

Реликс Шайнбергер

РОЖДЕНИЕ ИЛЛЮСТРАТОРА

ПРО ТВОРЧЕСТВО, ВЫГОРАНИЕ,
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРОДВИЖЕНИЕ, ГОНОРАРЫ,
АВТОРСКИЕ ПРАВА

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 мешает 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».

