 4. Ученье – свет, а неученых – тьма	34
Заповедь 5. Невозможно стать безусловным номером 1	39
Или два разочарования, с которыми мне пришлось столкнуться	
Заповедь 6. Иди туда, где страшно	43
Заповедь 7. Вовремя заткнуть самозванца	48
Заповедь 8. По-настоящему кайфуйте от того, что делаете!	53
Заповедь 9. Не сравнивайте свое начало с чужой серединой	58
Заповедь 10. Аппетит приходит во время еды	61
Заповедь 11. Ритуалы – это хорошо	65
Заповедь 12. Дешевле не значит лучше	69
Заповедь 13. Цену назначаете вы	73
Заповедь 14. Стиль сам тебя найдет	80
Заповедь 15. Ваш внешний стиль – тоже важен	84
Заповедь 16. Меняйся, если хочешь	88
Заповедь 17. Гореть, но не выгорать	91
Заповедь 18. Творчество никому ничего не обязано доказывать!	101
Заповедь 19. Всегда исследуй новое	107

Мам, я художник!

ЧАСТЬ 2. РАБОТА – ЭТО КАЙФ	113
Заповедь 20. Тебе выбирать, на кого работать	115
Заповедь 21. Резюме и портфолио должны быть всегда наготове	119
Заповедь 22. Фриланс – это тоже работа	132
Заповедь 23. Работа в офисе должна быть в кайф	141
Заповедь 24. Клиент сам себя не найдет	156
Заповедь 25. Знай своего клиента как свои пять пальцев	162
Заповедь 26. Клиент не всегда прав	179
Заповедь 27. Ищите новые лайфхаки и придумывайте свои	187
ЧАСТЬ 3. КАК ХУДОЖНИКУ ВЫЖИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ	195
Заповедь 28. Говорите о себе 78	197
Заповедь 29. Интроверты тоже могут себя продвигать	205
Заповедь 30. Типаж художника диктует политику его блога	211
Заповедь 31. Стань подписчику лучшим другом	222
Заповедь 32. Влюбляйте в себя аудиторию	228
Заповедь 33. Семь раз отмерь, один – отрежь	242
Заповедь 34. Продвижение – первые шаги	247
Заповедь 35. Анализ всему голова	269
Заповедь 36. Продвижение – подготовка аккаунта	287
Заповедь 37. Сближение С АУДИТОРИЕЙ	295
Заповедь 38. Не наступайте на чужие грабли	309
Заповедь 39. Не продавайте в лоб	318
Заповедь 40. Всегда есть что сказать, когда все сказано	336
Заповедь 41. будьте подобно вирусу	342
Заповедь 42. Конкурсы не всегда хорошо	349
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ПРО СВОЕ МЕСТО В МИРЕ	360

Введение

Наверное, эту книгу было бы лучше назвать «Советы начинающим художникам».

Но кто же слушает советы старших? В одно ухо влетело, в другое вылетело. Мы всегда делаем наперекор. Даже шапку в мороз не надеваем, лишь бы выглядеть взрослыми.

Именно по этой причине мы вечно наступаем на грабли, хоть нам в рупор и кричат: «Осторожно! Сейчас тебя стукнет этой палкой по башке!» До нас доходит, только когда на лбу цветет всеми цветами радуги огромная шишка, а мы озадаченно чешем в затылке. Действительно стукнуло.

А заповеди – это что-то более весомое, чем обычный совет. Это что-то высеченное на камне кровью и потом предыдущих поколений художников и иллюстраторов. В них обычно верят и им следуют, поскольку так надо.

Поэтому просто постарайтесь хотя бы прислушаться, чтобы ваш карьерный путь был намного легче и проще.

P. S. Ну а если все же прилетит палкой в лоб, обещаю не шипеть вам в ухо: «А я же говорила!»

Ой автор

Как я оказалась там, где я сейчас, и почему моя книга может помочь вам.

Вы с детства мечтали стать художником? А может, это желание пришло к вам в 35, на очередном скучном совещании? Вы учились в художке, потом получили профильную вышку? Или взяли карандаш и начали рисовать как умеете (или не умеете)?

Все это позади и уже не важно.

ГЛАВНОЕ, ВЫ СТАЛИ ХУДОЖНИКОМ!

Если вдруг вышло так, что мы с вами еще не знакомы, разрешите представиться.

Меня зовут Леся Гусева. Я художник-иллюстратор.

Я не всегда им была, и у меня нет классического художественного образования, как у большинства моих коллег. На полочке в комнате лежат дипломы менеджера организации и дизайнера интерьеров. Но, как видите, это не помешало мне реализоваться в профессии, стать довольно известной и зажечь своим примером тысячи других людей, которые мечтали стать художниками.

С детства я обожала рисовать. У меня даже были пятерки по изо. Но ни художественная школа, ни высшее образование по этому направлению мне не светили. Мои родители, как и многие другие взрослые на постсоветском пространстве, были убеждены: «Художник – это не профессия!» Художники – это тунеядцы и дармоеды, сидящие на шее у своей семьи. От них частенько пахнет алкоголем, а чтобы иметь хоть какой-то заработок, приходится сидеть на Арбате и рисовать прохожих.

И знаете, я не виню их. Время было такое... стабильность виделась лишь в офисной работе с девяти ноль-ноль до семнадцати ноль-ноль, а каждый любящий родитель хочет для своего ребенка именно стабильности и светлого будущего.

Однако я безумно рада, что удалось в итоге превратить увлечение в настоящую профессию и доказать: художник – это более чем серьезно! А на заработанные творчеством деньги можно и построить дом, и купить квартиру, и путешествовать, и растить детей, и быть при этом в абсолютном мире и гармонии с собой. Иметь удобный график, выбирать место работы, заниматься тем, что нравится. А не сидеть на Арбате, если тебе это не нравится (или сидеть, если кайфуешь от этого).

В профессию я пришла по воле случая или стечению обстоятельств.

Выучившись на менеджера организации, я ни дня не трудилась по профессии. Зато успела поработать и официантом, и продавцом компьютерной техники, и обзванивала организации, предлагая высокоскоростной интернет, и администратором в английской школе, и в HR-агентстве. Успела даже побыть методистом в той самой школе, где сама когда-то училась. Преподавала своим же учителям уроки компьютерной грамотности.

Мам, я художник!

В 2008 году в стране грянул кризис, и я стала безработной, осев дома на шее у молодого человека. Меня это жутко тяготило – я искала способ начать зарабатывать, хотя бы себе «на булавки».

И вспомнила, что в целом умею работать в Photoshop (спасибо компьютерным курсам в Доме пионеров в детстве и моей любознательности, благодаря которой я продолжила изучать его методом научного тыка). Несколько раз я помогла друзьям с созданием визиток, рекламных флаеров, дизайном сайтов. Открыла для себя CorelDraw, изучила его тем же научным тыком на начальном уровне. И какое-то время вполне перебивалась шабашками по дизайну полиграфии.

Однажды пришло сообщение от знакомой с вопросом, не могла бы я ее подменить на рабочем месте дизайнера наружной рекламы на время ее отпуска. Я, конечно, с огромным чувством страха, что меня вот-вот разоблачат, успешно отработала две недели. Моих знаний вполне хватило, чтобы ничего не запороть, вовремя все сверстать и отдать в печать на производство. Когда испытание боем подошло к концу, я подумала: «А почему бы и... да?» Мне стало это интересно.

Пошерстив объявления на hh.ru, я нашла несколько мест, куда требовались дизайнеры полиграфии. Пришлось сделать портфолио, ведь без него даже на собеседование не приглашали (вот ведь странно, да?). Собрала самые удачные, на мой взгляд, примеры работ, добавила еще пару выдуманных проектов, чтобы было пообъемней. И в итоге меня взяли работать в типографию самым младшим дизайнером. Я до сих пор вспоминаю это место с огромной теплотой и благодарностью. Именно там меня погрузили в профессию по-настоящему: обучили правильно верстать, готовить

макеты к печати, общаться с заказчиками, дали кучу хорошей литературы и сайтов для самостоятельного обучения.

Примерно через три месяца один из постоянных клиентов типографии, которого закрепили за мной, позвал работать к ним в офис. Подросший скилл сделал свое дело, и мне предложили настоящую официальную работу с огромной (на самом деле нет!) для меня зарплатой.

Так я стала дизайнером в сети кинотеатров.

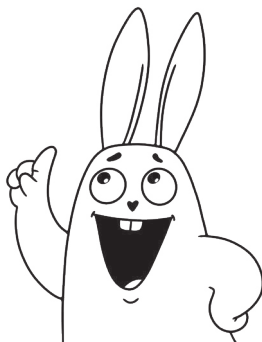
А дальше будни, дедлайны, вечно горящие сроки, флаеры, меню, постеры, буклеты – обычная работа, в общем.

Пока однажды меня не бросил парень...

В тот момент для меня это стало трагедией вселенского масштаба. А что делали девочки в 2012 году в таких ситуациях? Правильно! Распускали слезы-сопли до колен, включали плакательный плейлист в наушниках, постили многозначительные статусы и черно-белые картинки в VK. Я решила не изменять традициям.

Было только одно жирное «НО». Я не могла найти ту самую страдательную картинку, хоть ты тресни. Так как мой ник на всех форумах – Белка, мне непременно нужна была самая грустная белка на свете. Таких в интернете, увы, не водилось. Пришлось выкручиваться. Я нарисовала как умела на бумаге депрессивную белку. Отсканировала, загнала скан в Photoshop, раскрасила и выложила на стене в VK. Так я начала рисовать (и таким способом рисовала еще очень долго, так как это проще, чем выводить ровные линии на планшете). Мои друзья – то ли чтобы поддержать,

то ли им и правда понравилось – завалили меня кучей лайков и сказали: «Давай еще!»

Я продолжила рисовать рефлексирующие беличьи картинки о своей жизни. Сходила в клуб – картинка, скучаю на работе – картинка, выдали зп – картинка, познакомилась с новым парнем – картинка. И тут снова друзья: «Создавай отдельную группу, чего постишь все в личном профиле?»

И родился проект «Я и моя Шизофрения» – белка стала частью моей жизни, через нее я транслировали все мысли, переживания, делилась новостями. Сами подписчики дали ей имя «Крошка ШИ», сократив изначальное название группы.

Эти простые и незамысловатые рисунки начали быстро вируситься в сети. Девочки узнавали в белке себя и репостили, мужа пересылали женам, подружки скидывали друг другу. Группа в VK выросла до 100 000 подписчиков вообще без рекламы. Чистый органический рост. Подписчики попросили выпустить с ней мерч – кружки, футболки, значки, ежегодные календари. У меня появился интер-

нет-магазин. Хобби теперь приносило в разы больше денег, чем основная работа.

Ну, а работа в итоге начала мешать зарабатывать нормальные деньги! Я ушла на фриланс.

Спустя пять лет после начала рисования комиксов про белку я поняла: мне становится скучно. Это превратилось в рутину. Да и некоторые «доброжелатели» подливали масла в огонь словами: «Ну подумаешь, художник одного проекта, просто повезло».

Я решила рисовать что-то помимо белки и выкладывать новые рисунки в отдельный профиль инстаграма*: разные картинki от случая к случаю.

«Белкиной» аудитории из VK это было, увы, неинтересно. Со мной на новую платформу мигрировало всего около 1 500 человек из 100 000. Оно и понятно – пользователи не очень любят переходы из одной соцсети в другую, плюс им нужны были именно картинki с белкой, а не вот это вот все. Я поняла: блог надо растить заново.

Это был вызов! Смогу ли повторить успех и снова набрать те же 100 тысяч?

Я устроила себе челлендж – рисовать и рассказывать всякие факты и истории про себя. Один день – одна новая история. Так мне пришлось учиться рисовать людей. Подписчикам зашло. Спустя пару месяцев ко мне обратилась девушка с просьбой нарисовать ее портрет. Конечно, это было волнительно и приятно. А еще страшно! Вдруг она, получив заказ, ужаснется и потребует обратно деньги? Вдруг выложит это у себя в профиле со сло-

* Meta признана экстремистской и запрещена в России

вами: «И я за это заплатила?» Вдруг все поймут, что я ненастоящий художник?

Законченную работу я отправляла буквально зажмурившись. Но ей понравилось! И следом потянулись новые желающие. Очень быстро за портретами выстроилась очередь на 2–3 месяца вперед! Ко мне обращались известные блогеры-миллионники, чтобы я нарисовала им аватарки или стикеры, некоторые звезды репостили мои работы у себя в сториз, и ко мне приходили их фанаты.

Короче, я начала наконец зарабатывать хорошие деньги (и еще раз убедилась, какие крохи платили в офисе).

Нарисовала несколько серий рисунков, которые отлично завирусились (и, кстати, вирусятся до сих пор). Мой блог снова великолепно рос без денежных вливаний, и снова я набрала 100К подписчиков. Я делала это более вдумчиво, изучала маркетинг и психологию и применяла новые знания на практике. Разбиралась, что людей заинтересует, почему они подписываются и отписываются, как влюблять аудиторию в себя. В общем, всячески исключала момент «случайности и везения».

Теперь меня знают не только как автора Крошки Ши. Кто-то узнает по серии «Пенсионерия» или «Злодейский тиндер». Кто-то по «Богам маркетинга» или «Ночи в музее». У меня появились свои курсы для новичков-художников, ко мне за рекламой и за иллюстрациями обращаются крупные бренды. Меня печатают в журналах и газетах. Для многих я стала любимым блогером.

Даже вот издательство предложило написать эту книгу. И все благодаря рисованию.

Короче, я мысленно показываю средний палец критикам, которые говорили про художника одного проекта и чистое везение.

Везет тому, кто везет.

В этой книге я не буду учить вас рисовать. Совсем. Этому вы сами прекрасно научитесь. Посмотрите кучу бесплатных роликов на YouTube. Пройдете разные интересные (и не очень) курсы. Может даже посетите мои мастер-классы (они точно интересные!). Выработаете со временем свой уникальный стиль.

В этой книге я поделюсь опытом и знаниями с другого угла.

Наверняка вам хочется, чтобы творчество стало любимой высокооплачиваемой работой. Чтобы стало признанным. (В идеале при жизни. И в идеале кем-то, кроме мамы и ближайших родственников.) И этого не нужно стыдиться.

Хотеть зарабатывать на своем любимом деле – это нормально. (Точно так же нормально не хотеть этого вовсе.)

Именно поэтому мы больше поговорим о рисовании как о работе, чем как об искусстве. Это не четкая инструкция по покорению Олимпа, а скорее общее направление, которое поможет не сбиться с пути.

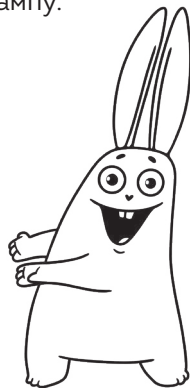
Здесь я буду делиться советами и личными историями, историями друзей, знакомых и просто художников, ставших известными. Некоторые мысли и инструкции к действию будут повторяться несколько раз из главы в главу. Я делаю это умышленно, чтобы закрепить их важность.

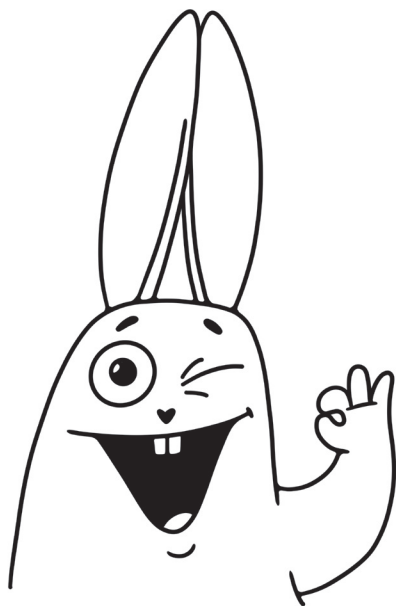
На полях книги вы повстречаете QR-коды. Будем считать их дополненной реальностью к моему повествованию. Они ведут на разные статьи, иллюстрации, видео, интервью, выдержки из книг, которые более полно раскроют мою мысль. Этими материалами можно делиться, читать все подряд или выборочно.

Пожалуй, это все напутствия перед началом.

Очень надеюсь, что книга будет вам интересна и полезна.

Ну а если нет, можно сделать из нее лампу.

ч а с т ь 1

**ХУДОЖНИК –
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!**

“

– Скажите, пожалуйста, куда мне
отсюда идти?

– Это во многом зависит от того,
куда ты хочешь прийти, – ответил Кот.

– Да мне почти все равно, – начала
Алиса.

– Тогда все равно, куда идти, –
сказал Кот.

– Лишь бы попасть куда-нибудь, –
пояснила Алиса.

– Не беспокойся, куда-нибудь
ты обязательно попадешь, –
сказал Кот, – конечно, если
не остановишься на полпути.

”

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ

«Приключения Алисы
в Стране чудес»

Заповедь 1.

Все художники важны, все художники нужны

За годы работы в художественной сфере я не раз сталкивалась с ужасающими меня установками и практически войнами между художниками разных направлений.

Каждый считал себя правым. Каждый считал, что только его специализацию можно назвать настоящим искусством. Каждый считал, что лишь он занимается делом, а остальные непременно делают фигню.

Наверняка вы тоже сталкивались с этим. (Или обязательно столкнетесь.)

САМОЕ ИЗВЕСТНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ: ТРАДИШН VS ДИДЖИТАЛ¹.

Традишн-художники закатывают глаза, снисходительно общаются с диджиталистами, говорят, что, если ты не рисуешь руками, это ненастоящее и не имеет ничего общего с творчеством и искусством.

¹ Традишн – художники, которые рисуют традиционными материалами: красками, карандашами, маркерами и т. д. Диджитал – все, что рисуется с помощью компьютерных технологий.