

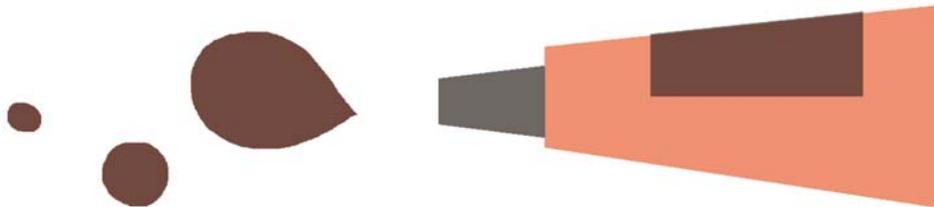
ТВОРИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

Лиза Конгдон

Как превратить творчество
в профессию и обеспечить себе
стабильный доход

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

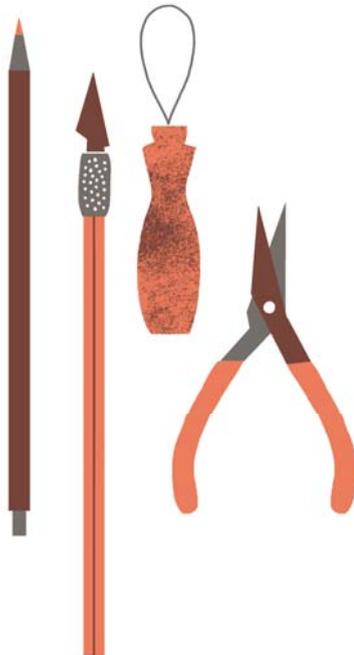
*Моей матери Джерри,
которая на собственном примере доказала,
что никогда не поздно обрести счастье*

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	8
Введение	10

Глава 1: Вы — художник

12

Видение себя как художника ✪ Философия процветающего художника ✪ **Никки Макклор** ✪ Как обрести свой голос ✪ **Лиза Соломон** ✪ Как найти время для творчества ✪ Для чего нужна группа поддержки

Глава 2: Начинаем организовывать бизнес

28

Исследование различных источников дохода ✪ **Эстер Перл Уотсон** ✪ Формирование собственного видения ✪ Брендинг вашего бизнеса ✪ **Ребекка Ребуше** ✪ Внимание к деталям ✪ Управление доходами от творческой деятельности ✪ Управление временем ✪ Наведение порядка в материалах

Глава 3: Как продвигать свою работу

50

Создание запоминающегося сайта ✪ Написание биографии ✪ Ведение блога ✪ Социальные сети и продвижение ваших работ ✪ Основы работы в соцсетях ✪ **Клер Дежарден** ✪ Информационная рассылка и рассылка по электронной почте ✪ Рекламные материалы ✪ **Эрик Ревитцер** и **Энни Гэлвин** ✪ Отзывы в прессе ✪ Пресс-кит ✪ Онлайн-реклама ✪ Составление маркетингового плана

Глава 4: Как продавать плоды своего творчества

80

Продажа печатных репродукций ❁ Понимание терминологии цифровой печати ❁ Планирование изготовления печатных репродукций ❁ **Долан Гейман** ❁ Создание цифровых версий произведений ❁ Создание печатных репродукций оригиналов произведений ❁ Цена печатных репродукций ❁ Цена оригиналов ❁ Оптовая продажа произведений ❁ Продажа произведений в интернете ❁ **Джули Шнайдер** ❁ Получение заказов ❁ Упаковка произведений ❁ Выбор компании-экспедитора ❁ Услуги для клиентов

Глава 5: Выставки и галереи

112

Выставки-конкурсы ❁ Приглашения к участию в выставках ❁ Организация выставки ❁ **Джессика Сильверман** ❁ Мечты о крупной галерее ❁ Как представить себя галерее ❁ Как правильно организовать визит в галерею ❁ Договор о сотрудничестве с галереей ❁ **Марк Хирлд** ❁ Как подготовить портфолио ❁ Ваше резюме ❁ Как сформулировать художественное кредо

Глава 6: Иллюстрирование и предоставление прав на использование произведений

134

Что такое иллюстрирование? ❁ **Сюзь Гахремани** ❁ Как найти свою нишу ❁ Когда звонит арт-директор ❁ Обсуждение оплаты ❁ Заключение договора ❁ Выполнение заказа ❁ Выставление счетов клиентам ❁ Лицензионные соглашения ❁ Лицензионный договор ❁ Агенты по иллюстрированию и лицензированию прав ❁ **Бетси Кордес** ❁ Поиск агента ❁ Работа без агента

Глава 7: Взлеты и падения на пути к успеху

162

Как полноценно использовать время простоя ❁ Зачем нужно преподавать? ❁ Арт-резиденции ❁ Управление рабочей нагрузкой ❁ **Флора Боули** ❁ Как сказать «нет» ❁ Наем помощников ❁ **Пола Шер** ❁ Как замедлить темп ❁ Вперед и вверх!

Благодарности **180**

Об авторе **181**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Искусство и бизнес? Одновременно? Да вы что, не в своем уме? Может, да, а может, и нет. Уж слишком много бытует разных мифов, суждений и сетований о сочетании высокого искусства и презренного металла.

Моя мама — одаренный мастер-керамист. Одна из стен в нашем подвале была завешана рядами полок, на которых стояли сотни таинственных кувшинов с какими-то порошками, а ярлычки на них гласили: «селадон», «красный фарфор» и «слабый огонь». Посередине утвердился доисторического вида гончарный круг с ножным приводом и бетонным колесом весом в добрые две сотни фунтов, которое время от времени норовило цапнуть за ногу пробирающегося мимо зеваку. Там были еще четыре колеса с электроприводом и куча разномастных инструментов — дань скоростным технологиям во имя искусства.

Когда я был маленький, по выходным мы загружались в свой «Форд Кастом» и направлялись на местную ярмарку на открытом воздухе или на рынок, где и продавали плоды своих недельных трудов. Не припомню такого времени, когда бы нас не окружали мастера искусства и ремесел — от ткачей и стеклодувов до художников и скульпторов.

Так что не было ничего удивительного, что еще будучи подростком я водрузил старую дверь на какие-то ящики из-под глины в дальнем углу мастерской, подвесил лампочку на кронштейне, стащил у бабушки акриловые краски и начал рисовать.

Рисовать.

И снова рисовать.

Как только стало получаться вполне неплохо, я начал добывать мелкие заказы — рисовал обложки альбомов музыкальных групп на джинсовых куртках в обмен на немного денег на карманные расходы.

И хотя я променял краску на слова, а джинсовую ткань — на писчую бумагу, сколько себя помню, я жил творчеством, дышал им, купался в нем. И что любопытно — в детстве не существовало никаких сомнений насчет искусства и презренного металла. Мне нравилось творить. Я работал, чтобы добиться успеха. Люди мне за это платили. Проще некуда.

Но когда мы становимся старше и вроде как серьезнее и принимаемся именовать себя «художниками», то по какой-то причине возможность зарабатывать средства к существованию собственным искусством начинает вызывать большие

внутренние трения. Люди, не имеющие никакого отношения ни к вам, ни к тем, кто приобретает плоды вашего творчества, внезапно вылезают со своими суждениями. Деньги, провозглашают они, оскорбляют творческий процесс и произведения искусства.

Ума не приложу, откуда возникло такое культурное отклонение. Может, все дело в том, что понятие «деньги и власть» всегда отдавалось на откуп посредникам и горстке «избранных» — посторонним арбитрам, контролирующим не только доступ «к телу», но и соответствующий поток доходов. А может, источником подобного искаженного восприятия стала злоба и зависть тех, кто еще не понял, как добиться успеха в избранной профессии, — вот и срывают злость на тех, кому повезло больше, обзывая их продажными наемниками.

А может, дело совсем в другом.

Как бы то ни было, мне абсолютно ясно одно: теперь другие времена, и больше нет нужды сидеть на месте и ждать, пока тебя заметят.

Хотя традиционный подход к искусству как выбор между, так сказать, любовью и деньгами до сих пор не теряет силы, последние десять лет явили на свет экстраординарное количество вариантов и альтернатив. Используя их, можно выходить напрямую на покупателей, минуя посредников. Можно, говоря языком золотоискателей, «застолбить участок» и стать владельцем цифровой арт-галереи мирового масштаба, куда будут толпами валить восторженные фанаты. Используя их, можно открыть обширные возможности зарабатывать себе на жизнь, и весьма неплохо, предлагая услуги и коллекционерам, и заказчикам, и даже крупным корпорациям. А самое лучшее во всем этом — часто вам не приходится их искать; они находят вас сами.

Прекраснейший тому пример — мой друг иллюстратор, художник и писатель Лиза Конгдон. Лиза — прирожденный человек искусства. На самом деле в искусство она пришла уже в зрелые годы и лишь с весьма скудным формальным образованием. И все же по прошествии нескольких лет ей удалось не только создать потрясающие произведения, но и научиться получать очень симпатичный доход от своего искусства. Никакой «халтурки». Никакой расслабухи в местном пабе. Никаких оправданий. Она творит. Весь день напролет. Каждый день.

Лиза встречает каждый новый день, делая то, что любит. Много того, что она любит. Так много, что достигла невероятных высот. И полностью обеспечивает себя, занимаясь любимым делом.

Как раз о том, как ей это удалось и как обязательно удастся и вам, — эта книга.

Джонатан Филдс

ВВЕДЕНИЕ

В детстве я не собиралась становиться художником. Да, в школе у меня были уроки рисования и живописи, однако особыми художественными талантами я не отличалась. Поэтому мне даже в голову не приходило, что искусство может когда-нибудь стать для меня образом жизни и средством заработать на хлеб насущный.

Перенесемся в 2001 год: мне тридцать два года, и я впервые с тех пор, как перешла в шестой класс, взяла в руки кисть. Тогда я работала менеджером проекта в некоммерческой организации и только что рассталась с человеком, с которым встречалась восемь лет. Мне нужно было чем-то отвлечься, и вот я записалась в класс живописи в рамках расширенной программы местного университета, притащила домой несколько чистых холстов и начала рисовать. Вот так, уединившись в своей квартирке, я отправилась в увлекательное путешествие, даже в самых смелых мечтах не представляя, что оно приведет меня в жизнь, которую я веду ныне.

Приняв такое простое решение, я прошла путь от полного отсутствия художественного опыта и самых что ни на есть базовых навыков к полноценной карьере в области рисования и живописи. Пока я не поступила в класс живописи, я даже представления не имела, какие креативные способности во мне скрыты. И заявляю во весь голос: мои таланты проявились вовсе не за одну минуту. Любознательность, решимость и тяжелый труд — вот три кита, обеспечивших прочную основу моего прогресса.

Отличие от всех предыдущих жизненных исканий заключалось в том, что у меня появился стимул к познанию чего-то нового: подлинное стремление к созиданию. Это было первичное, глубинное желание; заниматься искусством было для меня все равно что дышать. Страстное увлечение искусством породило стимул к развитию навыков даже в областях, лежащих для меня за пределами зоны комфорта. Я училась использовать новые средства и техники, часами практикуюсь, пока у меня буквально не начинали отваливаться руки.

В 2005 году я стала выкладывать свои работы в интернете на платформах Flickr и Blogger. Вскоре у меня завязались контакты с людьми, которые стали приобретать мои работы и предлагать мне организовать показы в галереях и которые до сих пор остаются моими верными друзьями и коллегами. Позже, когда социальные сети и платформы интернет-продаж стали стремительно развиваться, я начала пользоваться сетью более плановым и стратегическим образом, выстраивая свое сообщество, продвигая и продавая свои работы, наращивая клиентскую базу.

Могу сказать, что все труды окупились сполна. На каком-то этапе я начала получать стабильный и полноценный доход как художник и вот тогда впервые задумалась: как же я достигла этой переломной вехи на своем пути? И как этого добились другие люди искусства? Не существует единой безукоризненной формулы, одинаково

успешно работающей для всех, и все же я осознала, что есть несколько — немного — четких методов и рабочих привычек, которые, если использовать их в надлежащей комбинации, могут обеспечить возможность работать в стабильном режиме, получать за это вознаграждение и, кроме того, удовлетворение от своих занятий.

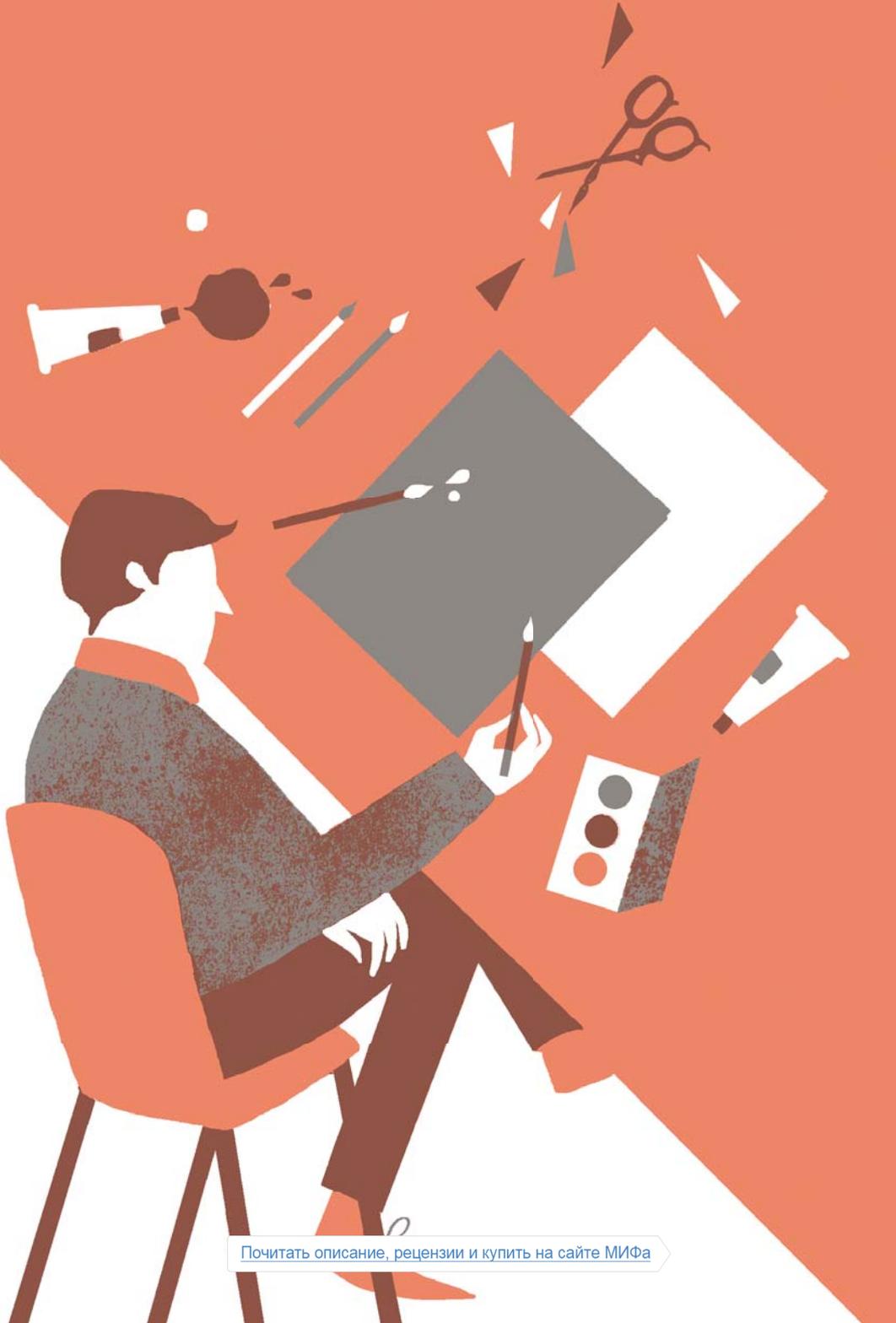
В этой книге я расскажу в первую очередь о продажах, получении заказов, распространении репродукций, иллюстрировании и лицензировании в области изящных искусств, а также о том, как пользоваться всеми этими методами в различных комбинациях, чтобы создать ваш личный, собственный, успешный план.

Важно помнить, что успех выражается не только в финансовых единицах; получать от клиентов чеки и оплачивать собственные счета важно, но это еще не все. Вы должны определить собственные вехи на пути к успеху. И неважно, сколько хитроумия вы проявляете, добиваясь своих целей или зарабатывая деньги, — пока вы не начнете создавать произведения искусства и продавать их способами, созвучными вашим личным ценностям и истинным эстетическим представлениям, то вряд ли состоите как художник. На страницах этой книги я поделюсь с вами тем, как обрести свой голос, как найти свою нишу, как сделать выбор, чтобы комфортно себя чувствовать и при этом не выходить из творческого процесса.

Также я поведаю вам многое из своего личного опыта, а также из опыта других художников, которым их творчество полностью обеспечивает средства к существованию. Я затрону темы, критически важные в деле создания и поддержания успешного художественного бизнеса: как развить свое собственное звучание, организовать бизнес, продвигать свою работу с помощью социальных сетей, найти работающие именно для вас источники дохода, а еще — как управлять взлетами и падениями, которые неминуемы в судьбе и карьере человека искусства.

Цель этой книги — стать опорой для художников на всех этапах карьеры, независимо от того, кто вы: молодой художник, только открывший в себе талант; занимаетесь ли искусством в свободное время, желая при этом полностью посвятить себя карьере художника; или уже состоявшийся профессионал в поисках новых идей для развития своей карьеры.

Возможно, вы спросите: «Да, все это может сработать для других, но сработает ли для меня?» Ответ заключается в степени решимости. Да, в моей карьере бывали невероятные, исключительные, магические мгновения; однако той, кто я есть сейчас, меня сделали гораздо более приземленные вещи, такие как любознательность, терпение, готовность рисковать и много-много труда. Когда вы прочтете в этой книге рассказы разных художников, то поймете, что все это в равной степени справедливо и для них. Чтобы добиться прочного положения на рынке изящных искусств, потребуется немало времени. Но есть и хорошая новость: такое положение всегда и безусловно является результатом конкретных действий, а вовсе не простой удачи. В этой книге вы найдете и советы, и сведения, необходимые, чтобы ваши художественные таланты стали залогом головокружительной карьеры. Если вы полны решимости и готовы приложить усилия — гоните прочь сомнения: ваша мечта обязательно превратится в реальность.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ГЛАВА

1

ВЫ — ХУДОЖНИК

Я всегда радуюсь, слушая истории о художниках, сумевших применить свои таланты и стать предпринимателями. В наши дни такое случается все чаще и чаще, и немудрено: ведь художники — это лидеры новаторского мышления в нашем мире, и многие из них своим примером заставляют переосмыслить то, что это значит — быть художником, продавать свои работы и добиваться успеха.

Одну вещь я знаю наверняка: чтобы стать успешным художником, нужно начать с простого заявления: «Я — художник». Это самое первое, базовое утверждение, хотя видение себя как художника — в истинном, признанном смысле этого слова — может и будет претерпевать трансформации. Эта глава как раз о том, как обрести идентичность как художник и поверить, что вы можете добиться в своей профессии головокружительного успеха. Скоро вы узнаете, как искоренять сомнения, как получить свой собственный голос, как найти для работы место и время и как объявить миру о своих стремлениях. Все это — важнейшие предпосылки, чтобы сделать в художественном бизнесе первые шаги.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ВИДЕНИЕ СЕБЯ КАК ХУДОЖНИКА

Видеть себя как художника — это первый из значимых шагов на пути построения карьеры. И шаг этот не всегда дается легко. Когда вы заявляете о себе как о художнике, то внезапно оказывается, что путь, лежащий перед вами, изобилует как волнующими открытиями, так и ужасными чудищами. Вот вы делаете первый шаг к достижению мечты, начинаете тратить время на то, что действительно любите, — и у вас захватывает дух! Но вдруг откуда-то с сумеречной стороны выползают страхи и вздымает свою уродливую голову сомнение, шепча: «А вдруг это занятие лишит тебя хлеба насущного? С чего ты взял, что у тебя есть талант?»

Читая интервью с известными художниками, вы узнаете, что многие из них разрывались между желанием целиком посвятить себя искусству и сомнениями в том, что с его помощью удастся добыть средства к существованию. Но все они до одного, следуя тернистыми путями опыта, в конечном счете убедились, что быть художником — это более чем разумный выбор карьеры. Действительно, потенциал современного интернета обеспечил профессиональным художникам неизмеримо больше возможностей, чем в былые времена. Теперь существует доступ на торговые порталы вроде Etsy и платформы онлайн-продаж, такие как Big Cartel, а социальные сети — Twitter, Facebook, Pinterest и другие — серьезно упростили задачу получения заказов и продвижения себя как профессионала.

Если же вас волнует наличие таланта, то важно понять следующее: почти все без исключения художники на определенном этапе своей карьеры — а часто и на всем ее протяжении — обеспокоены тем же. Может быть, вы считаете, что недостойны успеха потому, что не ходили в художественную школу, или потому, что слишком поздно начали карьеру. Может, вы полны дурных предчувствий, потому что не уверены в достоинствах своих творений. Просто запомните: состоявшиеся, успешные художники когда-то были

Когда вы заявляете о себе как о художнике, то внезапно оказывается, что путь, лежащий перед вами, изобилует как волнующими открытиями, так и ужасными чудищами.

на вашем месте. Важно не позволять подобным страхам мешать вам работать, убивая на корню само стремление к творчеству.

Сомнения и неуверенность — те самые чудища, которые заставляют нас застыть от ужаса и запрещают нам творить. Но — только если мы им это позволим. Когда художник начинает думать

о своей работе в позитивном ключе, перед ним открывается дверь, за которой его ждет успех. Просто скажите себе: «Я это смогу, это — возможно», и начнутся настоящие чудеса. И знайте, что первые годы карьеры художника, замечательные ощущения новичка — это воистину волшебное и незабываемое время вашей жизни. Наслаждайтесь им!

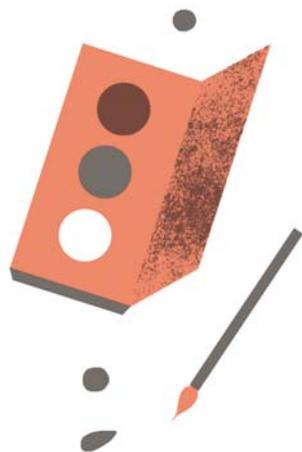
ФИЛОСОФИЯ ПРОЦВЕТАЮЩЕГО ХУДОЖНИКА

Знаете, что выделяет художников, добившихся успеха, из тех, кто находится в процессе тяжелой борьбы? Их умонастроения. Те, кто увлечен боями, часто сами чинят на своем пути препятствия — и не где-нибудь, а в собственных умах, — просто за счет ложных предположений о том, как все работает в этом лучшем из миров: уж слишком много значения они придают «мифу о голодных художниках». Этот миф частично основан на широко бытующем убеждении, что профессиональный художник осужден на вечную борьбу за пропитание, а частично — на романтическом представлении, что истинное искусство неотделимо от лишений. Но знаете, что такое на самом деле миф о голодном художнике? Просто миф! И неважно, в какую из его частей вы верите — все равно дорога к процветающей художественной карьере будет для вас закрыта.

Процветающая карьера практикующего художника — это плод страстного стремления, таланта и тяжелой работы. Продвигать свои творения — значит делать так, чтобы люди узнали, чем вы занимаетесь. А продавая свои работы, вы получите средства на жизнь и сможете еще более полно посвятить себя искусству. Вот это и есть Философия Процветающего Художника. Последователей этой философии не пугает необходимость зарабатывать деньги. Они мыслят категориями возможностей и изобилия, а вовсе не ограничений и лишений. Они сами себе дали разрешение процветать.

Трансформация умонастроений

Итак, какого типа ваш умственный настрой: тот, что присущ голодному художнику? Или художнику процветающему? Ознакомьтесь со следующей таблицей и решите, к какой категории относятся ваши умонастроения о развитии артистической карьеры.

Философия голодного художника	Философия процветающего художника
Если я начинаю думать, как заработать денег на своем творчестве, это мешает мне хорошо работать	Если я приложу усилия, чтобы зарабатывать на своем творчестве, это позволит мне заниматься тем, что я действительно люблю
Хорошие произведения искусства сами себя рекламируют и продают, я не должен активно продвигать свои работы	Я горжусь тем, что активно делюсь своим творчеством и талантами с миром. За счет этого мои работы продаются, а я зарабатываю себе на жизнь
Единственный способ добиться успеха как художник — это пробиться в хорошую галерею	Не существует какого-то одного «верного» способа стать успешным художником. Я разрешаю себе искать и открывать новые творческие пути, которые, возможно, мне тоже придется по душе
Отсутствие денег и страдания за искусство — вот путь становления хорошего художника	Хорошая работа — это результат страстного стремления, таланта и больших трудов

Если большинство ваших мыслей свойственны философии голодного художника — не волнуйтесь. Все это практические вещи, с которыми нужно справиться, чтобы перейти от страхов к действию. Во-первых, выделите негативные утверждения о том, что возможно и невозможно. Запишите их. Затем трансформируйте их, изменив пессимистичные утверждения на более позитивные. Окружайте себя людьми (в том числе другими людьми искусства), которые поддерживают ваши устремления и мечты. Поддержка друзей, членов семьи, наставников поможет вам укрепиться в позитивных мыслях. Наконец, работайте, работайте много, чтобы найти себя как художника. Когда вы обретете собственный почерк, это укрепит вашу уверенность в себе и выведет из сумерек сомнений. А когда вы станете понимать и ценить собственные уникальные художественные перспективы, то сделаете грандиозный шаг на пути к формированию своей мотивации, этических принципов работы и ощущения собственного потенциала.

НИККИ МАККЛЮР

Художник, мастер искусства
бумажной пластики

ОЛИМПИА

WWW.NIKKIMCCLURE.COM

Тот, кто впервые созерцает прекрасные, утонченные «бумажные» творения Никки Макклюр, без сомнения, решит, что автор окончил одну из лучших художественных школ. Вам и в голову не придет, что Никки — самоучка, а ее путь к становлению на художественной ниве начался на экологическом факультете в колледже. Зов судьбы настигает художника в самых неожиданных местах. В самом начале карьеры Никки принес известность «самиздатовский» календарь-ежегодник в фирменном черно-белом изобразительном стиле бумажной пластики — наилучшая практическая демонстрация ее достоинств, среди которых терпение, умение много работать и заботиться о том, что действительно для нее дорого. А еще Никки выпускает постеры, книги, открытки и футболки. Никки

Макклюр — блистательный пример того, как реализовать свои ценности, чтобы процветать в искусстве и бизнесе, и как рассказать в своих произведениях всему миру о том, что вам дорого: о силе любви и надежды, о красоте повседневных вещей, о заботе об окружающей среде и о возможности изменить мир к лучшему.

Что привело вас к занятию бумажной пластикой?

В колледже я изучала экологию, но мне нравилось и искусство. Я и подумала, что рисунки на научные темы помогут объединить оба моих увлечения. Я нарисовала кучу иллюстраций с изображениями растений и насекомых. И вот когда я трудилась, стараясь получше изобразить муху, на меня снизошло откровение: ни одно изображение мухи не может быть совершеннее, чем сама муха. Я задалась вопросом, почему меня тянет делать совершенные изображения разных вещей. Один из моих приятелей предложил на него ответ — попробовать себя в бумажной пластике. Поначалу плоды моих стараний были очень грубыми и несовершенными, но они что-то высвободили во мне. А все, что требовалось, — свести предметы к их истинным формам.

С чего началась ваша карьера художника-фрилансера?

Как только я обнаружила, что обожаю создавать предметы из резаной бумаги, то объявила во всеуслышание, что хочу стать художником. Както я решила создать книгу в стиле бумажной пластики: подготовила изображения из вырезанной бумаги, сделала фотокопии (тогда о сканерах еще не слышали), наклеила фотокопии на бумагу и размножила их в Kinko*. Я извела кучу уайт-аут**, белой ленты и клея! Я сделала двести копий и разослала в книжные магазины Портленда. Так я начала понемногу создавать разные вещи и представлять их всему свету.

А сколько нужно времени, чтобы создать одну иллюстрацию? Расскажите о своем творческом процессе.

* Kinko — сеть копировальных центров в США, в 2004 году была выкуплена компанией FedEx. *Прим. ред.*

** Товарный знак быстро засыхающего вещества для исправления ошибок в машинописном тексте. Выпускается в виде пузырьков с жидкостью, «авторучек» и пленки компанией Wite-out Products; с 1992 года принадлежит компании Bic. Стал в США нарицательным названием такого средства, созданного изобретателями в 1966 году. *Прим. перев.*

Да каждый раз по-разному! Иногда нужна пара месяцев, а иногда хватает и пятнадцати минут. Это не считая времени, которое я провожу, глядя в окно, гуляя, делая бесконечные наброски и медитируя в полудреме. Мой рабочий процесс начинается с утренней прогулки. Затем я возвращаюсь домой, просматриваю фото, делаю наброски. Подготовившись, я перевожу наброски на черную бумагу при помощи переводной графитовой бумаги. Затем я обвожу контур наброска по графитовому оттиску и начинаю вырезать модельным ножом. Сначала я вырезаю ту часть, заниматься которой страшнее всего. Но как только я делаю первый надрез, страх ошибиться куда-то уходит.

А как вы продаете оригиналы? Оставляете какие-то себе?

Обычно, закончив серию работ, я делаю показ. Что касается времени, то стараюсь ориентироваться на календарь или на график публикации книги. Обычно я продаю оригиналы своего ежегодника в Bryce's Barber Shop в Олимпии или в Land Gallery в Портленде, в октябре или ноябре. Кроме того, мои работы продаются через портал Buyolympia.com, а то, что остается, через мой сайт. Как правило, я сохраняю минимум одну вещь из каждой серии для экспозиции своего передвижного музея.

Что вы берете за основу, выставляя клиентам счет за свои произведения?

Определяя сумму вознаграждения, я беру за основу дни или часы, которые предположительно потрачу на выполнение проекта. При этом я включаю сюда время, которое понадобится на переговоры и получение обратной связи. Давая согласие на работу, я исхожу главным образом из того, сколько она займет времени и не лучше ли будет провести его с семьей или заняться личными делами.

Вы приобрели известность своими книгами, журналами, а также ежегодными выпусками популярного календаря. Что в процессе изготовления этих вещей нравится вам больше всего?

Я обнаружила, что мне нравится делать вещи, которые побуждают людей общаться в позитивном ключе. В моем календаре есть мантры, помогающие

людям преодолеть трудные ситуации. Еще мне нравится делать то, что можно использовать для личного самоанализа, например дневники. Чем шире становится аудитория моих работ, тем сильнее я ощущаю, что призвана заниматься делом, отвечающим моим ценностям. Люди постоянно пишут мне и рассказывают, как мой календарь помог им преодолеть отчаяние и увидеть новые возможности. Мои меседжи — это зернышки надежды, которые люди могут использовать, чтобы что-то изменить в своей жизни.

Как вы занимаетесь изготовлением календаря и другой продукции?

Сначала я все делала сама — печатала, брошюровала, сшивала. Потом обнаружила, что есть машины, которые все это умеют делать, и стала обращаться за соответствующими услугами в местные типографии. Я выпускала ровно столько экземпляров, сколько могла оплатить и распространить. Вначале это было 300 экземпляров, на следующий год — 750, потом — 1500, потом — 3000. Каждый год цифра растет. В этом году я сделала 18 тысяч экземпляров!

КАК ОБРЕСТИ СОБСТВЕННЫЙ ГОЛОС

Художник имеет возможность оставить свой уникальный отпечаток на поверхности мира. Это голос художника, и это комбинация смысла, стиля и техники. Каждый ищет свой голос своим способом. Голос не обретешь, просто читая книги или посещая учебные классы. Нужно заглянуть вглубь себя самого, понять, что вами движет, и начать выражать себя через свои творения.

Процесс обретения собственного голоса может стать путешествием длинной в жизнь, полным непрерывных открытий и самообновления. Становясь старше, мы меняем свои ценности и побудительные мотивы, осваиваем новые техники, и все это влияет на наш стиль самовыражения и на то, что мы создаем. Успех у всех разный, все делают попытки, и все допускают ошибки. Если плод вашего творчества, по вашим ощущениям, далек от совершенства — это тоже очень важный момент осознания, который поможет вам понять, что делать не следует.

Творите для себя

Когда вы начинаете заниматься искусством, часто возникает ошибочное представление о том, что существует единственно правильный способ писать картины или работать на гончарном круге; что именно та техника, которой вы учились, и есть метод, которым предположительно вы должны пользоваться. Техника, которой вы изначально владеете, может оказаться замечательной основой, однако не допускайте, чтобы она закорстела, заморозив вас в границах одного-единственного стиля или даже темы для работы. Когда вы начнете творить в стиле, отражающем вашу личность, вашу собственную эстетику, а не стиль ваших учителей или соучеников, — вы сделаете огромный шаг к свободе творчества.

Рискуйте

Люди, занимающиеся искусством, могут бояться даже в незначительной степени изменять технику работы, особенно если они привыкли делать что-то одним из традиционных способов. Но если вы хотя бы чуть-чуть отойдете от накатанной колеи, это автоматически переведет вашу работу на новый уровень. Попробуйте немного рискнуть: используйте другие цвета, добавьте больше или меньше растворителя в краску, возьмите новый сюжет или объект изображения. В процессе вы обнаружите, что риск оправдывает средства и результатом становится творение, отличное от прочих.

Преодолевайте трудности

Мой учитель живописи любил говорить о существовании «кривой живописи» — о линии, которая выглядит как латинская U. Он говорил так: «Когда вы только начинаете заниматься живописью (или другим видом искусства), то вы находитесь на вершине U. Вы в самом начале, откуда открывается четкий и прекрасный вид. Но как только вы встаете на путь создания своего шедевра, картина расплывается — и вы оказываетесь в самом низу кривой». Он утверждал, что создать достойную работу можно, только пробиваясь наверх с самого низа «живописной кривой» — оттуда, где все кажется уродливым и ужасным. Нужно преодолевать преграды, стремясь туда, где все снова будет казаться замечательным, — к вершине U; только так можно усовершенствовать технику мастерства, а еще — обрести свой уникальный голос.

Находите источники вдохновения

Вдохновение не озаряет нас, как вспышка сверхновой звезды. Часто его приходится где-то искать, особенно если мы находимся в творческом тупике. Искать вдохновение — это значит открывать для себя новые волнующие грани, даже такие, которые не имеют ничего общего с искусством. Если вы путешествуете, такими источниками вдохновения могут стать объекты архитектуры, виды природы или традиционные мотивы древних культур. Что бы ни вызвало к вам — примите это и привнесите в свое искусство визуальные стимулы вдохновения, обретенные в реальной жизни.

Справиться с тревожностями или найти нечто, что освежит интерес к работе, вам может помочь дневник — ведите его ежедневно. Дневник, куда художники записывают и зарисовывают свои мысли, — это давняя, устоявшаяся традиция, помогающая раздуть огонек креативности и преодолеть творческий кризис. Не существует единственно правильного способа вести дневник. Это может быть и записная книжка с линованными или нелинованными страницами; и ежедневник, где вы будете фиксировать все свои мысли, или многостраничный альбом с рисунками.

Есть одна действительно полезная вещь: выбирайте дневник такого формата, чтобы вам было удобно всегда иметь его при себе. Заведите привычку ежедневно заносить в него рисунки или записи. В какие-то дни это будут пятиминутные наброски, а в какие-то вы посвятите дневнику целый час. Не заботьтесь о том, насколько вразумительны ваши записи, насколько хороши ваши рисунки или идеи. Главное, чтобы в итоге возникла традиция, которая поможет вам выбраться из художественного тупика и даже, возможно, открыть пути для новых исследований.

Отдыхайте от интернета

Чтобы сосредоточиться на обретении собственного голоса, прежде всего избавьтесь от умственных постулатов, требующих что-то делать *определённым образом*; освободитесь, чтобы начать создавать созвучные вам творения. Иногда мы сами загоняем себя в ловушку, начиная сравнивать себя с другими художниками. Интернет — великая вещь для всех людей искусства, желающих прорекламирровать себя и продать свои работы; но он может превратиться и в великий способ отвлечь вас от дела. В любой момент вы имеете возможность подойти к компьютеру и получить немедленный доступ к работам тысяч и тысяч художников. Разглядывая чужие работы, вы можете как получить стимул сделать что-то лучшее, так и сильно испугаться. Например, задать вопросом: насколько оригинальны мои работы? Или наоборот: укладываются ли они в некую заданную тенденцию? Чем уходить с головой в изучение работ других мастеров, лучше выключите компьютер и найдите свое вдохновение и свой творческий метод — так вы сможете гораздо больше приблизиться к успеху.

Не зацикливайтесь на работах других художников

Многие художники переживают этап, когда они особо остро чувствуют необходимость следовать признанным (пусть только ими самими) канонам «настоящего искусства» — например, создавать работы в стиле, принятом их любимым современным художником или кем-то из старых мастеров. Сознательно или на подсознательном уровне в своем творчестве они придерживаются определенных убеждений, что приемлемо и правильно, а что — нет. Чтобы выпестовать свой собственный голос в искусстве, нужно отойти от представлений о том, что, по вашему мнению, составляет залог успешной работы. Возможно, вам придется в течение некоторого времени заставлять себя не смотреть на репродукции ваших любимых произведений искусства или работы других художников в интернете. «Следуйте своему внутреннему компасу, — советует художник Джош Кейес, — иначе вас быстро затянет в стремительный поток социальных сетей, внешних влияний и ожиданий. Найдите свой личный центр — ту искру креативности, от которой зажжется огонь вашего творчества».

ЛИЗА СОЛОМОН

Художник, работающий
в стиле смешанной техники

ОКЛЕНД

WWW.LISASOLOMON.COM

Лиза Соломон — плодовитый художник, использующая смешанные техники. Лиза имеет степени бакалавра прикладных искусств Калифорнийского университета в Беркли и магистра изящных искусств колледжа Миллс. Ее работы, отражающие интерес к сочетаниям стилей в ремесле и домашнем обиходе, представлены на выставках по всему миру — от музея искусств Сан-Хосе до музея Koumi-Machi Kougen в Японии. Работы Лизы выставлялись в различных галереях, среди которых галерея фотографий Дэвида Вайнберга в Чикаго и художественная галерея Гарсона Бейкера в Нью-Йорке. В настоящее время она сотрудничает с галереей Уолтера Масьеля в Лос-Анджелесе, известной в Сан-Франциско как Fouladi Projects. Работы Лизы изданы в виде монографии Hand/Made. Кроме того, она автор книги об искусстве вышивки «Узелки, нитки, стежки» (Knot Thread Stitch). Но, несмотря на активное занятие творчеством, Лиза находит время,

чтобы вести блог и обучать студентов искусству в Государственном университете Сан-Франциско.

Какую роль в вашем становлении сыграла учеба в университете?

В Беркли у меня наладились прочные взаимоотношения с моим преподавателем Кэтрин Шервуд. Это был первый опыт моего общения с современным художником, и он оказался чрезвычайно положительным. Кэтрин рассказывала о своей работе не как о романтической аванюре, а как о серьезном предприятии, что полностью перевернуло мои представления. Учась у нее, я начала осознать, что это значит — стать художником, и неважно, если кто-то не воспринимает эту цель столь же серьезно, как и я.

Окончив Беркли, вы работали в художественной галерее. Как это повлияло на вашу карьеру художника?

Моей первой работой была работа официанткой — я считала, что, работая по вечерам, смогу посвящать дневные часы творчеству. Однако, окончив учебу, я начала творить дни напролет — мне даже студию пришлось устроить в собственной квартирке. Тогда-то я и решила искать работу

в художественных кругах — чтобы обрести там свое место, ну или хотя бы немного вдохновения и мотивации. В галерее Браунштейн/Куэй как раз открывалась вакансия. Я позвонила Кэтрин и еще одному из профессоров, которые выставляли там свои работы. Они замолвили за меня словечко, и я получила место. Работая в галерее, я не только смогла увидеть, как устроен мир искусства, но и узнала, что означает галерея в жизни художника. Общаясь с художниками, я поняла, что каждый мастер создает собственный уникальный процесс творчества и выбирает собственный путь получения дохода. Приобретенный опыт побудил меня снова заняться рисованием и живописью.

Насколько важна дисциплина в вашей собственной практике?

Карьера художника требует много времени и способности сосредоточиться. Чтобы стать более дисциплинированной, я начала что-нибудь делать каждый день, например фотографировать или рисовать, а для контроля результатов — выкладывать работы в интернете. Если каждый день уделять искусству хотя бы пятнадцать минут — неважно, хотите вы творить или нет, — это станет стимулом не лениться и работать. Только тогда можно чего-то достичь, особенно в самом начале карьеры. Возможно, вы обнаружите, что лучше всего вам работается, как раз когда вы устали или просто ленитесь!

Как вы попали в первую свою галерею?

После Браунштейн/Куэй и перед тем, как поступить в магистратуру, я работала у Эда Рассела в галерее Грэйстоун в Сан-Франциско. Мы остались в дружеских отношениях, и когда я окончила магистратуру, то стала помогать Эду с художественными ярмарками. Он предложил мне выставить и мои работы вместе с работами других художников, а потом мне очень повезло — галерея Ричарда Леви в Нью-Мексико приобрела на ярмарке одну из моих работ, и в результате меня приняли в число ее художников. Это довольно забавно, потому что я говорила Эду, что не готова выставлять свои творения на ярмарке. Вот так я с самых первых шагов своей карьеры узнала, как важно делать то, что не вписывается в зону комфорта!

Как была опубликована ваша монография?

Эта книга — детище бельгийского издательства MIEL. Много лет назад я познакомилась через блог с ее владельцем Эйрин Лорсунг. Мы долгое время были «друзьями по переписке». Когда в 2011 году у меня была выставка в Милане, Эйрин предложила мне помочь организовать показ. Я была ей очень благодарна за помощь, и наша дружба стала еще прочнее. Позднее Эйрин предложила мне опубликовать книгу о моей работе — такую возможность я и представить себе не могла!

Как вы получили заказ на «Узелки, нитки, стежки»?

Дело в том, что одна девушка, редактор из Quaggy, читала мой блог и знала, что я занимаюсь в том числе и искусством вышивки. Именно она подбросила мне идею написать книгу. В то время я готовила выставку в Милане, моей дочке было только два годика, кроме того, я только-только вернулась к преподаванию. И я была уверена, что еще и написать книгу не смогу. Не передать, как же мне было страшно! Но все-таки я стала обдумывать эту идею и решила, что это может быть мой единственный шанс. Так что я приняла вызов.

Какой совет вы даете своим студентам, чтобы они добились успеха, покинув стены учебного заведения?

Прежде всего очень важно вступить в борьбу с собственными страхами, научиться их преодолевать. Страх для художника — обычное дело, и он

может полностью парализовать ваши силы. Есть еще одна часть существования в мире искусства — это умение пережить отказ. Позвольте себе денек-другой посидеть в болотце печали и горести, когда вам откажут, — а потом почиститесь от тины и начните все заново. Продолжайте рисковать, и со временем вы поймете, что все становится намного проще, потому что за неудачами всегда следует успех. Участвуйте в показах и конкурсах. Заводите контакты с галереями своей мечты. Создавайте новые творения и просите людей дать вам обратную связь. Составьте график работы в мастерской и следуйте ему. И последнее — налаживайте с людьми хорошие отношения, потому что мир искусства чрезвычайно тесен. Ходите на показы и презентации. Поддерживайте своих друзей из числа художников. Станьте позитивной ячейкой художественного сообщества. Люди могут дать вам шанс потому, что ваши работы талантливы, — но они еще скорее сделают это, если вы будете проявлять доброту, профессионализм и легкость в работе и общении.

КАК НАЙТИ ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Если вы работаете в режиме полной занятости или содержите семью, мысль о том, как выкроить время для творчества, может показаться роскошью, а то и утомительным дополнением к рабочему графику. Но если вы хотите творить, то вам придется примириться с фактом, что какое-то время ваша жизнь будет весьма напряженной и подчиняться определенной дисциплине.

Вот несколько простых способов найти время для занятий искусством.

- **Планируйте свое время.** Отметьте в календаре время для занятий творчеством, даже если это будет всего пара часов в неделю. Возможно, вам покажется, что делать что-то по чуть-чуть каждую неделю — это немного, но со временем вы увидите результат.
- **Сделайте искусство частью своей социальной деятельности.** Занимайтесь творчеством в те драгоценные минуты, которые вы проводите с детьми, супругом или друзьями. Субботним днем делайте коллажи вместе с детьми или пригласите к себе друзей, чтобы порисовать вместе с ними.
- **Проводите меньше времени у голубого экрана.** Уделите искусству то время, которое вы обычно проводите, гуляя по интернету или смотря телевизор.
- **Перепоручайте домашние дела.** Перепоручив другим членам семьи какие-то из домашних дел, вы высвободите время для творчества. Если же этого сделать никак нельзя, может, на какие-то рутинные вещи стоит просто махнуть рукой?
- **Всегда носите с собой дневник.** Если в вашем дневном расписании обнаружится окно, вы сможете занести в дневник наброски, рисунки или спонтанно пришедшие в голову идеи.
- **Запишитесь в художественный класс.** Да, на это нужно время, но необходимость ходить на занятия тренирует дисциплинированность и помогает поддерживать творческий настрой. Кроме того, занятия могут привести вас к новым достижениям, не говоря уже о том, что вы, несомненно, отточите свою технику, а может, и добавите в свой арсенал новые приемы.

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Обеспечить пространство для творческой работы — такая же жизненная необходимость, как и найти время для искусства. Очень важно отыскать место, полностью предназначенное для вашего творческого процесса, даже если это будет просто крошечный уголок в комнате. Во-первых, придайте ему притягательный вид. Попробуйте оформить его предметами, способствующими вдохновению, сделайте там удобное место, где можно будет сидеть или стоять, и непременно содержите его в чистоте и наводите порядок после каждого использования. Кроме того, в вашем уголке должно быть под рукой все, что вам необходимо. Такое пространство высвободит ваш креативный потенциал, а еще — устранил причины для возможных оправданий, почему вы никак не можете приступить к работе. И наконец, сделайте так, чтобы это пространство было только вашим, но будьте готовы идти на компромисс. Возможно, придется чем-то пожертвовать, например передвинуть телевизор, чтобы освободить место для мольберта. Если для работы вам нужно уединение, убедитесь, что ваше личное пространство будет находиться там, где вы сможете поставить перегородку или закрыть дверь.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Вот вы приступаете к реализации своих мечтаний — и обнаруживаете вокруг себя членов семьи или друзей, которые начинают твердить, что все это невозможно. Если же вы окружите себя людьми, поддерживающими ваши устремления и верящими в вашу мечту, это не только укрепит вашу веру в себя, но и поможет наладить связи, которые несколько лет спустя станут важнейшим ресурсом вашей карьеры. Познакомьтесь с художниками, которые, как и вы, только начинают путь в искусстве. Если вас восхищают чьи-то работы или успехи, не стесняйтесь пригласить этих людей выпить с вами кофе или взглянуть на ваши работы. Именно так вы начнете создавать сообщество друзей.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

