

Натали Ратковски

{ Учимся мыслить творчески }

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Москва, 2014

Натали Ратковски

{ Учимся мыслить творчески }

УДК 766:655 (084.1)
ББК 85.15
Р25

Иллюстрация на обложке выполнена автором

Р25 **Ратковски, Н.**

Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить творчески/Натали Ратковски. — 3-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 328 с.

ISBN 978-5-91657-912-3

Эта книга о том, как иллюстратору научиться видеть и мыслить, работать продуктивно и постоянно, а не наскоками, и о том, как научиться верить в себя и свой талант. Хорошая, остроумная иллюстрация живет не только за счет мастерства иллюстратора и отточенной изобразительной техники. Интересной ее делает в первую очередь оригинальная графическая метафора. Эта книга поможет иллюстратору находить яркие образы для передачи прямого и скрытого смысла иллюстрируемого текста. В ней вы найдете упражнения для тренировки художественного зрения, техники творческого подхода к созданию остроумных иллюстраций, а также советы по самомаркетингу.

Автор — дипломированный дизайнер и иллюстратор Натали Ратковски, сотрудничающая с известными российскими и зарубежными журналами и книжными издательствами и крупными клиентами уровня Samsung.

Наибольшую пользу эта книга принесет художникам, иллюстраторам, дизайнерам. А также тем, кто хотел бы развить у себя творческое мышление или заглянуть на творческую кухню иллюстратора.

УДК 766:655 (084.1)
ББК 85.15

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс»

VEGAS LEX

ISBN 978-5-91657-912-3

© Ратковски Н., 2012
© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2012

Содержание

Предисловие	7
От автора	9
Введение	12
Профессия — иллюстратор	13
Несколько слов о вдохновении	16
О чем эта книга?	18
Разминка	20
Избавляемся от творческих суеверий	21
Пища для размышлений	33
Параллельные миры Эдварда де Боно	44
Тренировка художественного зрения	51
Использование различных техник и материалов	63
Художественные тетради (артбуки)	80
Формат рисунка как импульс к творчеству	94
Подготовка к работе	104
О формальном подходе к работе	105
Как не растерять идеи и несколько слов об эскизах	109
Техники творческого подхода к созданию иллюстраций	134
Комбинирование	135
Вопросы для контроля по Алексу Осборну	140
Адаптация	147
Пародия	152

Юмор в иллюстрации	155
Случайные комбинации	162
Ассоциации	171
Сравнительные изображения	177
Повторяющиеся изображения	182
Намеренные искажения реальности	188
Транспортир	196
Интрига и намек	202
Провокация и шок	209
Оптический обман	213
Как поймать время	223
Угол зрения	233
Эффект фотографии	240
Рисуй дословно	249
Типографика	251
Движение	260
Использование цветовых сигналов	272
Инфографика	289
Самомаркетинг	296
Что должно содержать портфолио иллюстратора?	297
Как сделать, чтобы вас заметили, или Что такое партизанский маркетинг?	306
Подводя итоги	310
Источники	312
Именной указатель	314
Слова благодарности	316
Об авторе	320

Предисловие

Наверное, каждому иллюстратору хотя бы раз в жизни приходилось отвечать на вопросы «А как вы это рисуете?», «А трудно придумать картинки?» и тому подобные.

Честные иллюстраторы начинают подробно отвечать на вопрос, сводя беседу к монологу, который заскучавшие на пятой минуте слушатели стараются перебить своей репликой: «А вот у меня позавчера был случай...»

Хитрые иллюстраторы отделываются несколькими фразами о внезапном озарении и вдохновении.

А умные иллюстраторы садятся и пишут книжку, в которой есть ответы на все вопросы, связанные с иллюстрацией, и из которой становится понятно, каково соотношение вдохновения и рутинного ежедневного труда в каждой картинке, которую вы видите в книге или журнале.

Я думаю, эта книга Наташи Ратковски будет интересна всем, кто рисует иллюстрации, и всем, кто хоть раз восхищался хорошей иллюстрацией (ну или хотя бы задавал ернический вопрос «Что курил автор?»).

*Андрей Кузнецов,
художник и режиссер анимационных фильмов,
анимационная студия «Пилот»*

От автора

Когда я была студенткой, мне попалась на глаза довольно интересная книга Марио Прикена (Mario Pricken) с примерами необычной, остроумной рекламы — Creative Advertising*. Всем учащимся ее настоятельно советовал один из преподавателей кафедры коммуникативного дизайна Карстен Штрюббе (Carsten Strübbe). Тогда казалось, что каждый, кто познает тайны этой книги, тут же начнет демонстрировать чудеса графического остроумия. В библиотеке ее возврата можно было дожидаться до бесконечности, поэтому, когда вышла студенческая версия издания в мягкой обложке, я сразу же приобрела ее. Я возлагала на книгу большие надежды, но каково же было мое разочарование, когда я поняла, что она может быть полезна лишь в качестве каталога остроумной рекламы и как опора при классификации «креатива». В ней много говорилось об успешной работе в команде, о том, как определиться со способом принятия творческих решений, но конкретных рецептов получения на выходе хотя бы слабого подобия представленных там работ не было. Поэтому по прочтении Creative Advertising самоотложилась в сторону, и достаточно долгое время в глубинах моего сознания хранилась просто короткая справка о ее существовании, но не больше.

Когда я посвятила себя иллюстрации и окончательно пришла к выводу, что это — мое, я не без огорчения заметила, что мои лучшие работы по какой-то причине остаются совершенно невостребованными. В книгах, журналах и интернете я пыталась найти советы, с чего лучше начинать работу и как находить остроумные решения, но все время натывалась только на учебники анатомии, рисования, живописи, классификации видов иллюстрации или пошаговых техник

*Pricken M. Kribbeln im Kopf. Kreativitätstechniken und Brain-Tools für Werbung und Design. Mainz: Schmidt Hermann, 2004. *Здесь и далее там, где это не оговорено особо, примечания даны автором.*

создания рисованных историй. Настоящего же прорыва на поприще иллюстрации между тем у меня так и не случилось. Долгое время я пыталась разобраться, в чем дело, почему именитые издательства и клиенты не обращают на мое портфолио никакого внимания, пока не поняла, что все дело в моем художественном воспитании.

С детства меня учили преклоняться перед живописью и графикой. Но среди знакомых мне творческих людей считалось, что настоящее мастерство, которое можно и нужно ценить, заключается только в умении фотографически точно отобразить природу и человека, отличном владении анатомическими знаниями и элементарными сведениями о построении перспективы.

Ничего плохого в таких знаниях нет! Но мне нужно было пережить несколько неудач, чтобы понять, что техническое совершенство — вещь, бесспорно, важная, но не решающая. Лишь после того, как мои иллюстрации стали не просто красивыми, а остроумными, они начали вызывать интерес не только у ценителей «правильных мазков», и дела мои пошли в гору.

Когда я только начинала свою карьеру иллюстратора, я воспринимала каждый новый заказ как вызов своей находчивости и старалась вспомнить все, чему меня учили. Я рисовала остроумные иллюстрации со сменой астральной перспективы — с позиции второстепенного героя, придавала работе двойственность значения и прикручивала какую-нибудь оптическую обманку или создавала необычные комбинации живого с неживым, используя графические метафоры.

Но душе все еще хотелось большего! Каталоги работ знаменитых иллюстраторов свидетельствовали о том, что возможных решений — миллионы. Хотелось найти какой-то философский камень иллюстратора, чтобы каждая новая работа становилась фонтаном красоты и остроумия.

Здесь-то я и вспомнила о книге, которую когда-то в сердцах окрестила простым каталогом удачной рекламы, — Creative Advertising. С удвоенным интересом я стала снова рассматривать страницы этого издания, вглядываться в примеры и вчитываться в советы, касающиеся «игры в команде». Кроме того, я начала задумываться, каким же образом в каждом конкретном случае дизайнеры смогли меня успешно подвести к желанию быть приятно одураченной остроумной графической шуткой. Эта книга по-прежнему не была сборником рецептов в чистом виде, но она дала сильный импульс к тому, чтобы я отнеслась серьезно к методам творческого подхода при создании необычных иллюстраций. Позже я пошла еще дальше и обратилась к истокам. Я почерпнула очень многое у Эдварда де Боно (Edward de Bono)

и Алекса Осборна (Alex Osborn) — корифеев и основоположников движения творческого инакомыслия 1950–1960-х — и смогла перенести их советы на процесс создания своих иллюстраций.

Несколько лет спустя скелет, составленный из самых разных методов, оброс мышцами моих собственных уловок и рецептов, и их стало так много, что однажды, обсуждая тему креатива в иллюстрации в кругу творческих людей, я вдруг сказала, что это настолько обширная тема, что можно книгу написать! «Так и напиши!» — услышала я в ответ...

В итоге читателю досталась книга, которая учит не рисовать, но думать: она открывает тайну того, с чего начинается остроумная иллюстрация. Мне очень хочется верить, что мои советы помогут читателю научиться *инакомыслить* и найти свой путь к созданию незабываемых и остроумных работ.

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 корова, 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. Популярны 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 Rübel)

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.

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, 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, причем, наверное, 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.

Любой иллюстратор понимает, что выбрал для себя непростой путь к успеху, но этот путь не проходит по горячим углям и 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. Иллюстратор — это диагноз, который делает вашу жизнь лучше и легче.

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

