

Предисловие **6**

Решили стать иллюстратором?

Страх чистого листа **10**

Талант **12**

Иллюстрация — это принятие решений **14**

Как мы видим то, что видим **18**

Конкретное и абстрактное **20**

Каждый человек — художник **22**

Идеи **27**

Магия действия **32**

В поисках индивидуального стиля **34**

А как быть со вкусом? **38**

Плохое искусство снова в моде **42**

Без труда не вытащишь рыбку из пруда **44**

Потерянные в интернете **46**

Правда и ложь в иллюстрации **50**

Разнообразие **52**

Вся душа в наброске **54**

Доминирующие цвета **58**

Детали и ракурс **60**

Техники иллюстрации

Карандаши **64**

Цветные карандаши **68**

Мел и уголь **72**

Пастель **76**

Чернила и тушь **79**

Шариковые ручки, линеры и прочее **87**

Маркеры и фломастеры **92**

Акварель **96**

Гуашь и темпера **100**

Масло **104**

Акриловая краска **108**

Гравюра по дереву **113**

Коллаж **118**

Компьютерный и генеративный дизайн **122**

Photoshop **125**

Illustrator **130**

Как выжить иллюстратору

- Вещевой фетишизм **134**
- Рабочее место и студия **136**
- Презентации **140**
- Деловая жилка **143**
- Конкурсы, тендеры,
пробные иллюстрации **145**
- Конкуренция **147**
- Работа в команде **151**
- Коммуникация **154**
- Поговорим о деньгах **156**
- Время — деньги **160**
- Сколько я стою? **164**
- Сколько стоит
иллюстрация? **167**
- Продуктивность
и тайм-менеджмент **169**
- Я ничего не успеваю **172**
- Подработка **172**
- Как правильно предлагать
свои услуги **179**
- Портфолио **183**
- Цифровое портфолио **187**
- Ваш сайт **190**
- Агенты и представители **192**
- Каталоги иллюстраторов **199**
- Личные проекты **205**
- Работа ради заработка
и вопреки себе **208**
- Трепещи, мир, я иду! **210**
- Жалеете, что не стали
банкиром? **215**
- Спасибо! **217**
- Алфавитный указатель **218**
- Авторские права **220**
- Об авторе **222**

Вы когда-нибудь мечтали стать кем-то другим? Оказаться на месте более симпатичного одноклассника, поп-звезды или просто человека с улицы? А как насчет того, чтобы побыть исторической личностью? Животным? Птицей?

Вопрос поиска идентичности — один из главных, занимающих человечество. Жизнь у нас всего одна. Мы не можем, как говорится, менять кожу, но за нас это может сделать наше воображение. И, вероятно, этим объясняется наличие у человека творческого духа. Воображение — идеальное решение проблемы: всего одна жизнь, зато миллион возможностей!

Эта книга о практическом применении нашего воображения — об иллюстрации.

Illustro на латыни значит «освещать» или «просвещать».

Рисую иллюстрации, мы не только отображаем реальность, но и создаем что-то новое, представляем мир через призму собственного восприятия, таким, каким его никто еще не видел.

Иллюстрация может объяснять и показывать, дополнять, передавать и погружать. Может стать источником смыслов, искусством или просто красивой картинкой. Иллюстрации отличаются друг от друга так же, как рисующие их люди.

Эта книга не просто об иллюстрации. В ней самой есть иллюстрации, и немало. Это работы разных художников в разных техниках и стилях; рисунки, которые, при всем их разнообразии, можно сравнить: на них изображен один объект — птица. Более 170 моих коллег, замечательных иллюстраторов, позволили использовать свои работы в оформлении этой книги, чтобы вселенная иллюстрации стала вам ближе и понятнее.

Большое им спасибо, ведь вся суть этой книги — в иллюстрациях.

Птица — удивительный многозначный символ, и именно поэтому она идеальный пример для книги про иллюстрацию. При слове «птица» на ум приходит множество образов: умные попугаи с красочным оперением; хромые утки и могучие орлы; ястреб, быстрый как молния; черный ворон, готовый накаркать несчастье; мудрая сова и глупая курица; крошечный воробушек и феникс, возрождающийся из пепла.

За последние годы иллюстрация стала одним из важнейших разделов дизайна. Иллюстрация — это модно. И вместе с тем это один из видов искусства, хотя на первый взгляд — искусство скромное. Отчасти это объясняется характером иллюстрации: комиксы, книги и картинки по природе своей довольно спокойное, интровертное искусство; а может, все дело в личности самих художников-иллюстраторов.

Мы, иллюстраторы, — странная братия. Большинство из нас живет в своем мире, очень личном мире визуальных образов, из которого мы черпаем материал для создания чего-то волшебного. Мы любим иллюстрацию и любили ее всю жизнь. Многие иллюстраторы с детства мечтали рисовать комиксы или картинки (то есть заниматься иллюстрацией). Когда наших одноклассников спрашивали, кем они хотят стать, когда вырастут, и те думали, что бы ответить, мы точно знали, что хотим рассказывать истории в картинках. Тем не менее многие художники, особенно молодые, теряются, когда задают себе вопрос: «Как стать иллюстратором и зарабатывать этим на жизнь?»

В этой книге я попытаюсь дать вам максимум полезной информации и ответить как на этот вопрос, так и на многие другие.

Мы рассмотрим все, что связано с профессией иллюстратора: от запутанного вопроса оплаты труда до грамотного обустройства рабочего места. Как получить заказ? Как успешно вести переговоры? Какую оплату считать адекватной? Как подступиться к рутинной работе? А еще мы изучим огромное количество техник иллюстрации.

Я отдаю себе отчет в том, что книга о «жизни и работе иллюстратора» не может дать универсальные ответы, ведь тема очень сложная. Я также понимаю, что ни одной книги не хватает,

чтобы ответить на все вопросы. Но сам факт, что у меня нет ответов на все вопросы, не помешает мне сделать первый шаг.

Я надеюсь, иллюстраторы, что эта книга сделает вашу жизнь гораздо проще. Все мы разные, и то, что кому-то кажется сложным, другим дается легко. Так что давайте начнем с простого.

Искренне ваш,

FELIX SCHEINBERGER

Решили стать иллюстратором?

Страх чистого листа

Нет-нет, я не совсем заблудился — я знаю,
что по-прежнему где-то на Аляске.

ДОНАЛД ДАК. СЕРИЯ «ЗОЛОТО ВО ЛЬДАХ» (1944)

Знакома ли вам такая ситуация: вы сидите за столом со стопкой бумаги, точилкой и парочкой цветных карандашей и готовы в любой момент нарисовать потрясающую иллюстрацию. Осталось только заточить карандаши. Вот уже все готово. Карандаши наточены, осталось сделать глубокий вдох и... А может, заварить чаю, и тогда дело пойдет? И вот вы идете и делаете чай, и вот уж теперь... Хотя нет, надо еще помыть посуду... позвонить подружке... проверить почту... зайти в «Фейсбук»... вздремнуть. И так далее, и так далее. Знакомо?

Это явление называется страхом чистого листа, и существует оно ровно столько, сколько само человечество. Художники, графические дизайнеры, писатели и тысячи других представителей творческих профессий борются со страхом чистого листа с начала времен. Семнадцать тысяч лет назад в Ласко его наверняка называли страхом чистой пещеры.

Загадка загадок. Отчего мы так усложняем себе жизнь? Почему просто не взять карандаши и не начать работать?

Знаменитый страх чистого листа — не что иное, как страх сделать ошибку.

Мы опасаемся не оправдать свои или чужие ожидания. Боимся, что получится «плохо». Но что такое ошибка? Когда мы работаем на компьютере, ошибки легко исправляются командой «отменить». Но в реальном мире это вряд ли сработает, ведь для карандашной линии на бумаге нет такой команды. В реальном мире ошибки никуда не денутся.

Кроме того, команда «отменить» мешает нам учиться на ошибках, а ведь в этом их главная ценность. Да, ошибки раздражают, когда их нельзя отменить,

щелкнув пальцами, зато так они лучше запоминаются. Если вы не злитесь, вы забываете об ошибках и совершаете их снова и снова.

Что еще интересно в ошибках — они полны творческого потенциала. Если бы художники не делали ошибок, они лишили бы себя возможности открыть неизведанное. Неожиданности, неконтролируемое, ошибки — главное горячее творческого процесса. Иногда дурацкое пятно от пролитого кофе или неудачный штрих становятся источником новых идей и более совершенных иллюстраций.

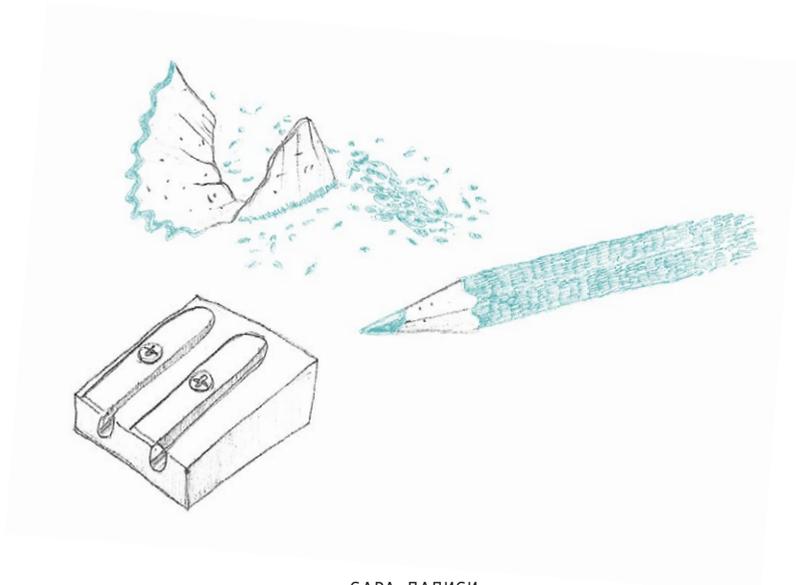
Поэтому бояться чистого листа не надо по двум причинам. Во-первых, потому что ошибки — это нормально, все их делают — и новички,

и профессионалы. Во-вторых, потому что ошибки иногда помогают нам двигаться вперед.

Я советую позволить себе бояться чистого листа, как актеры разрешают себе бояться сцены. Страх чистого листа существует, и даже старые матерые иллюстраторы испытывают его время от времени.

Выходите на сцену и начинайте. А если ошибетесь — значит, ошибетесь.

Гораздо большим провалом было бы не выйти на сцену. Вы увидите: ваши иллюстрации удивят и порадуют вас, и однажды вы сможете гордиться самыми удачными из своих «ошибок».

Талант

Талант — это энергия и настойчивость, и ничего больше.

ГЕНРИХ ШЛИМАН

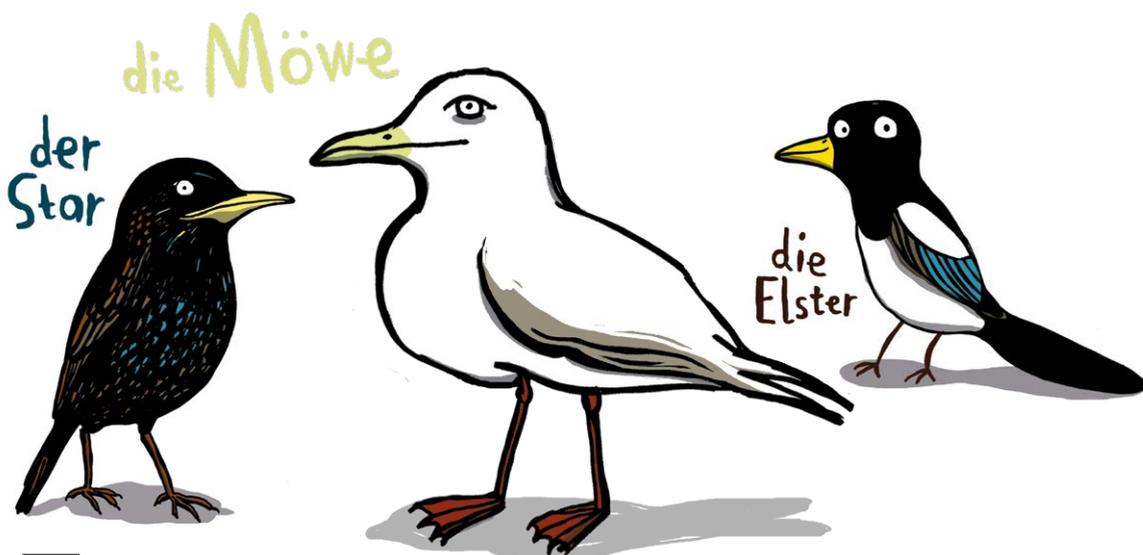
Помните школьные уроки физкультуры? Этот странный ритуал, единственной целью которого было доказать, что кое-кто никогда не сможет взобраться по канату, а заодно дать возможность двоечникам проявить себя. Успехи в физкультуре делали те, кто уже мог взбираться по канату. А большинство юных любителей поваляться с книжкой как не умели это делать, так и не научились, а после школы вздохнули с облегчением, что им теперь никогда больше не придется заниматься спортом.

В иллюстрации есть люди, пережившие абсолютно аналогичный опыт. Только их отпугнуло не неумение взбираться по канату, а отсутствие того, что принято называть талантом. Как и в спорте, в искусстве бытует мнение, что рисовать и иллюстрировать могут только люди, имеющие врожденный дар. Следовательно, если человек не умеет рисовать, он никогда не сможет научиться. А раз уж у него нет никаких шансов по сравнению с божьими дарованиями, лучше сразу убрать карандаш подальше и даже не пытаться.

Вот что я хочу сказать по поводу таланта.

Рисование — одна из первых художественных техник, которой мы учимся в детстве. Задолго до того, как дети учатся читать, писать и считать, они уже имеют довольно приличный опыт рисования, хоть и восковыми мелками. Но это не самое главное; главное, что им *нравится* это делать. Взгляните на свои детские рисунки сейчас, и вы поразитесь, с какой свободой и упоением вы применяли художественную технику, чтобы нарисовать солнце, цыпленка, домик, папу, маму и себя. По сути, вы и были талантливы. Так почему не все выросли мастерами-живописцами? Где миллиарды иллюстраторов, населяющих планету?

Ответ на этот вопрос отчасти кроется в ожиданиях. За спиной рисующего ребенка часто стоит взрослый и говорит: «Какая красивая картинка!» Эта похвала и следующая за ней убийственная фраза «Не разводи грязь!» начинают жить своей жизнью и странным образом влияют на карьеру будущих иллюстраторов.

Желание заработать похвалу становится главной мотивацией, и постепенно оно вытесняет удовольствие. Поэтому почти все дети рано или поздно начинают обводить картинки, копировать, стремиться, чтобы их рисунки были похожи на «настоящие». Рисование, совсем недавно бывшее для ребенка средством познания и творческого самовыражения, становится способом *получить одобрение*.

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих убивает творчество. Еще в раннем детстве мы перестаем рисовать для себя и начинаем рисовать для невидимых критиков — или поклонников. Становясь старше, мы предъявляем всё больше требований к своим художественным способностям, и в конце концов эти требования упираются в потолок; старшие уже не хвалят нас так активно. А потом мы поступаем в художественное училище, и оказывается, что в мире полно других художников, в сто раз «талантливее» нас.

Мы, люди, способны к обучению. Новорожденный умеет только есть, спать и переваривать пищу. Всему остальному нужно учиться. Никто не рождается с умением играть на пианино и закатывать банки; никто не владеет приемами дзюдо с колыбели.

Мне кажется, то, что принято называть талантом, на самом деле означает «поощрение с раннего детства». Само собой, занятия музыкой лучше даются детям музыкантов, но главным образом потому, что те с раннего детства знакомы с миром музыки. Станут ли они выдающимися и успешными музыкантами, зависит также от приложенных усилий, труда, упорства, изобретательности и того факта, получают ли они удовольствие от своего занятия. Причина большинства неудавшихся попыток стать иллюстратором в том, что начинающие иллюстраторы считают себя недостаточно талантливыми.

Оглядываясь на свои студенческие дни и сравнивая прогнозы по поводу карьеры того или иного студента с нынешней реальностью, я могу сказать, что звезд никогда и никому не удавалось распознать с самого начала. Многие «талантливые» художники, которым сулили великое будущее, перестали заниматься иллюстрацией и выбрали совсем другой путь. Напротив, те, кого считали слабыми, позднее сделали себе имя в иллюстраторском мире. По опыту, главное отличие между первыми и вторыми — в упорстве и преданности своему делу. Если вы ленивы, талант вам не поможет.

Чему нельзя научиться, так это увлеченности. Но если помнить о том, что рисование приносит радость, и всячески поддерживать эту радость в себе, увлеченность возникнет сама.

Если дело нравится, мы делаем его часто; если что-то делать часто, начнешь делать это хорошо.

Так что я считаю, что талант переоценивают. Гораздо важнее таланта любовь к рисованию.

Иллюстрация — это принятие решений

Если что-то похоже на утку, плавает, как утка,
и крикает, как утка, вероятно, это утка.

Вся правда и, к сожалению, вся сложность в том, что иллюстратор должен принимать решения. Каждый штрих — это решение; каждый пиксел в компьютерной графике — это решение. Что создадут ваши руки?

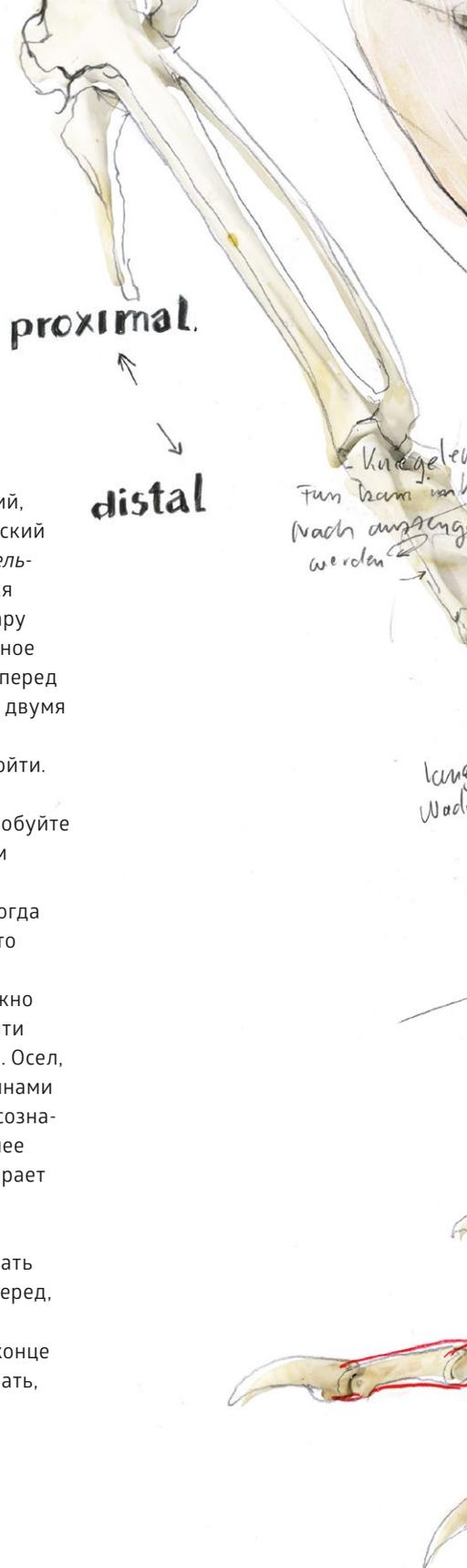
Что вы хотите сказать?

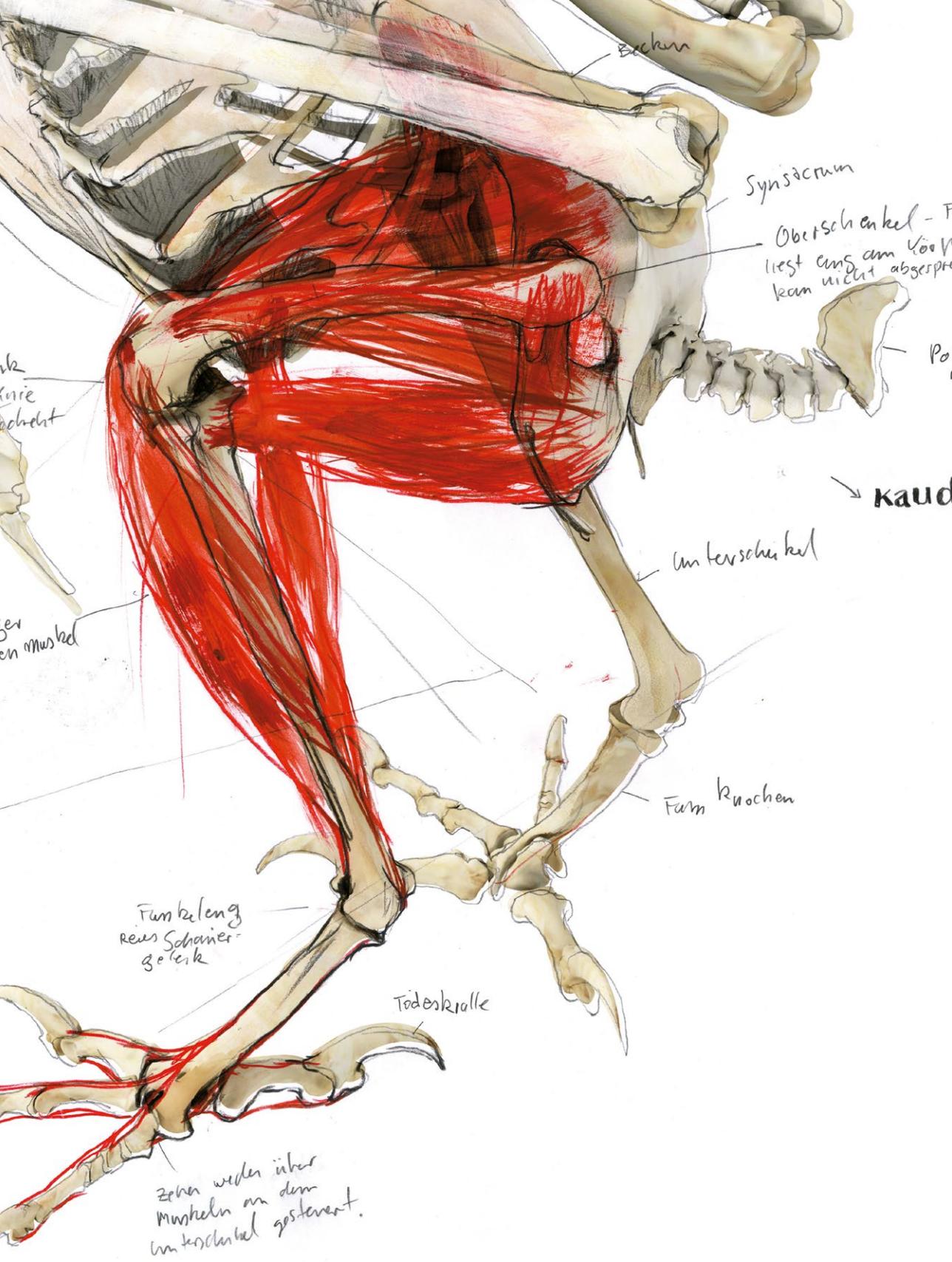
Вот этот мальчик на переднем плане — на нем должна быть красная рубашка или желтая? Он должен выглядеть как инфографика, носить доспехи, иметь клюв? Звучит просто, но по пути от чистой страницы или экрана к законченной иллюстрации вам нужно принять сотни, а может, тысячи мелких и крупных решений. В зависимости от того, что вы выберете, ваша картинка будет выглядеть так или иначе. Мелкие и крупные решения — это и есть иллюстрация. Они влияют на ваш индивидуальный стиль, подсказывают, что вы хотите или не хотите изобразить.

Вы, создатель изображений, должны понимать: творческий процесс — это *последовательность решений*. И в этом вся проблема. Даже купить пару ботинок — довольно сложное решение. Мы часто стоим перед витриной, как осел между двумя копнами сена, и не можем определиться, к чему подойти.

Дам вам такой совет: попробуйте стать более прагматичным и доверять себе. Решения, которые мы принимаем, когда рисуем иллюстрации, — это не выбор между жизнью и смертью; нам просто нужно выбрать между двумя почти одинаковыми вариантами. Осел, стоящий между двумя копнами сена, тоже принимает бессознательное решение, но худшее из возможных: он не выбирает ничего.

Я советую отважно выбирать хоть что-то и двигаться вперед, когда вы рисуете. Вы же не хотите, оглядываясь в конце дня на свою работу, признать, что не сделали ничего.

Раздумывания и колебания не сделают вас более профессиональным иллюстратором. В работе нужно быть готовым к риску. За то время, которое тратится на сомнения и переживания, вы можете нарисовать две смелые иллюстрации вместо одной неуверенной.

Решения также зависят от вашей личной точки зрения. Учитесь доверять себе. Звучит банально, но даже этому можно научиться.

Тренируйте свою интуицию.

Не раздумывайте часами над меню в ресторане. Попробуйте выбрать блюдо за одну минуту. Примите тот факт, что решения принимаете только вы, и никто другой, и научитесь доверять своей интуиции, подсказывающей правильный выбор. Сделав это, вы совершите самый важный шаг. Если этому надо будет учиться втихую в ресторанах, пусть будет так.

Дизайн — это принятие решений; иллюстрация — это принятие множества смелых решений, одного за другим, до достижения конечного результата. Пусть это станет для вас второй натурой, и вскоре вы перестанете замечать все многочисленные шаги, которые приходится сделать, прежде чем иллюстрация будет завершена.

Важна не тропа, а идущий по ней; уверенному ходуку под силу и легкая прогулка, и восхождение на гору.

Как мы видим то, что видим

Информация не есть знание.

ФРЭНК ЗАППА, АМЕРИКАНСКИЙ КОМПОЗИТОР, ПЕВЕЦ, МУЗЫКАНТ

Иллюстрацию характеризует не только техника. Гораздо важнее инструментов и материалов — сам рисующий. Кто создает иллюстрацию — вот что главное. Ваша иллюстраторская манера отражает ваше видение мира. И знаете почему?

Все дело в том, как мы видим то, что видим.

Каким нам представляется мир, как мы ведем себя в нем — это зависит от того, как мы его видим. Правда в том, что двое людей видят одну и ту же ситуацию или обстоятельство совершенно по-разному. Если бы нам довелось взглянуть на мир глазами другого, это был бы мир совсем незнакомый. Вот почему существует так много стилей иллюстрации:

иллюстратор показывает окружающим свое видение мира.

Разумеется, мы принимаем первое решение уже в тот момент, когда выбираем «орудие», то есть технику. Но этим дело не ограничивается. Все решения, влияющие на иллюстрацию — от идеи до содержания, от композиции до дизайна — продиктованы личным взглядом. Ваша точка зрения — вот что определяет картинку. Поэтому, если ваш взгляд на мир, скажем, более романтический, то и иллюстрации тоже будут такими. Вероятно, вы станете использовать более легкомысленные цвета, стремиться к темам и персонажам, рассказывающим романтическую историю. По этой же причине какие-то техники могут даваться вам лучше, а какие-то хуже.

Художники с более объективным, рациональным взглядом на мир будут создавать более информативные иллюстрации, объясняющие что-то более подробно. Они предпочтут технику, более подходящую для передачи текстур, а манера изображения будет тяготеть скорее к реализму, и целью станет реалистичная передача, а не просто создание атмосферной иллюстрации.

Чувство юмора тоже может проявляться в иллюстрации, так же как фантазия, меланхолия или легкомыслие. Всё, чем вы являетесь, всё, что вами движет, почти волшебным образом отражается в иллюстрациях. То, что мы называем вкусом, — это бессознательное проявление вашего психического состояния. Наши предпочтения могут многое рассказать

о нас, и я не говорю, что это плохо, просто нужно отдавать себе в этом отчет.

Может, именно поэтому мы так остро реагируем на критику в адрес своих иллюстраций. Это также объясняет, почему такое большое значение придается «индивидуальному стилю» художника, ведь поиск самовыражения в искусстве — это и есть поиск себя.

Иллюстрация далека от формализма. На самом деле картинку рисует ваша душа.