

Введение

Среди иллюстраторов часто разгораются споры о том, в чем разница между художниками, дизайнерами и иллюстраторами: кто творец, а кто ремесленник. Но какими бы жаркими ни были дискуссии на эту тему, для рождения нестандартных работ специализация их автора не играет никакой роли! Чем больше в иллюстраторе от художника и дизайнера, тем необычнее его работы и востребованнее сам автор.

Профессия — иллюстратор

Каждый, кто решает стать иллюстратором, рано или поздно понимает, что выбрал для себя не самый легкий путь. Профессию иллюстратора часто считают менее благородной, чем любую другую творческую профессию. Многие недоумевают, как можно хотеть стать *простым* иллюстратором, если даже дизайнеры, не говоря о художниках, имеют в глазах общественности куда больший вес. У большинства иллюстраторов нет постоянного места работы, верных клиентов, нормированного рабочего дня, спокойных выходных с семьей и хорошего отпуска. Гонорары нередко оставляют желать лучшего, а все та же общественность не торопится с признанием.

Когда я училась на графического дизайнера, наши профессора, сами признанные дизайнеры, постоянно ругали меня за страсть к рисованию. Один из преподавателей даже спросил как-то с досадой, не собираюсь ли я так и проходить всю жизнь в иллюстраторах.

Долгое время я терзалась тем, что не стремилась к «высокому». Я даже решила исправить положение и приобщиться к живописи, которую принято считать занятием куда более престижным и благородным. Я стала писать акрилом, участвовать в художественных конкурсах, общаться с интересными художниками и бегать на выставки современного искусства.

Но, как оказалось, настоящие художники считали себя существами еще более высокого порядка: к ним снисходило божественное вдохновение, они были созданиями вне времени и социума, могли растворяться в творчестве и работать в экстазе. Дизайнеры, и уж тем более иллюстраторы, считались в художественных кругах всего лишь ремесленниками.

Подарочная коро-
ва, миниатюрный
вариант

На деле же граница между искусством, дизайном и иллюстрацией настолько тонка, что даже среди профессионалов далеко не каждый способен четко определить, где заканчивается одна профессия и начинается другая. Уже достаточно давно я с любопытством наблюдаю за развитием творческой тусовки. Авторитетные художественные журналы открывают целые рубрики о дизайне и утверждают, что дизайн — искусство. Популярные журналы по дизайну публикуют огромные интервью с иллюстраторами, а иллюстраторские издания все больше рассказывают об искусстве и своей близости к нему. Даже иллюстраторские выставки все больше походят на выставки современного искусства, и наоборот.

Роспись пингвина для проекта Pinguinale 2006 в городе Вупперталь (Германия). Заказчик: Райнер Рюбель (Reiner Rübел)

Выставка современного искусства Art Cologne вполне сошла бы за выставку современной иллюстрации и дизайна. Art Cologne, Кельн (Германия), 2006

Но какими бы жаркими ни были дискуссии на тему, какая профессия лучше, престижнее или интереснее, для рождения новых, интересных, необычных работ они не играют никакой роли! Чем больше в иллюстраторе художника и дизайнера, тем необычнее его работы и востребованнее сам автор.

Самовыражение, признание, известность, интересная, продуктивная и не в последнюю очередь хорошо оплачиваемая работа — вещи, к которым стремятся многие. Возможно, выбирая профессию иллюстратора, мы выбираем себе не самую легкую дорогу, но то, насколько успешными мы будем в своем деле, зависит только от нас самих — от нашего образа мысли, таланта, усидчивости, целеустремленности, как бы шаблонно ни звучали эти слова.

Несколько слов о вдохновении

Иллюстратору, как и любому другому профессионалу своего дела, нужно уметь хорошо делать свою работу: удивлять, очаровывать, рассказывать истории в картинках — и в то же время не забывать об уровне графики, технических требованиях и сроках. Однако миф о том, что хорошие работы, а значит, и признание зависят от вдохновения, испортил жизнь уже не одному поколению иллюстраторов.

Чтобы быть успешными, творческим людям приходится соответствовать требованиям рынка: усиленно работать над собственным образом, участвовать в выставках, вести блоги и регулярно издаваться в популярных альманахах. При этом необходимо всегда оставаться продуктивным и оригинальным, повышать не только количество, но и качество собственных работ. Никто из тех, кто стремится стать успешным и востребованным иллюстратором, не может себе позволить сидеть сложа руки в ожидании вдохновения.

Я вспоминаю, как рисовались некоторые мои иллюстрации «в стол», так называемые станковые иллюстрации. Выполняя эти работы, я мысленно давала себе время на раздумья, не ставила четких рамок, ждала озарения и рисовала только по зову сердца. Тем не менее одни работы появлялись легко, просто и естественно: они словно ждали своего часа, чтобы возникнуть из ниоткуда, а другие рождались со скрипом, подолгу лежали незаконченными и вызывали чувство жуткого недовольства собой.

Когда же начиналась работа на заказ и сроки горели, времени на вздохи и ожидание вдохновения совсем не оставалось. Нужно было действовать четко, слаженно, при этом нельзя было забывать об изюминке и опускаться ниже определенного уровня. Спросите

у любого талантливого и востребованного иллюстратора, при каких обстоятельствах в его портфолио появились лучшие работы, и вы услышите, что это были срочные заказы с жесткими требованиями. Так неужели эти работы создавались без вдохновения?

Собственно, что мы понимаем под вдохновением: божественное благословение, умение анализировать материал или что-то совсем другое? На мой взгляд, речь здесь идет о материи очень тонкой, но далеко не хрупкой. Озарение — только часть того состояния, которое мы называем вдохновением, и притом, посмею утверждать, не самая важная. То, что подталкивает нас на создание интересной, необычной работы, можно потрогать руками. Я говорю о наших знаниях и опыте работы, о любопытстве и азарте, трудолюбии — умении творить постоянно, а не приступами — и любви к рисованию рисования ради.

Для себя я выяснила, что если нет вдохновения, опускаются руки и не знаешь, что бы такого нарисовать (хотя заказ казался сначала очень интересным), виной тому не временное отсутствие Музы, а плохая подготовка, скованность или страх пойти путем, отличным от привычного.

Эту книгу я писала сначала для себя — «в стол», лишь изредка публикуя какие-то куски в своем блоге, чтобы убедить в первую очередь себя не бояться выбирать новые пути создания интересных работ, не дожидаться озарения или лучших дней, верить в свои силы и не пугаться кропотливой работы над собой. Мне понадобилось много времени, чтобы избавиться от напрасных страхов и понять, что тот, кто выбирает всегда одну и ту же дорогу, никогда не придет к новым горизонтам.

О чем эта книга?

В первой части книги идет речь о творческом раскрепощении. Отказаться от стесняющих стереотипов, научиться видеть и анализировать — первый шаг к осознанной и продуктивной работе.

Вторая часть книги поможет укрепить веру в собственные силы, навести порядок в мыслях, эскизах и записях, а также выявить закономерности там, где, казалось бы, их вовсе нет.

В третьей, самой большой части книги речь пойдет о техниках создания иллюстраций с изюминкой: о комбинировании, визуальных метафорах, оптическом обмане и многом другом.

В заключение — несколько советов, посвященных грамотному составлению портфолио и тому, на что при этом стоит обращать особое внимание, ведь творческий подход к созданию интересных работ не должен заканчиваться на рабочем столе иллюстратора. Умение правильно и неординарно преподнести собственный труд — важный шаг на пути становления иллюстратора.

В качестве примеров я привожу как собственные иллюстрации, которые появились на свет за последние десять лет (те работы в этой книге, в подписях к которым не указано авторство), так и иллюстрации коллег.

Каждый, кто решает стать иллюстратором, рано или поздно замечает, что выбрал для себя не самый легкий путь. И это верно. Но этот путь точно не проходит по горячим углям и уж тем более по темным улицам. Профессиональный иллюстратор не хуже любого дизайнера разбирается в типографике, умеет очаровывать свою публику красивыми работами и удивлять провокационным содержанием, вызывая зависть любого художника. Он не только зарабатывает своим

талантом на жизнь, но и живет своей работой. При всех своих трудностях профессия иллюстратора может стать дорогой к совершенству, мастерству, к интересным и оригинальным работам и, конечно, к успеху. Один раз иллюстратор — навсегда иллюстратор, и это диагноз, который делает вашу жизнь лучше и легче.

