

Элина Эллис

ВЗРОСЛАЯ КНИГА О ДЕТСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Как нарисовать свою яркую историю

УДК 75.056-053.2
ББК 85.15
Э47

Издано с разрешения автора

Эллис, Элина
Э47 Взрослая книга о детской иллюстрации : как нарисовать свою яркую историю / Элина Эллис. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 240 с. : ил.

ISBN 978-5-00100-986-3

Красивое и вдохновляющее руководство расскажет обо всех аспектах создания детской иллюстрированной книги — от идеи и разработки персонажей до сборки макета и обложки. Элина Эллис развеет страхи и сомнения начинающих художников и поможет сделать первые шаги в профессии иллюстратора.

УДК 75.056-053.2
ББК 85.15

Издание для досуга

Эллис Элина

ВЗРОСЛАЯ КНИГА О ДЕТСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Как нарисовать свою яркую историю

Шеф-редактор *Ольга Архипова*
Ответственные редакторы *Ольга Киселева,*
Татьяна Медведева
Литературный редактор *Ольга Нестерова*
Арт-директор *Мария Красовская*
Леттеринг обложки *Юлия Русакова*
Верстка обложки *Наталья Майкова*
Макет и верстка *Юлия Анохина*
Цветокоррекция *Владимир Постево*
Корректоры *Евгения Мазаник, Надежда Петров*

Изготовитель: ООО «Манн, Иванов и Фербер»
123104, Россия, г. Москва, Б. Козихинский пер.,
д. 7, стр. 2, оф. 24

mann-ivanov-ferber.ru
facebook.com/miftvorchestvo
vk.com/miftvorchestvo
instagram.com/miftvorchestvo

ISBN 978-5-00100-986-3

Все права защищены.

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

© Элина Эллис, 2020

© ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020

Использованные иллюстрации

© Валерия Камелькова, 2020 («Медведица», с. 47; «Дед Мороз с мешком», с. 47)
© Анна Чернышова, 2020 («Дед Мороз, эскиз», с. 49; «Дед Мороз», с. 49)
© Katsiaryna Dubovik, 2020 («На ладони», с. 51; «Красные туфли», с. 51; «Рыбак», с. 51)
© Виктория Семькина, 2020 («Человек с бумажным стаканчиком, эскиз», с. 57; «Человек с бумажным стаканчиком», с. 57; «Крыши», с. 58; «Фигура в красном комбинезоне», с. 58; «Лица в профиль», с. 58; «В автобусе», с. 61; «Мальчик в тельняшке», с. 62; «Много дел», с. 230; «В иллюминаторе», с. 230, «Портреты», с. 232)
© Daniel Miyares, 2020 («Корабли прибывают», с. 185; «Кролики в лесу», с. 185; «Холод в воздухе», с. 185)
© Maisie Paradise Shearring, 2020 («Во дворе», с. 217; «Дети с платками», с. 217; «Пловчихи», с. 217)
© Алиса Юфа, 2020 («У витрины магазина», с. 221; «Снежная улица», с. 221)

© Артем Костюкевич, 2020 («Мальчик-зайчик», с. 227; «В транспорте», с. 227; «На дороге», с. 228)
© Максим Покалев, 2020 («Оля и Коля», с. 234; «Сосиски и волки», с. 234)
© Мария Михальская, 2020 («Сон», с. 238; «Ангел», с. 238; «Красный дом», с. 239)
© Benji Davies, 2017 («Под кроватью», с. 214, из книги The Grotlyn by Benji Davies. Публикуется с разрешения HarperCollins Publishers Ltd.)
© Benji Davies, 2018 («Кормление птиц», с. 215, из книги Grandma Bird by Benji Davies. Публикуется с разрешения Simon & Schuster UK Ltd.; «Мальчик с сачком», с. 215. Публикуется с разрешения Benji Davies Ltd c/o The Bright Agency)
Иллюстрации Анны Десницкой (с. 224, 225) из книги «История старой квартиры», издательство «Самокат», 2016
© Десницкая А., иллюстрации, 2016
© ООО «Издательский дом «Самокат», 2016

Содержание

ОТ АВТОРА	4
СТРАХИ И СОМНЕНИЯ	10
ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ	28
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КНИГА	64
СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖА	108
СЕКРЕТЫ КОМПОЗИЦИИ	138
ЦВЕТ В ИЛЛЮСТРАЦИИ	168
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ НАПОСЛЕДОК	192
ИНТЕРВЬЮ С МАСТЕРАМИ	212

ОТ АВТОРА

Сколько бы вам ни было лет и что бы ни творилось в вашей жизни, если вам интересна детская иллюстрация, если вы подумываете о создании собственного проекта или хотите работать с издательствами — вам нужна эта книга.

Когда я была маленькой, я очень любила рисовать. Родители даже отдали меня в кружок при художественной школе, однако через год я сбежала. Мне было безмерно скучно изображать кубы, конусы и складки на какой-то тряпочке, висящей на стуле. Я хотела рисовать фей и единорогов, но этого в кружке не приветствовали. За год меня похвалили только один раз, когда я нарисовала лису. Точнее, лису дома нарисовала моя бабушка, а я в классе выдала ее за свою. На этом мое художественное образование закончилось, так и не успев начаться.

Потом была школа, художественная гимнастика, углубленное изучение иностранных языков, университет, образование экономиста, переезд в Англию, работа в офисе, семья... «А что же рисование?» — спросите вы. А рисование по-прежнему было частью моей жизни. Я рисовала в школе на уроках, в университете на лекциях, дома после работы. Я никогда не думала, что мое хобби станет чем-то большим, пока мне однажды не предложили проиллюстрировать детскую книгу.

Можно сказать, Вселенная наконец-то схватила меня за рукав и ткнула носом в любимое дело, к которому я никогда не относилась серьезно. Одна писательница сидела в парикмахерской и сетовала на то, что не может найти иллюстратора для своей новой книги. В соседнем кресле находился мой друг, который предложил ей обратиться ко мне, зная, что я неплохо рисую. Она обратилась.

На тот момент мне было почти тридцать, я отходила от весьма болезненного развода, работала на полную ставку экономистом и растила сына. Разумеется, я хотела отказаться от этого предложения. Кто я такая, чтоб иллюстрировать детские книги?

Я боялась провалиться с треском в этом новом и совершенно непонятном деле, но еще больше меня пугала перспектива превратиться в бесцветную моль, безразлично хлебющую остывший чай за запыленным кухонным столом. Казалось, именно так заканчивают люди, которые отказывают себе в удовольствии быть собой и делать то, что по-настоящему хотят делать. И я согласилась. Не зря же я рисую всю жизнь? Может, это мое призвание? Так в итоге и оказалось. Но поняла я это не сразу.

Первая книга далась мне невероятно тяжело. Чем дальше мы углублялись в проект, тем больше я понимала, что ничего не знаю и не умею. Каждый рисунок перерисовывала

много раз, и все было не то. Как научиться? Где брать информацию? С чего вообще начинать? Как строится композиция рисунка? Какими материалами работать? На какой бумаге? Как переводить рисунки в цифровой формат? У меня был миллион вопросов — и ни одного ответа.

Но дорогу осилит идущий! Сначала я скупила все пособия по детской книжной иллюстрации, которые сумела найти, и изучила их от корки до корки; перечитала все тематические блоги и сайты; обошла все библиотеки и книжные магазины в округе; стала очень внимательно рассматривать и анализировать детские книги, выписывать авторов и иллюстраторов, которые мне нравятся, изучать их биографии и техники работы. Я стала ходить на книжные выставки и ярмарки, научилась работать в Adobe Photoshop и других графических программах.

Большинство моих источников информации были на английском языке. На русском мне не удалось найти ни одной книги и даже ни одного сайта о том, как иллюстрировать детские книги. Но и европейские источники не давали полной картины.

Кроме всего перечисленного, я пыталась напрямую общаться с уже известными авторами и иллюстраторами и задавать им вопросы. На большинство моих писем никто не ответил, а те ответы, которые я получила, сводились к одному: мне нужно художественное образование, получить которое у меня не было ни малейшей возможности. Я поняла, что профессионалы не спешат раскрывать свои секреты новичкам за пределами учебных заведений. Чаще всего у них просто нет на это времени. Но теперь, побывав по обе стороны баррикад, я хорошо знаю, насколько новичкам нужна поддержка профессионалов и насколько важно делиться своими знаниями в более доступных форматах. Без этого многие, даже очень талантливые люди, остаются за бортом — не потому, что не могут, а потому, что не знают как.

Я решила, что буду делиться полученными знаниями со всеми, кому интересна эта тема. Завела блог, который веду до сих пор. В нем собрано все самое нужное, важное и полезное по теме детской иллюстрации (illustrator-uroki.com/blog).

Однако все это было позже. А тогда я была несмышленным гадким утенком, который пытался расправить крылья в совершенно новой для себя роли. Я была одна в чужой стране. Все мои друзья и родственники говорили, что я сошла с ума и у меня нет шансов, что в этот бизнес не пробиться без связей и образования. Но я стучала во все двери и даже лезла во все форточки! Я высылала свои рисунки в издательства, показывала их онлайн, создала собственный блог и сайт на английском, а также загрузила свое портфолио на все бесплатные платформы, которые на тот момент мне удалось найти.

Вопреки всем увещаниям постепенно меня стали замечать. Я стала получать заказы, и у меня появился арт-агент. Теоретические знания из книг и других источников начали подкрепляться практическими навыками и умениями. Постепенно я смогла уйти с основной работы и стать профессиональным иллюстратором.

С тех пор прошло десять лет. Я проиллюстрировала множество книг для самых разных издательств по всему миру, получила диплом магистра искусств по специальности «Детская иллюстрация» в Кембридже, победила в нескольких престижных международных конкурсах, мои книги можно купить практически в любом книжном магазине Европы и Америки. Я стала не только иллюстратором, но и автором детских книг. Я путешествую, преподаю, читаю лекции, участвую в социальных проектах. У меня все получилось!

Так для кого же я писала эту книгу? Прежде всего для себя десять лет назад. Для той уже не совсем юной девочки с кучей обязательств, без знаний, связей и образования, но с большим желанием освоить новую профессию и найти свое призвание. Если бы у меня тогда была такая книга, я бы развивалась гораздо быстрее. Было бы пролито меньше слез, съедено меньше шоколада, и выпито меньше кофе и валерьянки.

А еще я написала эту книгу для вас. Для тех, кто хочет освоить искусство детской иллюстрации, но не может бросить все и снова стать студентом. Для тех, кто считает, что у него нет шансов, потому что уже есть другая работа, возраст не тот, не хватает ресурсов и времени. Эта книга сэкономит вам время и сбережет нервы! Она поможет вам поверить в то, что не боги горшки обжигают и все возможно. Вы получите все необходимые знания, чтобы создать что-то по-настоящему достойное и заслуживающее внимания. Кроме того, эта книга для тех, кто уже умеет рисовать или даже занимается иллюстрацией, но хочет структурировать свои знания, упорядочить рабочий процесс и добиться большего.

Сколько бы вам ни было лет и что бы ни творилось в вашей жизни, если вам интересна детская иллюстрация, если вы подумываете о создании собственного проекта или хотите работать с издательствами — вам нужна эта книга. Как справочник, как учебник, как источник вдохновения, как конструктивный толчок в нужном направлении.

СТРАХИ И СОМНЕНИЯ

Любое творчество связано с риском. Каждый новый проект — это прыжок с обрыва в полную неизвестность. Но всякий раз, когда вам хочется спрятать подальше альбом для рисования, потому что страшно начать, подумайте о другом риске — о риске так и не реализовать себя.

Вы боитесь начать свой первый проект? Боитесь создать портфолио и показать свои рисунки людям? Или даже боитесь рисовать? Давайте поговорим о страхах. Согласитесь, немного бессмысленно изучать эту книгу дальше, если страх остановит вас еще на стадии мысли о собственном проекте.

Бояться — это нормально. Я дрожу как осиновый лист перед началом каждого проекта. Я боюсь, что не смогу перенести картинку в голове на бумагу, не смогу выразить мысль, настроение, посыл книги; боюсь, что моя работа никому не понравится, а главное, она не понравится мне самой; боюсь, что не успею к сроку и не оправдаю ожидания издательства. Вы бы знали, как меня трясло во время работы над этой книгой! Я же ничего подобного раньше никогда не делала! Все, на чем держится моя креативность и работоспособность, — это каждодневные маленькие победы над собственными страхами. Давайте начнем бороться и с вашими страхами прямо сейчас. Для начала ответьте, пожалуйста, на один серьезный вопрос.

Зачем вам это надо?

Зачем вы рисуете? Это хобби? Внутренняя потребность? Работа? Можете прямо по пунктам записать, что заставляет вас браться за карандаш или кисточку и что вам это дает. Может оказаться, что ваш страх — это просто одна из отговорок, которую вы придумали, чтобы все-таки не рисовать. Я, например, хотела бы играть на пианино. Но меня не вдохновляет мысль о том, чтобы практиковаться по несколько часов в день. Я могла бы сказать, что боюсь, что у меня нет времени или мне лень. Но причина на самом деле одна: мне это не очень нужно.

А вот без рисования мне плохо. Для меня рисование как воздух. Это самая естественная потребность — как дышать, пить воду и бегать по утрам. Я рисую не потому, что это у меня хорошо получается. Скорее, наоборот, у меня хорошо получается потому, что я все время рисую. Если у вас есть физическая потребность в рисовании, если вы не можете представить свою жизнь без него, значит, у вас есть и определенный (хотя,

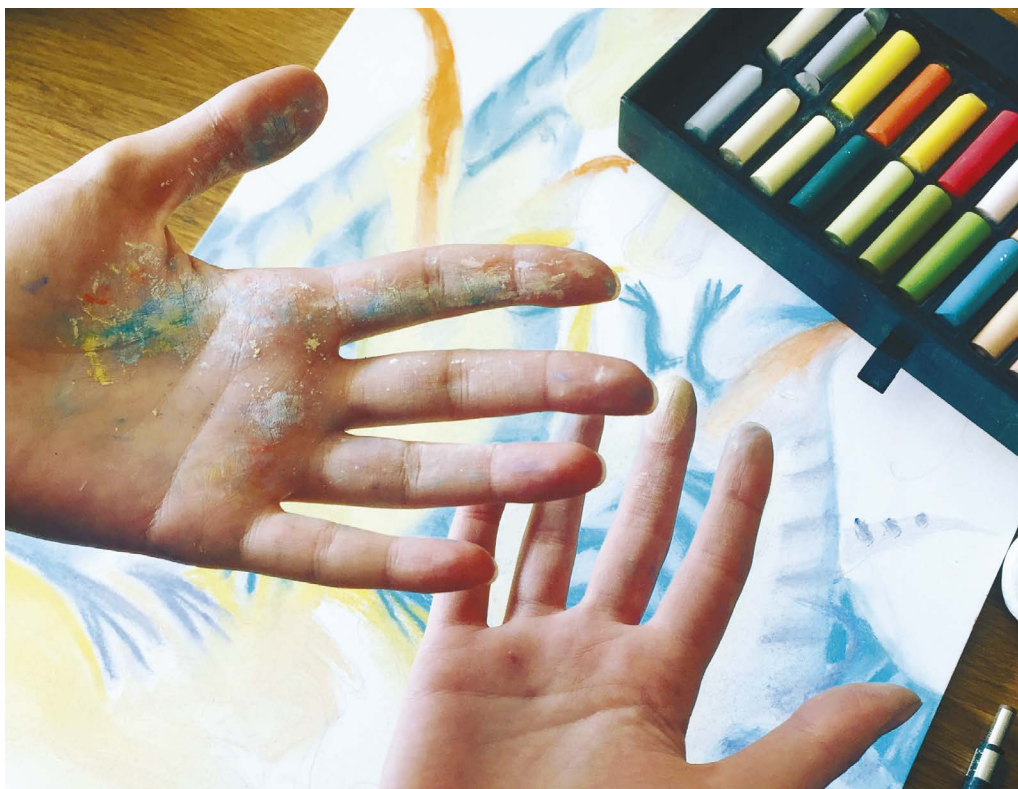
может, и глубоко зарытый) талант. Если бы у вас не было природных наклонностей, вам бы просто не хотелось рисовать. У вас были бы другие интересы. А раз есть желание и способности, значит, дело за малым — за практикой и знаниями!

Страх чистого листа

Иногда самое сложное — это начать: провести первую линию, записать первую идею. Во многих из нас с детства живет комплекс отличника. Каждый рисунок должен получаться красивым и правильным, в точности таким, как идеальная картинка у нас в голове. А еще обязательно, чтобы он всем понравился. Ну а раз так не выходит, значит, нечего и начинать. Поверьте: все, что вы рисуете, даже если оно кажется вам кривым, косым и безобразным, — это очень здорово! Ведь вы создаете что-то из ничего, вы делитесь частичкой себя с миром, вы совершенствуетесь.

Есть несколько способов помочь себе сделать первый шаг.

- **Начните с дешевой бумаги небольшого формата.** Не покупайте сразу же дорогие скетчбуки в кожаных переплетах. Вы будете бояться их испортить. Кроме того, они тяжелые и громоздкие. Мысли о том, сколько страниц нужно изрисовать, чтобы заполнить такой фолиант, будут вас демотивировать. Купите маленькие блокноты с универсальной бумагой формата А5, можно даже в бумажном переплете. Такой блокнот удобно носить с собой, и его не жалко испортить. Лучше покупать блокноты с переплетом, а не на пружине. Тогда вы сможете рисовать не только в формате страницы А5, но и в формате разворота А4.
- **Начните с простого карандаша, спрячьте стирательную резинку.** Если есть ластик, есть и соблазн им воспользоваться. Вы проведете больше времени, стирая и подправляя, чем рисуя. Учитесь принимать все свои рисунки, в том числе и не очень удачные, такими, какие они есть. Сохраняйте их, и тогда в будущем вы сможете отследить свой прогресс. Оставляя только самые удачные работы, вы не будете видеть своих ошибок. Кроме того, отсутствие стирательной резинки делает ваши линии более уверенными и свободными, ведь вы точно знаете, что вам не придется их стирать.
- **Для начала в вашем арсенале может быть только простой мягкий (6В–8В) карандаш.** Он дает самый широкий спектр линий, с ним удобно контролировать нажим и штриховать, создавая не только линию, но и пятно. И наконец, четкие уверенные линии всегда предпочтительнее еле заметных. Вы лучше будете видеть и понимать, что у вас получается, а что нет.
- **Не начинайте с пустого листа.** Проведите линию, поставьте точку. Самое сложное — переступить барьер этого чистого, белого пространства. Но мозг можно

обмануть. Произвольно проведите несколько линий, поставьте кляксу, нарисуйте кружки. Пусть на листе уже что-то будет, с чем можно работать. Тогда страх «испортить» его исчезнет.

- **Рисуйте всегда и везде.** Особенно на улице. Рисуйте детей в парке, людей в метро и кафе, зверей в зоопарке, птиц за окном. Это не только лучшая практика для любого иллюстратора, но и прекрасная возможность избавиться от страхов, ведь ваши модели не станут вам позировать. Они будут в постоянном движении, а вам придется рисовать предельно быстро. У вас просто не останется времени на страх. За час рисования в парке на лавочке вы незаметно для себя можете изрисовать половину блокнота, каждые пять минут начиная с чистого листа.
- **Не носите с собой весь ассортимент художественного магазина.** Мысль о том, что целую гору принадлежностей надо будет доставать, где-то раскладывать, а потом еще выбирать, чем рисовать, подавляет. Когда привыкнете к простому карандашу, советую добавить в свой арсенал пару цветных, желательно акварельных, брашпен с водой, брашпен с тушью, пару угольных карандашей, капиллярную или гелевую ручку. Все ваши рабочие материалы должны помещаться в кулаке одной руки или в кармане. И все! Этого хватит буквально на все случаи жизни!

Дорожный набор для рисования

У меня есть два дорожных набора инструментов.

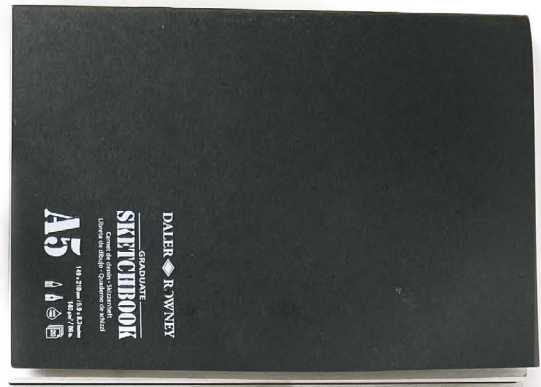
- 1 Набор для путешествий.** В него входит все, что вы видите на фото справа. Цвета я каждый раз варьирую, но беру не более трех-пяти. Все материалы в наборе сочетаются между собой, их можно комбинировать друг с другом и накладывать один на другой.
- 2 Набор для уличных зарисовок.** Если я просто иду на прогулку рисовать, то беру лишь два-три материала из списка. Секрет в том, чтоб ограничить себя в выборе. Это экономит время, вытаскивает вас из зоны комфорта и заставляет искать новые решения.

Вот список инструментов в наборе для путешествий.

- 1 Скetchбук формата A5 объемом 20 страниц с мягкой обложкой и плотной бумагой.** Легкий, дешевый, поместится в любую сумочку.
- 2 Точилка KUM.** Она позволяет оставлять длинный грифель в карандаше.
- 3 Стирательная резинка Faber Castell.** Иногда я рисую резинкой, но практически не использую ее по назначению.
- 4 Сложенная вчетверо плотная кухонная салфетка,** чтобы вытирать брашпены и руки.
- 5 Брашпен с водой для размывания других материалов** (акварельных карандашей, туши, мелков).
- 6 Брашпены с чернилами.** Мне нравятся Pentel за их ворсовую кисточку, которая позволяет рисовать подвижную живую линию, и возможность менять резервуары.
- 7 Широкая точилка для мелков Stabilo Woody 3 in 1.**
- 8 Мелки на восковой основе Stabilo Woody 3 in 1.** Они рисуют на любой поверхности, выглядят на бумаге как масляная пастель, но при этом отлично размазываются пальцем и размываются водой, создавая интересные текстурные пятна.
- 9 Пара тюбиков с акриловой гуашью** для создания однородных ярких пятен с плотным покрытием.
- 10 Широкие акварельные маркеры Faber Castell.** Это альтернатива брашпенам в дороге, но у них более статичная кисточка и менее подвижная и живая линия.
- 11 Легкий тряпичный пенал,** куда помещается все необходимое.
- 12 Перьевые ручки с загнутым пером Sailor Japan** для создания более живой рельефной линии и **с обычным пером Lamy** для однородной качественной линии.
- 13 Простые карандаши Faber Castell.** Твердый 5H для обозначения композиционных элементов и мягкий 8B для постоянного рисования.
- 14 Двухсторонний карандаш Caran d'Ache** для двухцветных зарисовок.
- 15 Несколько цветных карандашей, желательно акварельных.** Я чаще всего пользуюсь Faber Castell.
- 16 Парочка графитовых карандашей** для создания глубокого черного. Я предпочитаю Cretacolor и General's Charcoal.
- 17 Пара маленьких тюбиков с гуашью Winsor & Newton.** Иногда вместо гуаши беру пару тюбиков с акварелью.

11

1

12

13

14

15

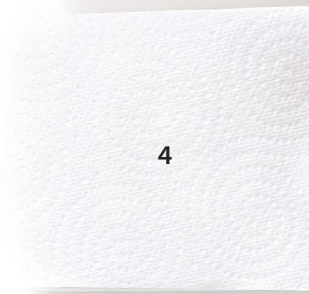
16

17

10

4

2

3

5

6

8

7

9

Страх конкуренции

Второе препятствие на вашем творческом пути — мысли о том, что кто-то рисует лучше вас, что все гениальное уже создано, все хорошие идеи разобраны, рынок детской книги переполнен талантливыми авторами и иллюстраторами. Куда вам с ними тягаться? Разумеется, как бы хорошо вы ни рисовали, всегда найдется кто-то, кто делает это лучше вас. На мой взгляд, это не повод останавливаться, а стимул работать дальше. Это значит, что вам есть к чему стремиться.

ДНК всех людей нашей планеты совпадает на 99,9%, и лишь оставшаяся 0,01% делает мир *Homo sapiens* таким разнообразным. Так же и с иллюстрацией. Да, многие рисуют на одни и те же темы, используют похожие материалы, работают в сходных стилях, но тем не менее работа каждого художника остается уникальной, если только он откровенно не копирует другого художника.

Даже если интерпретаций Красной Шапочки уже существует безмерное множество, это совсем не значит, что ваша Красная Шапочка будет похожа на чью-то еще. Она будет неповторима, так же как и вы! В книге Остина Клеона «Кради как художник»^{*} очень хорошо рассказывается о том, как заимствовать идеи, стили и сюжеты, смешивать их между собой и получать в итоге нечто совершенно уникальное. Все знают известную фразу Пикассо: «Хорошие художники копируют, великие художники воруют». Давайте учиться «воровать», как великие художники.

^{*} Клеон О. Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019.

Страх критики

Начнем с самокритики, так как она, на мой взгляд, еще опаснее критики со стороны. Очень часто мы сами выносим приговор себе и своим работам еще до того, как решимся кому-то их показать.

Если вы не садитесь рисовать из-за страха, что ваши творения не понравятся вам самим, что вместо бабочки получится динозавр, эта проблема решается просто. Рисуйте одних бабочек каждый день, и к концу недели они начнут походить на бабочек! Ничто хорошее не дается просто и быстро. Если вам кажется, что кто-то творит с легкостью, скорее всего, у него на это ушли годы практики. И если вам не нравится, что у вас получается, это хорошо. Значит, вам есть к чему стремиться и следующий рисунок будет лучше. Здесь главное — не останавливаться!

Что касается критики со стороны окружающих, она неизбежна. Это неотъемлемая часть любого творческого процесса. Если вы хотите всем нравиться, рисуйте стодолларовые купюры. Помните: раз вас критикуют, значит, на вас обращают внимание и ваши рисунки вызывают какие-то эмоции. Не ругают только тех, кто ничего не делает.

Есть два типа критики — конструктивная и деструктивная. Первая работает на вас, вторая — против вас. Конструктивная критика несет в себе решение проблемы. Она чаще всего исходит от людей, которые разбираются в вашем деле, и звучит примерно так: «Вот тут получилось не очень, потому что... Можно попробовать сделать вот так... или так...» К такой критике прислушивайтесь, анализируйте ее и принимайте к сведению, но соглашаться даже с ней вы не обязаны. В конце концов, даже профессионалы не всегда оказываются правы.

Если же человек говорит, что ему ваша работа просто не нравится, но не может объяснить почему, это критика деструктивная. Она не несет в себе решение проблемы и не имеет для вас никакой ценности. Такую критику нужно просто игнорировать. Это белый шум. Что-то где-то жужжит, но к вам не относится.

Творческий блок

Творческий блок (или ступор) не имеет никакого отношения ни к таланту, ни к опыту. Если вы остановились на полпути, это еще не значит, что все пропало и пора сушить весла, то есть кисти. Ступор случается со всеми на самых разных стадиях работы. Иногда, часто очень внезапно, запас хороших идей исчерпывается, руки опускаются, результаты работы кажутся ужасными и хочется все бросить, залезть под стол и жалобно оттуда скулить. Это тоже нормально.

Что делать, если вы, выражаясь словами марафонца, уперлись в невидимую стену?

- **Сделайте зарядку.** Поприседайте, поотжимайтесь, постоит на голове. Кровь, обогащенная кислородом, разольется по телу, выброс эндорфинов поднимет настроение, стакан воды после зарядки подкрепит истощенные клетки головного мозга — и буквально через полчаса вы снова готовы к бою!
- **Пойдите на прогулку.** Еще Ницше утверждал, что ходьба пешком «дает крылья его творческому воображению». Особенно хорошо влияет ходьба на дивергентное мышление (способность к поиску разных путей решения одной и той же проблемы), а это важная составляющая креативности. Я почти каждый день хожу на прогулку, и мои лучшие идеи родились именно на улице.
- **Сделайте перерыв в работе над проектом.** Возможно, вы просто устали от него и нужно переключить внимание на что-то еще. Другой проект, встреча с друзьями, уборка... Переключение внимания стимулирует мозг. Проект будет «дозревать» в вашем подсознании, и, возможно, вы сами удивитесь новым идеям, которые появятся, когда вы к нему вернетесь.
- **Найдите группу по интересам.** В интернете таких групп и сообществ очень много. Не бойтесь просить совета и делиться проблемами. Люди в большинстве своем

THE CREATIVE PROCESS

искренне готовы помочь, и если вы умеете принимать критику, то получите много пользы от такого общения. Не бойтесь и того, что вашу идею кто-то «украдет», если вы решите ее поделить онлайн. Скорее всего, как минимум 100 человек в тот же момент, что и вы, работают над точно такой же идеей. Ничто не ново под луной, и мы все черпаем свои идеи из одного информационного колодца.

— **Обратитесь за помощью.** Даже просто поговорить о проекте и проблемах, с которыми вы столкнулись, может быть очень полезно. Одной из главных причин моего переезда в Кембридж и поступления на отделение иллюстрации было желание оказаться в среде единомышленников. Совместное обсуждение проектов, обмен знаниями, техниками и личным опытом, трагедиями и триумфами — все это оказалось даже полезнее, чем лекции и практические задания. После окончания университета я организовала в Кембридже «Клуб иллюстраторов». Мы встречаемся раз в неделю и обсуждаем свои проекты, делимся идеями, просим совета. Обычно я буквально улетаю с таких встреч на крыльях вдохновения и приземляюсь прямо за рабочий стол, готовая к новым подвигам!

Помните, что любое творчество связано с риском. Риском быть непонятым и неоцененным, риском провала, риском разочарования. Каждый новый проект — это прыжок с обрыва в полную неизвестность. Но всякий раз, когда вам хочется спрятать подальше альбом для рисования, потому что страшно начать, подумайте о другом риске — о риске так и не реализовать себя. Возможно, у вас есть замечательные идеи и талант и вы могли бы подарить этому миру прекрасные произведения, но об этом никто никогда не узнает, потому что вы так никогда и не попробовали. Вот чего действительно стоит бояться!

Я частенько думаю: а что было бы, если бы десять лет назад я струсилась? Если бы я послушала окружающих и решила, что мне это не по плечу, что я слишком много хочу и это невозможно? Тогда не было бы ничего. Ни одной моей книги, ни одного рисунка. И этой книги тоже. У меня от этой мысли мурашки по коже.

В поисках вдохновения

После слов «Я боюсь» обычно следуют слова «Я не знаю, что мне рисовать. У меня нет хороших идей». Откуда же черпают идеи другие художники и иллюстраторы? Где живет то самое мифическое животное под названием «вдохновение», которое мы все пытаемся поймать за хвост?

Я не очень верю в капризную музу, которая иногда прилетает бог весть откуда, садится художнику на плечо и нашептывает гениальные идеи. Я лично с ней не знакома. Зато я верю в системную работу и здравый смысл. Пикассо говорил так: «Когда вдохновение приходит ко мне, оно застает меня за работой».

А еще я верю в основной закон сохранения энергии. На мой взгляд, творческая энергия, так же как и любая другая, не рождается из ничего и не исчезает бесследно. Она просто трансформируется и перетекает из одной формы в другую. И если вы примете за аксиому, что для того, чтобы произвести что-то стоящее, надо сначала потратить что-то стоящее, все встанет на свои места. Я полагаю: это и есть главный секрет творческого успеха. Причем качество того, что мы производим, напрямую зависит от качества того, что мы потребляем.

Иллюстратор, как губка, впитывает в себя весь окружающий мир, чтобы в памяти и сердце осталось самое нужное в работе.

Вся моя жизнь построена на бесконечном сборе информации — не только визуальной, но и интеллектуальной, социальной, культурной.

Моя коллекция необходимых для творчества ресурсов состоит из четырех групп.

1. Интеллектуальная коллекция (книги, журналы, фильмы, блоги, сайты)

Все, что я читаю, слушаю и смотрю, питает мое воображение. Это означает, что я просто не могу себе позволить тратить драгоценное время на бульварное чтиво, дешевые мыльные оперы и праздное блуждание по социальным сетям. Подобное времяпрепровождение не помогает мне развивать интеллект и креативность. При этом я очень много читаю, и не только ради удовольствия. Марк Твен как-то сказал, что человек, который не читает, не имеет преимущества перед человеком, который не умеет читать. Если я собираюсь создавать качественные книги, я должна сначала научиться их читать.

Мне интересен этот мир, и я пытаюсь разобраться в нем чуть глубже. Я нахожусь в постоянном поиске моделей поведения, архетипов, идей и ситуаций, которые я смогла бы применить в своих книгах. Шон Тан, известный австралийский автор-иллюстратор, как-то сказал, что самые интересные истории обычно получаются из тех, которые уже живут в нашем сознании, но мы еще не успели их сформулировать. Они побуждают нас посмотреть на знакомые вещи по-другому, как бы напоминая нам об их истинном значении: как мы живем, с чем сталкиваемся, как думаем и т. д. Я в постоянном поиске таких историй: делаю пометки на полях, вклеиваю закладки, выписываю то, что запало мне в душу. Я плету собственные истории из ниток, надерганных из других источников.

Творить — значит объединять уже существующие фрагменты мыслей, знаний, идей и воспоминаний во что-то новое; соединять, казалось бы, несоединимое; видеть

взаимосвязи даже в хаосе. Стив Джобс сказал об этом так: «Творчество — это создание связей между вещами. Если вы спросите творческих людей, как они сделали что-то, они почувствуют себя немного неловко, ведь в их понимании они ничего не сделали, а всего лишь что-то заметили. В какой-то момент это просто показалось им очевидным. Они связали воедино разные кусочки опыта и синтезировали из них нечто новое».

2. Визуальная коллекция (Pinterest, Instagram, Behance, Google Image, личное рабочее пространство)

Есть такое понятие, как «насмотренность». Чем больше вы изучаете и анализируете качественные работы других художников, тем лучше начинаете понимать, что и как хотите создавать сами. Рисующие люди обладают визуальным типом мышления. Чужие картинки нас вдохновляют и побуждают создавать собственные. Находить и сохранять их вам помогут следующие сервисы.

- **Pinterest** — моя любимая платформа для хранения и систематизации изображений из интернета. Я создала и постоянно дополняю коллекции на самые разные темы: иллюстрации других художников, цветовые комбинации, интересные композиции, текстуры, паттерны, дизайн обложек, типографика, персонажи, постеры и т. д. Любой рисунок или фотография в интернете, которые зацепили мое внимание и могут пригодиться в работе, отправляются в Pinterest в определенную тематическую папку и там ждут своего часа, когда мне нужно будет вдохновение. Посмотреть мои коллекции можно по ссылке: pinterest.ru/elinaellis/.
- **Instagram** — платформа, с помощью которой очень удобно следить за творческим ростом других иллюстраторов. Примерно 90% моей ленты — это работы других художников. Я пролистываю ее за завтраком — и вдохновения хватает мне на целый день, потому что люди по всему миру каждый день создают совершенно потрясающие вещи! Для меня это огромный стимул не отставать. Тут, разумеется, главное — вовремя остановиться, иначе весь день можно разглядывать чужие работы, так и не приступив к собственным. В день на Instagram я трачу не более 20 минут.
- **Behance** — прекрасная платформа для просмотра портфолио и личных проектов других художников и иллюстраторов. Кстати, и ваше портфолио должно поселиться на этой платформе. Она международная, бесплатная и очень удобная. Behance хороша еще и тем, что часто художники показывают не только конечный результат, но и все стадии работы над проектом, начиная с эскизов. Это очень познавательно и полезно.
- Мало окружить себя красивыми картинками в интернете, не менее важно, как выглядит ваше рабочее место. Даже если вы можете выделить себе для рисования только угол в комнате, этот угол должен вас вдохновлять. Повесьте свои любимые рисунки на стену, поставьте на стол красивую чашку с вкусным чаем, положите любимые книги и художественные материалы на полку рядом с рабочим столом. Окружите себя атмосферой творчества и уюта.

3. Социальная коллекция (семинары, лекции, мастер-классы, презентации, флешмобы)

Как я уже говорила, возможность оказаться в творческой среде и найти свою группу единомышленников оказала большое влияние на мое профессиональное развитие. До переезда в Кембридж я работала и рисовала в полнейшем социальном вакууме. В моем окружении не было ни одного человека, который увлекался бы иллюстрацией и детскими книгами. Большинство моих знакомых тихонечко крутили пальцем у виска, когда я, задыхаясь от восторга, рассказывала им о книжках-картинках. Поэтому не упускайте возможность сходить на лекцию или мастер-класс по теме, которая вам интересна и полезна. Вы не только почерпнете новые знания, но и познакомитесь с людьми, которые болеют тем же, чем и вы. Вы найдете единомышленников, а вместе с ними — поддержку и стимул двигаться дальше. Ведь нет ничего более вдохновляющего, чем обмен идеями, опытом, знаниями, энергией с людьми, которые с тобой на одной волне. Если вам сложно выбраться на подобные мероприятия, можете участвовать во флешмобах и творческих объединениях онлайн. Сейчас их проводится великое множество: люди общаются, делятся знаниями, показывают свои работы и совместно создают удивительные вещи.