

Как не растерять идеи и несколько слов об эскизах

Как я уже говорила ранее, творческому человеку жизненно необходима пища для размышлений: выставки, красивые и интересные книги, милые вещички, интересные люди и необычные наблюдения. Художник как будто соединен с миром особым проводом, по которому течет творческий ток, но, как показывает практика, многие слабо представляют себе, как эту энергию преобразовать в нечто полезное и осязаемое.

Что делать с неожиданными идеями и наблюдениями?

Как-то в одном женском журнале я наткнулась на советы для тех, кто мучается бессонницей. В большинстве случаев мы не можем уснуть, потому что боимся забыть что-то сделать на следующий день. В качестве одного из вариантов борьбы с нарушением сна были предложены блокнот и карандаш, которые лучше держать на ночном столике. Как только какие-то мысли мешают уснуть, нужно включить свет и записать их на бумагу. В минуту записи мозгу якобы поступает сигнал, что мысль зафиксирована и теперь можно отдыхать. Совет, который можно применить и к иллюстрации.

Творческий человек всегда полон идей, но приходят они, как правило, не вовремя: в разгар выполнения какого-нибудь важного проекта, когда руки связаны и голова должна думать о другом. Чтобы не растерять такие мысли, я решила записывать все в блокнот,

* Американский психотерапевт, автор ряда бестселлеров о творческом пути человека и тренер по вопросам карьеры. Речь о книге *Refuse to Choose! Use All of Your Interests, Passions, and Hobbies to Create the Life and Career of Your Dreams*. Rodale Books, 2007.

который держу всегда под рукой. И при этом не имеет значения, появится или нет у меня время на реализацию этих идей. Я нарочно не даю себе никаких обещаний по осуществлению, чтобы не испытывать позже чувства вины.

Очень хороший совет по записи творческих планов мне дала моя подруга Алика Калайда (Alika Kalaida), сама иллюстратор детских книг (иллюстрации к книге о мышши Гликерии) и автор интересных статей о творчестве. Алика, следуя советам Барбары Шер (Barbara Sher)*, упорядочивает свои планы (например, попробовать новую технику или нарисовать что-то необычное) следующим образом. Она завела отдельную тетрадь, где записывает только то, чем бы ей очень хотелось заняться, конкретно озвучивая в каждом случае, о чем речь. Иногда это пометка о том, что хотелось бы достичь такого-то уровня мастерства, в других случаях — напоминание взяться за какой-то проект. Наверху листа записывается дело, идея или желание. Следующим этапом она продумывает, что будет считаться «сделанным»: действительно нарисованное, прочитанное или просто просмотренное. Для этого она записывает конкретные шаги, материалы, ссылки, адреса, приводит подробное описание того, в каком месте лежат начатые дела и сколько времени займет каждый этап. Как только у Алики освобождается время для реализации ее новых творческих планов, в этой папке обнаруживается подробное руководство к действию.

Меня, правда, не хватило на то, чтобы завести отдельный блокнот только для идей и подробно протоколировать свои планы, но мои эскизные тетради всегда со мной — в них я и стала на отдельных страницах записывать свои озарения и творческие мечты. Тетради эти я часто пролистываю в поисках чистого листа, поэтому записи постоянно попадают на глаза. Я их дополняю новыми деталями, и они нередко приносят мне идеи для новых проектов.

На первый взгляд в идее записывать творческие планы нет ничего нового, но и следовать подобным советам творческие люди почему-то не спешат: многие уверены, что им не нужны такие памятки, они уж как-нибудь и без шпаргалок не забудут о своей задумке. Но на деле это получается несколько иначе: все теряется или стирается из памяти. Если не полениться и записывать все свои идеи, даже если через некоторое время к ним угасает интерес и хочется заняться чем-то другим, польза от них огромная!

Как только я стала делать подобные заметки — и не важно, шла ли речь о грандиозных творческих планах или уловках, подмеченных у других художников и иллюстраторов, — эти записи стали для

меня настоящим источником вдохновения. Во-первых, в голове освобождается место для новых идей, во-вторых, уже записанные идеи можно использовать вторично: когда-нибудь они обязательно станут творческим импульсом для новых проектов.

Рисунок по мотивам работы Hare/Bindle американского иллюстратора Джеймса Джина (James Jean)

В оригинальной иллюстрации Джеймса Джина девушку-капусту поедает кролик, которого она держит на руках. По такой же схеме выстроен сюжет моей иллюстрации — с той разницей, что голову «расходует» сам персонаж

Мне постоянно хочется пробовать что-то новое. И я записываю в свою тетрадь, что именно мне хочется сделать — например, разобраться с какой-то техникой или скопировать в качестве упражнения работу мастера. А потом, работая над новым заказом и пролистывая странички эскизного блокнота, я вдруг натываюсь на эту запись, и идея воплощения новой иллюстрации возникает как из ниоткуда. (Но внимательный читатель наверняка вспомнит, что идеи не появляются из ниоткуда. А значит, пометка в эскизном блокноте стала импульсом к поиску идей и сработала как реле.)

Словесные и графические эскизы

Многие коллеги утверждают, что серьезная работа может вырасти как минимум из такого же серьезного и состоятельного эскиза. Однако, как показывает практика, и самые нелепые эскизы могут привести к весьма впечатляющим результатам. Часто очень важно просто не потерять мысль, так называемое ядро, вокруг которого будет строиться будущая работа, и «палка-палка-огуречик» могут оказаться куда более понятными, чем тысяча подробных линий.

Приведенные выше словесный и схематичный эскизы содержали в себе настоящие истории из жизни фирмы, которой исполнилось 25 лет. За эти годы в фирме произошло так много событий, которые нужно было отразить в юбилейном плакате, что они не уместились в привычный графический эскиз. Для того чтобы не прорисовывать детально обширный эскиз, мой арт-директор Ральф Дзябель (Ralf Dziabel) составил целый список всего, что нужно изобразить в работе. Все, что от меня требовалось на начальном этапе, — создать схематичный план иллюстрации и обозначить на нем необходимые цифры из списка Ральфа.

Так выглядит результат, на который у меня ушел почти месяц работы по пять-шесть часов в день.

Плакат на юбилей фирмы

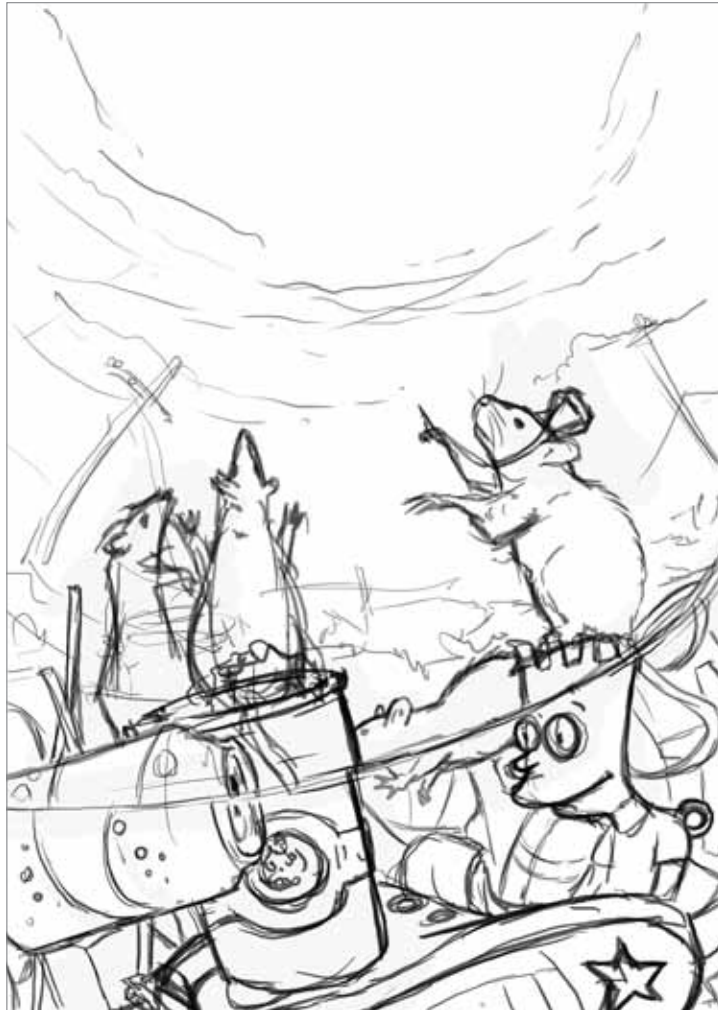
Когда я работала над расписными пластинками для выставки Vinyl Factory в Риме, которую я уже упоминала ранее, у меня сначала не было ничего, кроме старенькой зарисовки лилии и женского лица из какого-то фильма.

И только когда я начала работать над первой пластинкой, у меня родилась идея объединить совершенно не связанные между собой зарисовки в одну тему. Здесь снова сработал принцип пролистывания эскизного блокнота. Изначально я хотела сделать просто ряд разнообразных, пестрых работ. Никакой истории об утонувшей девушке у меня в планах не было.

Фрагменты работы
для выставки
современного
искусства в Риме
Vinyl Factory, 2009

В ряде случаев мои эскизы выглядят как набор линий, однако эти линии весьма облегчают дальнейшую работу. Часто прямо поверх палко-огуречного эскиза я начинаю более детально вырисовывать фигуры, что иногда делает мой эскиз грязным до безобразия, но потом всегда вычищаю его в программе Photoshop.

В любом случае не важно, как будет зафиксирована идея: словесно, схематично или возникнет вроде бы из ниоткуда благодаря отвлеченными зарисовкам. Любые уже существующие пометки или эскизы дают возможность от чего-то оттолкнуться и быстрее начать работу.

The END
of the WORK

«The End of the World». Впервые опубликовано в журнале Otaku Magazine