

Натали Ратковски

Артбуки, эскизные блокноты
и путевые дневники

разреши

себе творить

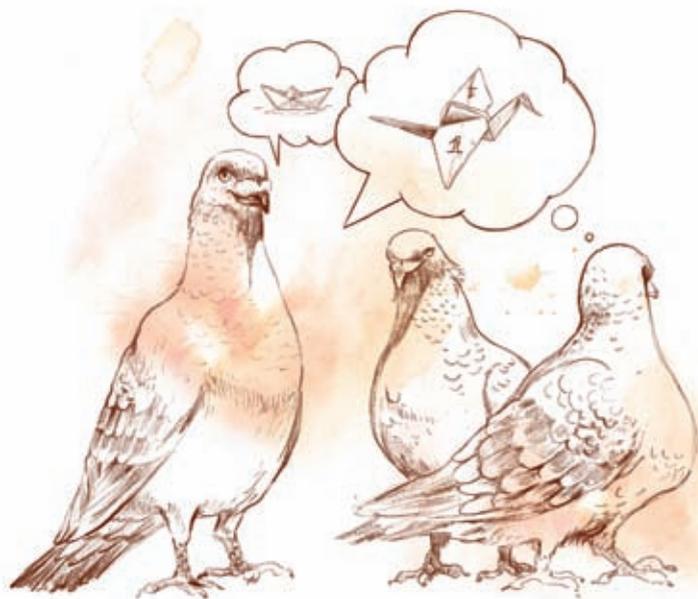

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Москва, 2013

Артбуки, эскизные блокноты
и путевые дневники

Натали Ратковски

разреши себе творить

УДК 7.021
ББК 85
P25

Иллюстрация на обложке выполнена автором

P25 **Ратковски, Н.**

Разреши себе творить. Артбуки, эскизные блокноты и путевые дневники / Натали Ратковски. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 336 с.

ISBN 978-5-91657-710-5

Это первая книга на русском языке, посвященная эскизам, артбукам и путевым дневникам как самостоятельному творческому занятию. Написала ее дипломированный дизайнер и иллюстратор Натали Ратковски, автор книги «Профессия — иллюстратор». Каждое ее путешествие имеет итог в виде необычного художественного дневника с набросками и яркими коллажами-впечатлениями. Каждое событие жизни отзывается эхом в эскизном блокноте. Впечатления и детали не теряются и служат источником вдохновения для будущих работ.

Однако не обязательно быть художником, чтобы фиксировать яркие пятна пережитого в подходящей тетрадке. Творчество на самом деле не так зависит от мастерства, как от привычки творить. Такие блокноты ни к чему не обязывают, они призваны просто фиксировать все хорошее, что дарит жизнь. И чтобы они в итоге превратились в законченное произведение, в этой книге даны всевозможные техники их оформления, от набросков и материалов до ручного переплета и декора.

Это книга для тех, кому требуется противоядие от страха белого листа. А также для тех, кому просто хочется делать своими руками что-то красивое для души.

УДК 7.021
ББК 85

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 978-5-91657-710-5

© Ратковски Н., 2013

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2013

Содержание

От партнера издания	8
Предисловие	10
От автора	12
О мотивации, или Зачем нужны творческие проекты	18
Советы Джулии Кэмерон	21
Мотивация	23
Цели	29
Ритуалы	32
Где взять время для новых ритуалов?	37
Что такое артбук и чем он может быть полезен	40
Что говорят критики	42
Эскизные блокноты	42
Развороты без смысла	45
Женское творчество?	47
Терапия творчеством	51
Терапия творчеством: что полезно о ней знать	55
Вспомнить все	56
Творческие блокады	57
Некоторые способы раскрепощения	58
Развитие фантазии	60
Задание 1. Рисование с натуры	61
Задание 2. Цветовые коллажи	62
Задание 3. Нарращивание деталей в изображении	63
Задание 4. Природный алфавит	64
Задание 5. Найденыши	66
Задание 6. Комбинирование предметов	68
Задание 7. Доморощенный Андерсен	68
Задание 8. Скрещивание	69
Задание 9. Книги по искусству	70
Задание 10. Рисование по неоднородному фону	71
Обмануть страх чистого листа	72
Зарубки на память	78

Все, что нужно знать, чтобы создать свой артбук	86
Выбор индивидуальной темы	87
Рисованные артбуки	87
Проект 365	92
Дневник путешественника	98
Дневник художника и иллюстратора	104
Скрапбук	106
Экспериментальные странички	114
Полцарства за план	116
Тематические блокноты	118
Бумага и блокноты	121
На что обращать внимание при выборе бумаги	122
Альбомы фабричного производства, старые книги и тетради	125
Блокноты своими руками	130
Угловое крепление	130
Кольцевое крепление	132
Лепорелло – книга в виде гармошки	133
Самодельные тетради	136
Классический книжный переплет	137
Инструменты и материалы	160
Материалы для рисования	160
Материалы и инструменты для работы с тканью и бумагой	176
Штемпели	179
Заготовки для коллажей и другие материалы	189
О способах крепления материалов	198
Клей	199
Точечная проклейка	200
Фотоуголки	201
Скрепкосшиватель	204
Машинная строчка или ручной шов?	205
Универсальный дырокол-щипцы для установки люверсов	206
Зажимы для конвертов	207
Зажимы для бумаги	208
Канцелярские скрепки	209
Бумажная клейкая лента для малярных или художественных работ	210
Скотч и другие виды клейкой ленты	211
Выбор цвета	212

Композиция	220
Оформительство или все-таки творчество?	220
Что такое композиция?	221
Равновесие форм и контрастов по Иттону	222
Приемы профессиональных дизайнеров	225
Золотое сечение	228
Вестерн, манга и эффекты кадрирования	229
Графическая новелла, или Эффект комикса	234
Типографика	236
Разновидности коллажа	245
Гербарии	253
Рабочее место	257
Примеры пошагового создания разворотов	262
Разворот с элементами типографики	264
Аппликация-инкрустация	267
Вторая жизнь ненужных рисунков	273
Как спасти неудавшийся разворот	276
Бумагокручение и псалиграфика	280
Акриловая лессировка	287
Эффект потертости	293
Дорожный блокнот	300
Эскизный блокнот	309
Тетрадь создана. Что дальше?	312
Советы по презентации артбуков	314
Как сделать красивые снимки своих работ	316
И все-таки: практическое применение	318
Подводя итоги	320
Источники и ресурсы	322
Именной указатель	324
Слова благодарности	326
Об авторе	328

От партнера издания

Каждый человек — творец. Творец своей судьбы, своего счастья. Но кроме этого у многих людей — таких, как вы, дорогой наш читатель, — есть еще и стремление к созиданию прекрасного, необычного, индивидуального, яркого: на радость зрителям или на злобу дня, в рамках требований заказчика (но с неповторимым своим почерком) или для будущих поколений — масштабы и цели у каждого творца свои. И не важно, кто зрители — родные, друзья, фолловеры в соцсетях и ЖЖ, клиенты, заказчики или начальство на работе, — главное, чтобы они услышали, поняли, отозвались на ваш посыл, отреагировали, а вы получили удовлетворение от результата.

Творческий путь от бумаги до компьютерной графики и обратно, который прошла автор этой книги, Натали Ратковски (как и многие современные художники и дизайнеры), подтверждает: место творчеству найдется в любой сфере жизни и в самых неожиданных и разнообразных формах.

Для результативного творчества важны два технических момента: организация удобного рабочего пространства, где ничто не отвлекает от созидания, и возможность фиксации творческих идей везде, где бы вас ни постигло вдохновение.

Международная компания Wacom уже более 30 лет решает именно эти две задачи, предлагая интуитивно понятные в использовании устройства ввода для работы с компьютерной графикой чувствительным к нажиму пером, конструируя планшеты и интерактивные дисплеи так, чтобы работа с ними была максимально привычной по ощущениям (как если бы вы действительно рисовали ручкой, карандашом или кистью), не отвлекала на настройки и позволяла комфортно и, если понадобится, долго — часы, ночи, дни — существовать в цифровом пространстве, открывающем новые горизонты мобильности, доступности, публичности и оперативности.

Опыт и мнение таких уникальных и многогранных личностей, как Натали, — стимул для развития и совершенствования продуктов в помощь цифровому творчеству. Именно истории, подобные изложенным здесь, позволяют нам создавать новые инструменты для

удовлетворения и даже предугадывания запросов и пожеланий художников и дизайнеров. Так, у Wacom появилось цифровое перо Inkling, которое позволяет делать зарисовки в дороге, на бегу, в кафе или поезде в скетчбуке, на салфетках, в альбоме шариковой ручкой — повсюду. При этом вы можете выбирать, на какой стадии рисунка зафиксировать слой и начать новый, чтобы затем в графических пакетах прорабатывать детали с удобного момента.

Это не единственный пример, когда компания-производитель делает свои продукты под нужды заказчика. Спрос рождает предложение. Главное, чтобы предложение оказалось соответствующим спросу. Чтобы клиент был услышан. Чтобы творить стало удобно. Чтобы вдохновение освободилось от оков окружающего пространства.

Этого мы и желаем вам, дорогой читатель.

*Елена Пузанова,
руководитель отдела маркетинга Wacom СНГ*

Предисловие

Профессиональные художники обязаны уметь рисовать с натуры. Нас так учили. Наброски — это была ежедневная повинность. Рутинная и скучная. Рисунков накапливались тонны, а применить их было некуда: ну показал один раз, отчитался, получил оценку или просто для себя уяснил наконец, как устроен клюв пеликана, как крепится педаль к велосипеду или как выглядит локтевой сустав. И все. Потому что набросок всегда считался лишь подготовительным материалом к следующему этапу. Большому и настоящему. Картине, росписи, проекту. А самостоятельной ценности у эскиза быть не могло.

Поэтому, когда я наткнулась на интернет-журналы, в которых люди спокойно и без оглядки выкладывали свои незавершенные и ни к чему не обязывающие почеркушки, первой реакцией моей было неприятие, возмущение и патетические вскрики. Я пыталась получить ответ на вопрос «зачем». А это было неправильно, потому что в наше время этот вопрос вообще рискованно задавать любому человеку, делающему безнадежное, не сулящее мгновенного дохода дело. Ответить он может только на вопрос «почему». Да и то односложно и с пожиманием плеч: «Потому!» Потому что нравится.

А теперь, когда я, в основном чтобы подтвердить свою правоту, попробовала этот наркотик ежедневного рисования «ни для чего», тоже отвечаю на недоуменные вопросы старых друзей: «Не знаю за чем. Нравится, и все».

Более того.

Разглядывая многочисленные чужие артбуки, блокноты путешественников, готовые альбомы и обрывки ежедневной жизни, я поняла, что они представляют для меня ценность намного большую, чем законченные холсты, настоящие картины. В них чувствуешь напряжение и видишь те мелкие детали, которые без фиксирования тонут, не успев зацепиться в памяти. Подробности, которыми пренебрегаешь, а они-то и составляют основу жизни. Ее сущность.

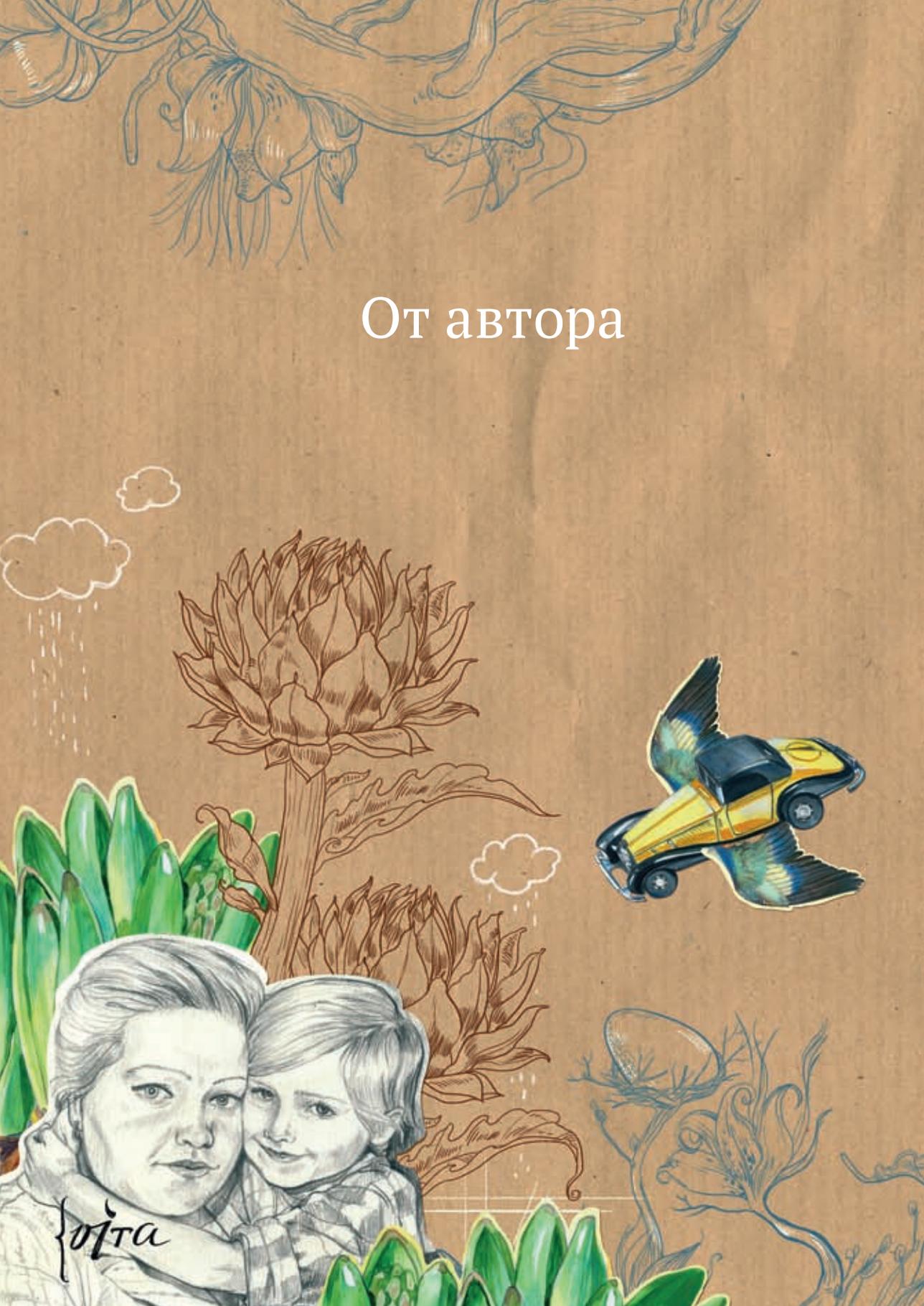
И еще меня перестала раздражать неумелость многих авторов. Наоборот. Чем корявей и простодушней рисунок, тем достоверней он мне кажется. А склонность многих начинающих художников «сделать

красиво», похоже на виденные ими когда-то развороты глянцевых журналов и модных книжек, я объясняю системой подпорок. Защитой от страха чистого листа. Если в этом помогает заимствованная типографика, коллажи, наклейки, кляксы, да что угодно — пусть. Пусть будет. Потому что поверх чужого все равно прорастет свое. Потому что сохранится эмоция, настроение, то состояние, в котором картинка рисовалась, и спустя время, когда уйдет все, кроме воспоминаний, они и станут главным. Наградой.

Только одного я хотела бы от всех авторов: больше своего, больше простодушного, честного, смелого «я».

*Евгения Двоскина,
художник, график*

От автора

Много лет назад я как графический дизайнер и иллюстратор пришла к выводу, что будущее творческого мира — за компьютерной графикой. В сторону были отложены холсты и краски, блокноты и карандаши. Я была убеждена, что нужно скорее осваивать компьютер, что старомодные и скучные рукотворные работы уже никому не нужны.

Сначала я увлеклась рисованием в векторных программах типа FreeHand и Adobe Illustrator и с большим удовольствием выводила математически точные изгибы линий. Однако уже через пару лет произошел откат на старые позиции. Я вдруг поняла, что безупречно гладкие компьютерные рисунки выглядят мертвыми по сравнению с «ручными». Возвращаться к традиционным техникам, отбросив навскидку работы на компьютере, уже было как-то непрактично — графические программы во многом облегчили мою профессиональную жизнь. Я стала подражать своим же бумажным работам: рисовать с помощью графического планшета* псевдоживой линией, имитировать акварель, создавать в программе Adobe Photoshop кисти, которые походили на карандаш или пастель. Все шло прекрасно, если бы не одно «но».

*Здесь: графический планшет фирмы Wacom.

Несмотря на публикации моих работ в многочисленных книгах и журналах, а также весьма интересные заказы и проекты, у меня не было ощущения, что я создаю что-то осязаемое, реальное: в итоге все мои рисунки и иллюстрации оставались цифровыми картинками на компьютере. Я словно не могла засчитать себе проделанную работу, не имея возможности пощупать бумагу или холст.

**Баухаус (нем. Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung) — Высшая школа архитектуры и дизайна.

Перечитывая книги известного художника Иоханнеса Иттена, я наткнулась на фразу в манифесте Баухауса**, опубликованном Вальтером Гропиусом (немецким архитектором и основателем этого

Публикация работ в сборнике Illustration Now! издательства Taschen

Публикация иллюстраций в календаре издательства Taschen

Публикация иллюстраций в календаре издательства Taschen

учебного заведения): «Конечная цель всякого художественного творчества — созидание. Мы все — архитекторы, скульпторы, живописцы — должны вновь вернуться к ремеслу... Не существует принципиального различия между художником и ремесленником. Художник — ремесленник более высокого класса... Он не может обойтись без ручного труда. Для него это источник творческих сил»*.

В правдивости этого высказывания я убедилась на собственном опыте, когда продолжила выполнять профессиональные заказы на компьютере, а в свободное от работы время вернулась к зарисовкам на бумаге: в пути, на улице, в кафе. Возвращение в мир живых кистей, красок и карандашей принесло облегчение и душевный покой. Работа в эскизных блокнотах, зарисовки и наработки для будущих иллюстраций, учебные наброски и коллажи как будто помогли мне снова поверить в свои силы. Благодаря тому, что теперь я одинаково часто работала всеми доступными средствами — компьютерными и живыми, — исчезло и чувство внутренней неудовлетворенности.

Казалось, что творческие тетради — спасение для таких «компьютерных» людей, как я. Нашлось чудодейственное средство от творческого уныния: эскизные блокноты, художественные тетради и путевые дневники. Словом, все то, что в англоязычной среде принято называть артжурналами и артбуками**.

*Johannes Itten. Gestaltungs — und Formenlehre: Vorkurs am Bauhaus und später. Otto Maier Verlag Ravensburg, 1975. Русский вариант издания: Иоханнес Иттен. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. М.: Д.Аронов, 2008.

** Art journal — художественная тетрадь, в основном со спонтанными зарисовками или коллажами. Art book — рукотворные книги, часто тематические.

Натали Ратковски.
Художественные
тетради

Одинокой в творческих поисках я оставалась недолго. Каждый раз, когда я показывала серию очередных разворотов из художественных тетрадей в своем блоге, звучали просьбы открыть тематическое сообщество. Такое, где все могли бы публиковать и обсуждать свои работы, рассказывать о новом и интересном. Так на свет появилось «Сообщество творческого выдоха» — art-expiration.livejournal.com. Оно было и остается надежной платформой для обсуждения новых работ, материалов и особенных техник создания разворотов в творческих тетрадях. К моему удивлению, его участниками стали люди самых разных возрастов и профессий.

*Натали Ратковски. Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить творчески. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.

В моей книге «Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить творчески»* артбуки и артжурналы уже упоминались как средство творческого раскрепощения. После ее выхода в свет я стала получать самые разнообразные отклики, среди которых нередко были слова благодарности за знакомство с этим новым миром. Многих читателей, причем не только художников, тема художественных дневников неожиданно вдохновила вернуться к творчеству. Они писали, что

подобные тетради помогали им преодолевать жизненные трудности, находить выходы из тупиковых ситуаций и попросту получать удовольствие от жизни.

Эту книгу мне хотелось бы посвятить всем, кто поддерживал меня все эти годы, кто публиковал свои работы в сообществе, творил, спорил и находил истину. А также всем тем, кто только ищет свой путь, старается преодолеть художественную блокаду, выйти из тупика, хочет найти отдушину и способ заняться чем-то интересным, красивым и искренним. На этой мажорной ноте желаю всем вам приятного творческого выдоха!

О мотивации,
или Зачем
нужны
творческие
проекты

Когда я только-только начала заниматься творчеством в блокнотах, наблюдатели ерничали: оставлю ли я потом свои тетради пылиться на полке, буду их солить бочками или сразу отправлю в мусорку? Некоторые искренне пытались понять, что же делать со всем создаваемым добром, куда девать плоды своего творчества и нужно ли вообще тратить столько времени на якобы бесполезное.

Мы живем в эпоху прагматизма. Многие свято верят в то, что любые действия должны быть направлены на достижение некой финансово привлекательной цели. Они готовы тратить свои внутренние и внешние ресурсы только на то, что окупится в будущем: принесет выгоду, повысит социальный статус. Неудивительно, что в их глазах художественные тетради и блокноты сильно проигрывают творчеству, на котором можно заработать.

Творческие тетради и дневники создаются в первую очередь для того, чтобы заполнить душевный вакуум, «оторваться» на некоммерческих вещах и дать волю эмоциям. Скажите, сколько стоит ваше душевное равновесие? Во что обойдется творческая отдушина? Можно ли выразить жажду душевного покоя, удовлетворения и личного развития в денежных единицах? Конечно, нет! Так о чем мы спорим?

В детстве мы с удовольствием рисовали, клеили, мастерили, лепили фигурки из пластилина и чувствовали себя абсолютно счастливыми, не задумываясь о том, что будет дальше с результатами нашего творчества и какой от этого прок. Что, собственно, изменилось? Кто сказал, что заниматься некоммерческим творчеством

для взрослого занятие глупое? С каких это пор самореализация бессмысленна?

Мы сами не позволяем себе быть счастливыми, заниматься любимым делом ради самого процесса и жить в свое удовольствие, а не ради осязаемых (а порой ожидаемых от нас) результатов. Но задумываются об этом единицы.

*Тал Бен-Шахар.
Быть счастливее.
М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2012.

Профессор Гарвардского университета Тал Бен-Шахар описывает в своей книге «Быть счастливее»* феномен так называемых «крысиных бегов». Большинство из нас, и я тоже, приучены ждать поощрения за результат. Сдал экзамен на пятерку — получил подарок от родителей, завершил удачно проект — получил премию от начальника и т. д. Тал Бен-Шахар формулирует это так: «Мы привыкаем не думать ни о чем, кроме цели, которая маячит перед нами на горизонте, и не обращать внимания на то, что происходит с нами в настоящий момент... Нас награждают и хвалят не за то, что происходит с нами в пути, а лишь за успешное завершение путешествия».

Излишний прагматизм — не единственная наша проблема. Мы боимся, что окажемся хуже других, что не сумеем создать шедевр или не оправдаем чьих-то надежд. Именно творчество, устремленное вовнутрь, а не на продажу, помогает преодолеть подобные фобии.

Если вы всегда хотели заниматься чем-то творческим, но так и не смогли выкроить время или убедить себя наконец начать, — самое время исправить это.

Вы уверены в том, что именно творчество является для вас источником радости и вдохновения? Тогда разрешите себе заняться любимым делом просто так — без стремления к осязаемому результату! Сделать это не так уж и просто, но здесь вам очень помогут маленькие хитрости.

Советы Джулии Кэмерон

Американка Джулия Кэмерон (Julia Cameron), «тренер» в области творчества, писательница, режиссер, актриса и журналист, дает в своей книге «Золотая жила»* емкое описание наших страхов. Она очень подробно рассказывает, почему, даже имея железную силу воли и желание что-то изменить, мы отказываем себе в занятиях творчеством. Жалобы нерешительных звучат примерно одинаково: уже много лет я хочу снова начать рисовать (лепить, шить, мастерить...), но никак не могу заставить себя заняться любимым делом. Совет Джулии — «детские шаги».

Используя примеры из собственной жизни, Джулия советует: если вы хотите написать отличный сценарий, будьте готовы написать... плохой. Как только человек в глубине души готов написать не самый удачный свой текст, он преодолевает блокаду и по крайней мере начинает действовать. То есть делает детский, неуверенный шаг вперед, который в итоге гарантированно приведет его к твердой походке!

Еще одно заблуждение, которое упоминает Джулия, — слепая вера в «когда-нибудь». Я улыбалась, читая «Золотую жилу», потому что узнавала в описаниях себя прежнюю. Я тоже мечтала о «когда-нибудь». Когда-нибудь у меня будут идеальные условия для творчества: просторный и грамотно обустроенный рабочий кабинет с видом на бескрайний зеленый сад, удобные диванчики рядом с каждой книжной полкой. Когда-нибудь я уволюсь с постоянной работы графдизайнера и буду заниматься исключительно тем, что не только кормит, но и приносит истинное удовольствие. А может быть, когда-нибудь мне вообще не нужно будет работать, и вот тогда...

* Джулия Кэмерон.
Золотая жила.
М.: Гаятри, 2007.
Оригинальное
название The Vein
of Gold.

Натали Ратковски.
Блокнот для проек-
та «365 зарисовок»

А что если это «когда-нибудь» никогда не настанет? Что если у меня так никогда и не появится устроенного кабинета? Что если уволиться не получится по самым разным причинам, а до пенсии я не доживу? Если бы я сидела и ждала у моря погоды, а не взялась за такие проекты, как «Рисовальный флешмоб» и «365 зарисовок» (более подробно я расскажу о них ниже), то так бы и сетовала, что не занялась тем, что мне по-настоящему нравится, — ежедневным творчеством ради творчества.

Джулия советует не опускать руки. Решение заняться любимыми вещами требует определенного мужества, но далеко не в таких масштабах, как мы себе это представляем.

Разрешите себе делать ошибки. Нельзя прокручивать в сознании один и тот же сценарий «конца света». Например, думать о том, как наши первые творения проигрывают все возможные и невозможные конкурсы мастерства. И о том, как смехотворно они будут выглядеть в сравнении с работами «титанов» или как будут насмехаться коллеги по цеху. Мы боимся оказаться недостаточно способными, сильными или хорошими в своем деле. Поэтому и подвергаем себя заранее эмоциональному террору, опасаясь жесткой критики окружающих.

В одном можно быть уверенным на сто процентов: шанс стать отличным художником, иллюстратором или скульптором будет намного выше, если вы позволите себе им стать! Единственное, что требуется, — мужество начать.

Мотивация

Задолго до возникновения современной психологии люди задумывались над причинами своего поведения. Что движет нами и почему? Еще Эпикур считал, что основной движущей силой являются получение наслаждения и избегание страданий.

Те, кто только собирается заняться творчеством — живописью, коллажем, рисунком, лепкой и прочим, — но по каким-то причинам откладывает любимые занятия до лучших времен, рано или поздно начинают страдать. Кто-то убеждает себя, что каждый должен заниматься только своим делом: земля — крестьянам, заводы — рабочим, а кисти и краски — только профессиональным художникам. Другой страдает прагматизмом и отводит творчеству (которое считает барской прихотью) самый низкий приоритет, считая, что работа, которая приносит удовольствие, не кормит по определению.

Одна моя подруга, безусловно творческий человек, умудрялась не заниматься тем, что ей нравилось, даже избавившись от серьезной нагрузки — когда ее ребенок подрос и она ушла с постоянной работы. Она обосновывала это тем, что заниматься только любимым и интересным делом нечестно. По ее мнению, человек должен выполнять в первую очередь неприятные обязанности — мыть посуду или стирать. Задумайтесь, у нас всего одна жизнь. Насколько оправдан такой подход? Разумно ли тратить драгоценное время только на неприятное?

Наверняка у каждого наберется внушительный список самооправданий и самоограничений, почему мы не занимаемся творчеством в желаемом объеме. Слушая подобные отговорки (поверьте,

аргументы против занятий полезным и любимым — это именно отговорки), я всегда удивляюсь вот чему. Многим трудно заняться тем, что их радует, например из страха быть осужденным за «глупые» увлечения или боязни оказаться хуже остальных. При этом они легко мирятся с тем, что будут переживать целый спектр крайне неприятных эмоций: от неуверенности в собственных силах и раздражения до чувства собственной нереализованности.

Что нужно, чтобы заставить себя заняться любимым делом? Не так уж и много: сформулировать цель, определиться с собственными мотивами и создать творческие ритуалы, поддерживающие наше решение.

Для начала небольшой пример из жизни: здоровое питание. Я обожаю сладкое и, хотя знаю, что оно вредит моему здоровью, не могу ничего поделать. Умом я понимаю преимущества правильного, сбалансированного питания, но способна отказаться от вкусных конфет только ради отчета вовне: например, если я кому-то пообещаю сбросить лишний вес, захочу появиться на презентации очередного проекта посвежевшей, поспорю с кем-то на солидную сумму или, в самом худшем случае, если серьезно заболела и отказ от сладкого станет гарантией выживания. По сути дела, нет никакой разницы, приблизитесь вы к желанной цели, скрутив волю в кулак или перехитрив себя.

Подтверждение своим мыслям я обнаружила и в вышеупомянутой книге «Золотая жила». Джулия советует добиваться своих целей обманным путем. Пообещайте себе привлекательное вознаграждение — красивую безделушку или долгое валяние на диване за то, что вы, например, сделаете несколько зарисовок между 6 и 7 часами вечера. Если вы считаете подобные ухищрения дешевым трюком, то имейте в виду, что именно они работают быстрее и эффективнее остальных.

Вскоре мне больше не нужно было ежедневно уговаривать себя заняться рисованием, чтобы получить какое-то вознаграждение. К похожим хитростям я прибегаю сейчас только в те дни, когда «совсем ничего не хочется».

Да, иногда полезно сделать передышку и зарядить батарейки — здесь, как и в спорте, нужно научиться прислушиваться к потребностям собственного тела. Но если я не порисую один раз, соблазн пропустить и следующий вечер будет слишком велик. Передышка на день может вырасти в неделю, месяц и даже год простоя, и тогда уже опускаются руки и кажется, что все пропало и нет никаких сил вернуться к творчеству.

Чтобы не впасть в это состояние, я прибегаю к методу «внешнего отчета». Однажды я поняла, что очень мало времени уделяю рисунку с натуры и нахожу тысячи отговорок, чтобы не заниматься тем, что меня по-настоящему развивает и увлекает. Тогда я предложила в своем блоге устраивать еженедельные рисовальные флешмобы — [conjure.livejournal.com/tag/sketch flash mob](http://conjure.livejournal.com/tag/sketch%20flash%20mob). И проект получил довольно много откликов. В начале каждой творческой недели из трех предложенных тем мы выбирали большинством голосов одну, по которой и рисовали следующие семь дней. В конце недели все зарисовки выставлялись на всеобщее обозрение в одном посте. Обязательными условиями участия во флешмобе были рисование с натуры и использование только «живых» материалов.

Участники этой рисовальной затеи ждали еженедельных публикаций, поэтому я не пропускала ни одной темы, даже если успевала сделать всего две зарисовки за неделю. В сравнении с состоянием до рисовального флешмоба — настоящий прорыв. Внешний отчет помог преобразовать энергию внешней мотивации в осязаемый результат.

За свои рисунки для проекта «365 зарисовок» я садилась поздно вечером, улажив домашние дела и уложив ребенка спать. Мое вознаграждение — разговор с мужем за чаем или интересный фильм

Натали Ратковски. Рисовальный флешмоб, тема «Шишки и орехи»

Разумеется, реакции на эти флешмобы случались самые разные: от сильного негодования до всепоглощающей любви. Некоторые профессиональные художники и иллюстраторы достаточно резко высказывались в адрес такого бесстыдного, на их взгляд, обнажения творческой кухни. Они сетовали, что я лишая профессию тайны, развенчиваю мифы о вдохновении и показываю, что за нарядным фасадом профессии «художник», «дизайнер» или «иллюстратор» кроется уйма кропотливой черновой работы.

Другие коллеги, напротив, радовались, что благодаря рисовальным флешмобам потенциальные заказчики наконец осознают, сколько сил тратится на создание даже самой маленькой «картинки» и что работа художника столь же сложна и трудоемка, как и любое другое ремесло.

Люди со всего мира в письмах благодарили, радовались или рассказывали, что взялись за бумагу и карандаш после десяти-пятнадцати лет бездействия. Среди них оказалось немало таких, кто никогда не учился на художника или иллюстратора, но все равно нашел силы переступить через страхи и предрассудки. Это не могло не радовать!

Натали Ратковски. Рисовальный флешмоб, тема «Пуговицы»

Натали Ратковски.
Рисовальный
флешмоб, тема
«Пуговицы»

Вместе с тем негативная реакция некоторых коллег на мое решение больше заниматься станковой живописью и рисунком сильно огорчала. Представьте: вы хотите заняться бегом, чтобы поправить свое здоровье, но каждое утро вдоль вашего маршрута выстраиваются недовольные и бросаются камнями. Но, как говорил Гете, даже из камней, брошенных на нашем пути, можно выстроить нечто прекрасное.

Вопреки критике и замечаниям, что я «вожусь с недоразвитыми самоучками и рисую с ними в кружках по интересам» (как написал один критик), положительные результаты не заставили себя долго ждать и перевесили весь негатив. Я снова стала рисовать много, причем увереннее прежнего. Начала засчитывать в копилку творчества даже самые быстрые зарисовки, нашла для себя настоящую отдушину в противовес коммерческому и подневольному, улучшила технику своих профессиональных работ.

Совет. Прислушайтесь к себе. Что могло бы мотивировать вас заняться тем, о чем вы давно мечтали? В крайнем случае это могут быть и вполне земные, прагматичные вещи, если они способны заставить вас действовать целенаправленно и последовательно.

Цели

В книге «Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить творчески» я уже писала о том, что для создания хороших иллюстраций очень важно правильно сформулировать цель работы. Когда иллюстратор точно знает, какое впечатление должна произвести его работа на зрителя, он быстрее достигнет успеха — как и всякий, кто умеет поставить перед собой конкретные задачи, в том числе и творческие, исходя из эффекта, которого нужно добиться.

Вышеупомянутый Тал Бен-Шахар советует даже использовать цель как средство, а не как результат. По его словам, если мы хотим перестать страдать и желаем жить в согласии с собой и собственными желаниями, то должны понять, что наличие цели делает наш жизненный путь более приятным и помогает получить больше удовольствия от происходящего с нами здесь и сейчас.

Наши цели могут быть продиктованы как внешними, так и внутренними обстоятельствами.

Что такое внешняя мотивация, мы уже выяснили в предыдущей главе. Сюда можно отнести целый ряд благ, которых вам, возможно, хотелось бы добиться: народное признание, положительные отклики, публикации в известных книгах и журналах, предложение работы по выбранному вами профилю, знакомство с интересными людьми, единомышленниками и многое другое. И любой из перечисленных пунктов может стать целью.

К внутренним мотивам можно отнести желание совершенствоваться, приобретать навыки создания графических работ, возможность изучать новые изобразительные техники, зарабатывать

Натали Ратковски. Пример медитативных разворотов артбука

творчеством на жизнь, научиться творческой дисциплине и продуктивности, найти душевное равновесие, заняться арт-терапией и арт-медитацией.

Внешние и внутренние мотивы можно комбинировать друг с другом и формулировать их в форме вопроса. Например: как научиться творческой дисциплине и получить народное признание? Когда вы задаете себе вопрос, голова автоматически начинает искать ответы и предлагать возможные решения.

Другой весьма эффективный способ сформулировать цель предлагает Барбара Шер (Barbara Sher), которую несколько лет назад открыла для русскоговорящей публики в своем блоге художник, иллюстратор и автор популярных статей о психологии и технологиях жизни Алика Калайда (rikki-t-tavi.livejournal.com/tag/barbara_sher). Книги Барбары тогда еще не издавались на русском языке, и Алика собрала и систематизировала идеи, предложенные Барбарой в ее бестселлерах о мотивации и саморазвитии. Кроме книг, Барбара проводит тренинги и читает лекции о том, как достичь поставленных целей. В книге «Отказываюсь выбирать»^{*} она советует применять так называемое обратное планирование и рассказывает, как сформулировать цель максимально четко.

Предположим, вы хотите научиться работать с разнообразными художественными материалами. Согласно Барбаре, мало спросить себя, как овладеть той или иной изобразительной техникой: формулировка слишком расплывчата, по ней трудно сообразить, с чего именно начать работу. Поэтому важно определиться с тем, что именно должно будет подтвердить ваши навыки: альбом с сотней зарисовок, официальное свидетельство, одобрение профессионала N или книга о работе в различных техниках. Исходя из этого, нужно как можно более конкретно сформулировать свою цель. Например: «Хочу создать альбом с сотней зарисовок разными материалами». Правильная постановка задачи дает отличный толчок для дальнейших действий.

В процессе нужно постоянно задаваться двумя вопросами: могу ли я осуществить задуманное прямо сейчас, и если нет — что для этого нужно сделать. Анализировать ситуацию нужно до тех пор, пока не родится план: что вы можете сделать прямо сейчас и в каком порядке будете выяснять остальные пункты, чтобы добиться желаемого результата.

Имея перед собой цель, мы наконец-то представляем себе, к чему хотели бы прийти. Но как на протяжении достаточно долгого времени не изменить себе? Как двигаться к поставленной цели, получая при этом удовольствие от процесса?

^{*} Barbara Sher.
Refuse to Choose!
Use All of Your
Interests, Passions,
and Hobbies
to Create the Life
and Career of Your
Dreams.

Ритуалы

Кто из нас хоть раз в жизни не давал себе новогоднее обещание! Похудеть, бросить курить, заняться спортом, чаще общаться с друзьями, вести более насыщенную социальную жизнь, меньше тратить и т. д. Вскоре, как правило, все обещания шли прахом, хотя, казалось бы, силы и желание изменить положение имелись в избытке.

Оказывается, когда дело доходит до выполнения планов, люди пугаются гнета обязательств, под которыми они «подписались». Им начинает казаться, что они лишили себя каких-то радостей жизни — ведь раньше все было не так уж и плохо, а теперь они не могут бездельничать или заниматься любимым делом когда вздумается.

При этом многие забывают, что желание изменить статус-кво не выросло на пустом месте, и начинают незаметно для себя выстраивать мостики к прежнему образу жизни.

Однако в тот самый миг, когда мы отступаем от своих обещаний, мы тут же начинаем упрекать себя в недостаточной самодисциплине, сокрушаться по поводу слабости характера и сетовать на неумение жить так, как счастливицы, у которых якобы все получается. Злость и досада сменяются надеждой возобновить свои начинания когда-нибудь в другое время: капкан, о котором я говорила выше.

Опытные бизнес-тренеры советуют отказаться от фанатичного культивирования самодисциплины, перестать упрекать себя в несостоятельности, а вместо этого помочь себе небольшими «ритуалами» — придумать собственную традицию для регулярных занятий и дел.

Например, самое позднее за день до публикации итогового поста для «Рисовального флешмоба» я садилась делать зарисовки по выбранной теме, даже если всю неделю откладывала это занятие. Я знала,

Натали Ратковски.
Рисовальный
флешмоб, тема
«Игрушки»

что день перед публикацией — последняя возможность порисовать на заданную тему. И в итоге решила сделать субботние зарисовки для проекта ритуальными. Каждое субботнее утро в определенный час я садилась за альбом и просила родных забыть обо мне на несколько минут. Не прошло и пары месяцев, как зарисовки для «Рисовального флешмоба» стали и для меня, и для моих домашних традицией.

Если у вас есть семья, постоянная работа и быт, который необходимо поддерживать своими силами, вы наверняка то и дело ощущаете нехватку часов в сутках, чтобы заняться чем-то для себя. «Где ты берешь время на рисунки?» — спрашивают меня почти все, кто узнает, что я рисую много и ежедневно. Приходится уточнять, что это занятие отнимает у меня не больше 20 минут в день.

Однако не ставьте себе те же рамки. Будьте эгоистичны! Дайте себе столько времени, сколько необходимо для занятий творчеством. Чтобы спокойно работать, необязательно неожиданно выпадать из жизни на несколько суток. Иногда хватает нескольких минут, чтобы сделать небольшую зарисовку и засчитать ее себе как результат. Кому-то нужен час и более — тоже не беда. Главное — обозначить для себя этот кусочек дня как ритуальный и вовремя отбрасывать все посторонние занятия.

Совет. Попросите своих близких, которым вы, надеюсь, небезразличны, не мешать вам заниматься исключительно теми вещами, которые интересны только вам, в определенный день и час.

Поверьте, домашние довольно быстро научатся оставлять вас в покое именно в это время. Те, кто требует вашего внимания и участия, будут точно знать, что вы их не обманете и время вашего «отсутствия» вполне обозримо. (Только не забывайте сдерживать свое обещание и прекращать занятия в положенный час.) Вам самим подобное планирование поможет куда быстрее настроиться на творческую волну, даже если порой будет казаться, что на рисование нет сил.

Естественно, иногда можно допускать исключения из правил, но не сдавайте свои позиции — не жертвуйте личным временем ради чужих проблем слишком часто. Работая над ежедневной зарисовкой, я даже не подхожу к телефону. В это время меня подменяет автоответчик.

Начать исполнять новый ритуал зачастую нелегко, зато поддерживать его не так уж и трудно. Запланируйте для себя определенные день или час и не отступайте на протяжении нескольких недель от своих встреч с блокнотом и карандашом. Не идите на поводу у заблуждений, что творчество требует только спонтанности и импульсивности. Как и любое другое занятие, оно требует постоянства, усердия, увлечения и стремления к результатам (не обязательно финансовым).

Натали
Ратковски. Серия
«365 зарисовок»

Творческие люди часто жалуются, что жесткое планирование не подходит человеку художественного склада. На самом же деле спонтанность можно проявлять и в жестких рамках. Более того, чем больше у художника ограничений, тем изобретательнее он становится.

Например, объявив воскресенье «рисовальным днем» (поставив для себя жесткие рамки), вы оставите себе право выбора, что именно рисовать: растения, людей, эпизоды из жизни или абстрактные зарисовки в целях арт-терапии. Вы можете также выбрать материалы, манеру изображения, даже место, где вам хотелось бы порисовать в это воскресенье. Все еще тоскливо творить по плану?

Натали
Ратковски. Серия
«365 зарисовок»

Натали Ратковски.
Дневник путешествия по Майорке

Многие утверждают, что им не нужны никакие рамки и они всегда смогут сесть за работу, как только на них снизойдет вдохновение. В итоге, однако, оказывается, что на творчество так и не нашлось времени.

Совет. Подумайте, какие ритуалы помогли бы вам заняться творчеством? Выпишите свои намерения на отдельном листе, чтобы иметь план перед глазами, и подумайте, к каким ритуалам вы можете присовокупить новые.

Как может выглядеть список намерений? К примеру, раз в неделю рисовать в кафе, создавать в течение недели хотя бы один коллаж в своей творческой тетради (артжурнале), вести по 20–30 минут в день дневник творческого человека в картинках, создавать в каждом отпуске дневник путешественника и т. д.

Тал Бен-Шахар советует внедрять не более одного-двух ритуалов за раз и, прежде чем приступать к выработке нового, проверять, насколько успели войти в привычку прежние нововведения. По его мнению, чтобы привыкнуть делать что-то регулярно, достаточно всего тридцати дней. Лучше двигаться к поставленной цели со скоростью улитки, чем не двигаться вообще.

Где взять время для новых ритуалов?

У меня, как и у многих, есть семья, быт и работа. Как минимум два дня в неделю я работаю дома, и приходится достаточно часто воевать за свободное время не только с домашними, но и с работодателями. Пришлось научиться исключать необязательные или мешающие вещи из своей жизни.

Например, если я берусь за иллюстраторские заказы, то сразу ставлю клиента перед фактом: суббота и воскресенье — мое личное время. В эти дни я работаю только в порядке исключения. Для большинства людей выходные — это святое. Однако именно от людей творческих профессий часто требуют полной отдачи на протяжении всей недели.

Думаю, что многим художникам знакома ситуация, когда вечером пятницы прилетает новый заказ с просьбой проиллюстрировать некую статью до понедельника. От подобного графика работы страдает не только художник, но и вся семья, которая рано или поздно наступит творческой песне по выходным на горло и потребует полной остановки «рабочей машины» и неотрывного внимания к себе. Если клиента не устраивает то, что вам, как и всем нормальным людям, нужны законные выходные, значит ему не нужно сотрудничество именно с вами. Нужно ли оно вам в таком случае? Заработать на жизнь можно и в нормальных рабочих условиях, без надрывов и стресса. Любовь, в том числе и профессиональная, должна быть взаимной.

Чтобы успевать пожить для себя, я отказалась и от разговоров по телефону. Если поговорить все же необходимо, то предельно коротко. Лучше позвонить еще раз в другой день. Я отказалась от разговоров в Skype или ICQ и пользуюсь ими только в крайнем случае.

Натали Ратковски. Зарисовки в одном из ресторанов в Кёльне

Я прошу своих работодателей вносить возможные правки не в устной, а письменной форме: тогда мне не нужно тратить свое время на стенографию, а на руках всегда есть протокол беседы и пожеланий клиента.

Я почти не смотрю телевизор и не читаю газеты, потому что слушаю новости по радио в машине по пути на работу. Я не ввязываюсь в бесполезные дискуссии в блогах и стараюсь избегать задиры и хамов.

Невероятно, сколько времени можно высвободить, если не делать всего вышеперечисленного. Если, читая написанное выше, вы мысленно отметили, что слишком много смотрите телевизор, берегитесь за работу на выходных и тратите время на споры в блогах — самое время подумать о переменах в жизненном расписании.

Если все равно не удастся выкроить время для новых ритуалов, подумайте о внедрении так называемых попутных ритуалов, то есть таких, которые можно присовокупить к уже существующим.

Например, если мне все-таки хочется посмотреть фильм, я ставлю перед диваном стопку полупрозрачных икеевских коробок с различными материалами, кладу прямо на них свой артбук, смотрю телевизор и клею коллажи. (У этого ритуала обнаружился приятный побочный эффект: за просмотром фильмов перестали поедаться вредные сладости.)

Если вы привыкли в определенное время смотреть любимый сериал, кладите рядом с собой блокнот для рисования, карандаши или краски — приятное наполнение рекламной паузы. Рисуйте своих любимых героев прямо с экрана! Ритуал просмотра телевизора получит дополнительную окраску, когда наряду с впечатлениями от интересного фильма появятся графические результаты.

Еще один пример попутного ритуала — постоянное наличие небольшого эскизного блокнота в вашей сумке. Если я иду в кафе или ресторан, то автоматически заполняю время ожидания заказа рисованием в блокноте. Вы наверняка носите с собой мобильный телефон или iPad, найдите место и для блокнота с карандашом, чтобы они всегда были под рукой. Через некоторое время вы уже будете чувствовать, что вам чего-то не хватает, если случайно забудете захватить блокнот.

Как всегда, на самом интересном месте :-)

[Подробнее о книге читайте на сайте](#)

[Купить на Озоне](#)

[Купить в Лабиринте](#)

© При использовании любых материалов, ссылка на источник обязательна.

facebook.com/mifbooks

twitter.com/mifbooks

vkontakte.ru/mifbooks