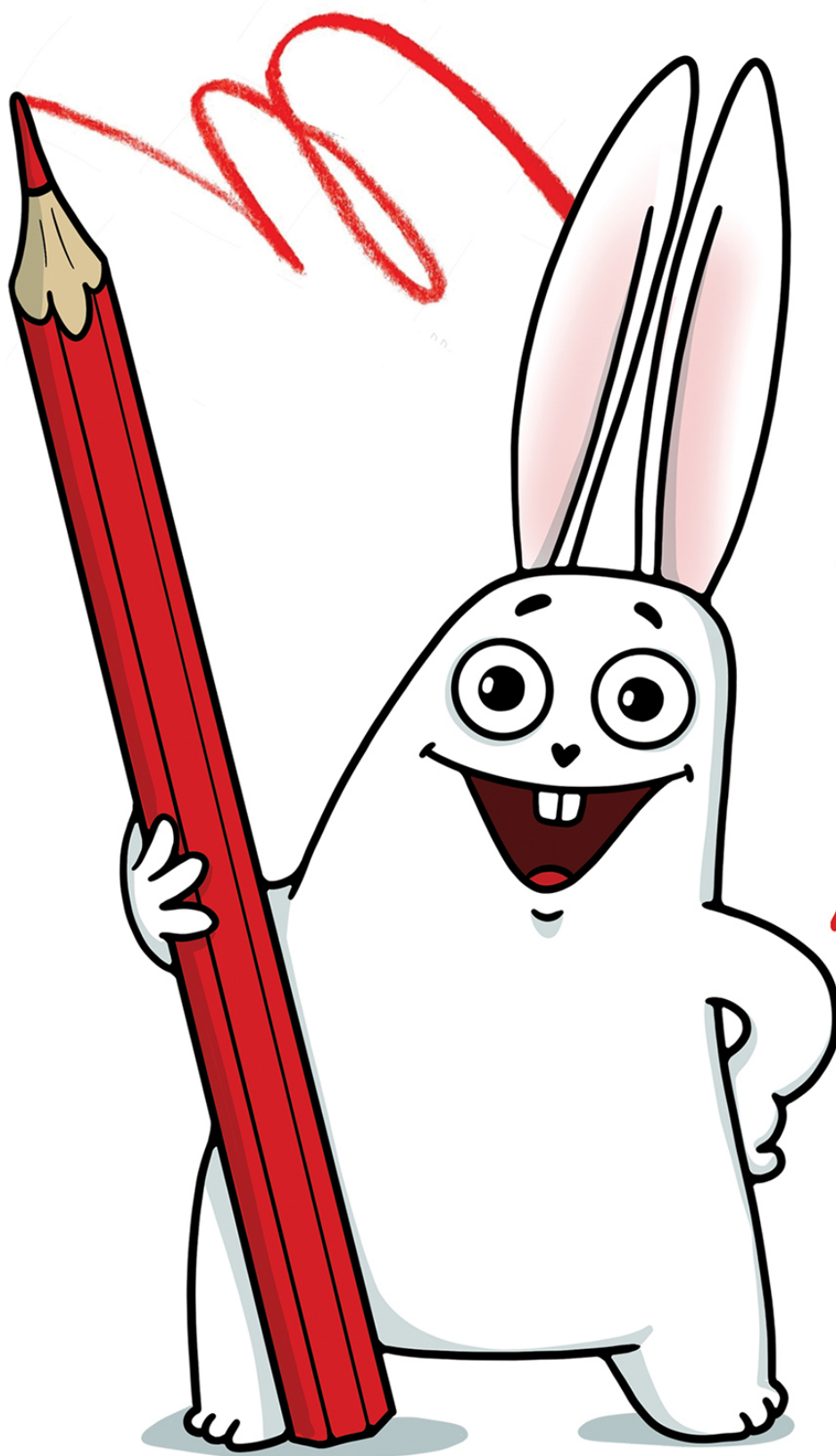

ЛЕСЯ
ГУСЕВА

МАМ,
Я
ХУД
ОЖ
НИК!

КАК ТВОРЧЕСТВО СДЕЛАТЬ ПРОФЕССИЕЙ,
ПРИНОСЯЩЕЙ ПРИБЫЛЬ

Мастер иллюстрации. От первого
штриха до готового портфолио

Леся Гусева

**Мам, я художник! Как
творчество сделать профессией,
приносящей прибыль**

«ЭКСМО»

2025

УДК 7.071:339.1
ББК 85.1

Гусева Л.

Мам, я художник! Как творчество сделать профессией, приносящей прибыль / Л. Гусева — «Эксмо», 2025 — (Мастер иллюстрации. От первого штриха до готового портфолио)

ISBN 978-5-04-214145-4

Художник — это не настоящая профессия! Каждый творческий человек слышал эту фразу хотя бы раз в жизни. Но что, если это совершенно не так? В этой книге известный художник-иллюстратор Леся Гусева решила разобрать все вопросы, с которыми сталкиваются художники, дизайнеры и иллюстраторы. Вместе с ней вы поймете, кто вообще такой художник, чем он может заниматься, где он ищет заказчиков и проекты, как составляет грамотное продающее портфолио и создает личный бренд. Кроме того, вы разберете не менее важные проблемы: выгорания, поиска себя и своей цели в карьере. Леся Гусева — художник-иллюстратор с опытом работы более 11 лет. В ее портфолио входят проекты как с российскими, так и зарубежными компаниями, вроде Газпромбанк, Газпром-Медиа, VK, Самокат, Honor, MGA, Котекс, Playrix, Xp-rep, Parblo. Но вы точно знаете ее как автора той самой белочки Крошки Ши или создателя Пенсионери. Эта книга - настоящая находка для любого творческого человека. В ней художник-иллюстратор Леся Гусева решила ответить на все волнующие художников вопросы: где искать заказчиков, у кого учиться, как продвигать себя в соцсетях и как найти свое место в мире. Вместе с этой книгой вы разберете основные "боли" художников, иллюстраторов и дизайнеров, развенчаете мифы о творческих профессиях и узнаете, как построить успешную карьеру. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 7.071:339.1

ББК 85.1

ISBN 978-5-04-214145-4

© Гусева Л., 2025

© Эксмо, 2025

Содержание

Введение	7
От автора	8
Часть 1	14
Заповедь 1. Все художники важны, все художники нужны	15
Заповедь 2. У нас есть план, и мы его придерживаемся. Цель карьеры	18
Заповедь 3. Не рисованием единым	22
Заповедь 4. Учение – свет, а неученых – тьма	24
Заповедь 5. Невозможно стать безусловным номером 1	27
Заповедь 6. Иди туда, где страшно	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Леся Гусева
Мам, я художник!
Как творчество сделать
профессией, приносящей прибыль

© Гусева Леся, текст, иллюстрации, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Введение

Наверное, эту книгу было бы лучше назвать «Советы начинающим художникам».

Именно по этой причине мы вечно наступаем на грабли, хоть нам в рупор и кричат: «Осторожно! Сейчас тебя стукнет этой палкой по башке!» До нас доходит, только когда на лбу цветет всеми цветами радуги огромная шишка, а мы озадаченно чешем в затылке. Действительно стукнуло.

А заповеди – это что-то более весомое, чем обычный совет. Это что-то высеченное на камне кровью и потом предыдущих поколений художников и иллюстраторов. В них обычно верят и им следуют, поскольку так надо.

Поэтому просто постарайтесь хотя бы прислушаться, чтобы ваш карьерный путь был намного легче и проще.

P. S. Ну а если все же прилетит палкой в лоб, обещаю не шипеть вам в ухо: «А я же говорила!»

Но кто же слушает советы старших? В одно ухо влетело, в другое вылетело. Мы всегда делаем наперекор. Даже шапку в мороз не надеваем, лишь бы выглядеть взрослыми.

От автора

Как я оказалась там, где я сейчас, и почему моя книга может помочь вам

Вы с детства мечтали стать художником? А может, это желание пришло к вам в 35, на очередном скучном совещании? Вы учились в художке, потом получили профильную вышку? Или взяли карандаш и начали рисовать как умеете (или не умеете)?

Все это позади и уже не важно.

Главное, вы стали художником!

Если вдруг вышло так, что мы с вами еще не знакомы, разрешите представиться.

Меня зовут Леся Гусева. Я художник-иллюстратор.

Я не всегда им была, и у меня нет классического художественного образования, как у большинства моих коллег. На полочке в комнате лежат дипломы менеджера организации и дизайнера интерьеров. Но, как видите, это не помешало мне реализовать в профессии, стать довольно известной и зажечь своим примером тысячи других людей, которые мечтали стать художниками.

С детства я обожала рисовать. У меня даже были пятерки по изо. Но ни художественная школа, ни высшее образование по этому направлению мне не светили. Мои родители, как и многие другие взрослые на постсоветском пространстве, были убеждены: «Художник – это не профессия!» Художники – это тунеядцы и дармоеды, сидящие на шее у своей семьи. От них частенько пахнет алкоголем, а чтобы иметь хоть какой-то заработок, приходится сидеть на Арбате и рисовать прохожих.

И знаете, я не виню их. Время было такое... стабильность виделась лишь в офисной работе с девяти ноль-ноль до семнадцати ноль-ноль, а каждый любящий родитель хочет для своего ребенка именно стабильности и светлого будущего.

Однако я безумно рада, что удалось в итоге превратить увлечение в настоящую профессию и доказать: художник – это более чем серьезно! А на заработанные творчеством деньги можно и построить дом, и купить квартиру, и путешествовать, и растить детей, и быть при этом в абсолютном мире и гармонии с собой. Иметь удобный график, выбирать место работы, заниматься тем, что нравится. А не сидеть на Арбате, если тебе это не нравится (или сидеть, если кайфуешь от этого).

В профессию я пришла по воле случая или стечению обстоятельств.

Выучившись на менеджера организации, я ни дня не трудилась по профессии. Зато успела поработать и официантом, и продавцом компьютерной техники, и обзванивала организации, предлагая высокоскоростной интернет, и администратором в английской школе, и в HR-агентстве. Успела даже побыть методистом в той самой школе, где сама когда-то училась. Преподавала своим же учителям уроки компьютерной грамотности.

В 2008 году в стране грянул кризис, и я стала безработной, осев дома на шее у молодого человека. Меня это жутко тяготило – я искала способ начать зарабатывать, хотя бы себе «на булавки».

И вспомнила, что в целом умею работать в Photoshop (спасибо компьютерным курсам в Доме пионеров в детстве и моей любознательности, благодаря которой я продолжила изучать его методом научного тыка). Несколько раз я помогла друзьям с созданием визиток, рекламных флаеров, дизайном сайтов. Открыла для себя CorelDraw, изучила его тем же научным тыком на начальном уровне. И какое-то время вполне перебивалась шабашками по дизайну полиграфии.

Однажды пришло сообщение от знакомой с вопросом, не могла бы я ее подменить на рабочем месте дизайнера наружной рекламы на время ее отпуска. Я, конечно, с огромным чувством страха, что меня вот-вот разоблачат, успешно отработала две недели. Моих знаний вполне хватило, чтобы ничего не запороть, вовремя все сверстать и отдать в печать на производство. Когда испытание боем подошло к концу, я подумала: «А почему бы и... да?» Мне стало это интересно.

Пошерстив объявления на hh.ru, я нашла несколько мест, куда требовались дизайнеры полиграфии. Пришлось сделать портфолио, ведь без него даже на собеседование не приглашали (вот ведь странно, да?). Собрала самые удачные, на мой взгляд, примеры работ, добавила еще пару выдуманных проектов, чтобы было пообъемней. И в итоге меня взяли работать в типографию самым младшим дизайнером. Я до сих пор вспоминаю это место с огромной теплотой и благодарностью. Именно там меня погрузили в профессию по-настоящему: обучили правильно верстать, готовить макеты к печати, общаться с заказчиками, дали кучу хорошей литературы и сайтов для самостоятельного обучения.

Примерно через три месяца один из постоянных клиентов типографии, которого закрепили за мной, позвал работать к ним в офис. Подросший скил сделал свое дело, и мне предложили настоящую официальную работу с огромной (на самом деле нет!) для меня зарплатой.

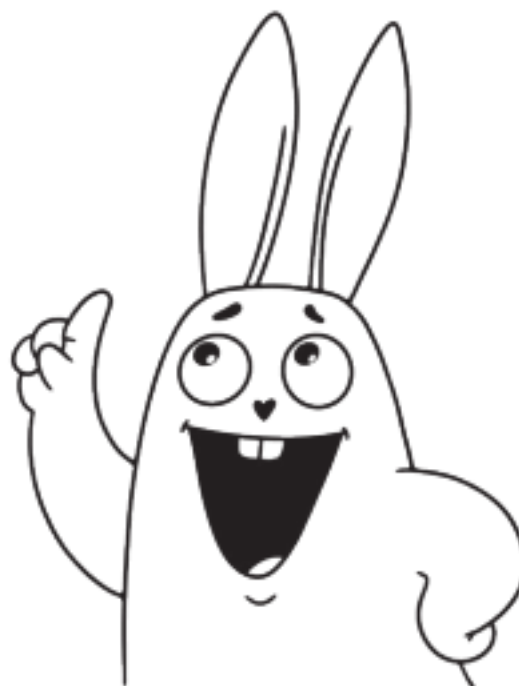
Так я стала дизайнером в сети кинотеатров.

А дальше будни, дедлайны, вечно горящие сроки, флаеры, меню, постеры, буклеты – обычная работа, в общем.

Пока однажды меня не бросил парень...

В тот момент для меня это стало трагедией вселенского масштаба. А что делали девочки в 2012 году в таких ситуациях? Правильно! Распускали слезы-сопли до колен, включали плакательный плейлист в наушниках, постили многозначительные статусы и черно-белые картинки в VK. Я решила не изменять традициям.

Было только одно жирное «НО». Я не могла найти ту самую страдательную картинку, хоть ты тресни. Так как мой ник на всех форумах – Белка, мне непременно нужна была самая грустная белка на свете. Таких в интернете, увы, не водилось. Пришлось выкручиваться. Я нарисовала как умела на бумаге депрессивную белку. Отсканировала, загнала скан в Photoshop, раскрасила и выложила на стене в VK. Так я начала рисовать (и таким способом рисовала еще очень долго, так как это проще, чем выводить ровные линии на планшете). Мои друзья – то ли чтобы поддержать, то ли им и правда понравилось – завалили меня кучей лайков и сказали: «Давай еще!»

Я продолжила рисовать рефлекслирующие беличьи картинки о своей жизни. Сходила в клуб – картинка, скучаю на работе – картинка, выдали зп – картинка, познакомилась с новым парнем – картинка. И тут снова друзья: «Создавай отдельную группу, чего постишь все в личном профиле?»

И родился проект «Я и моя Шизофрения» – белка стала частью моей жизни, через нее я транслировала все мысли, переживания, делилась новостями. Сами подписчики дали ей имя «Крошка ШИ», сократив изначальное название группы.

Эти простые и незамысловатые рисунки начали быстро вируситься в сети. Девочки узнавали в белке себя и репостили, мужья пересылали женам, подружки скидывали друг другу. Группа в VK выросла до 100 000 подписчиков вообще без рекламы. Чистый органический рост. Подписчики попросили выпустить с ней мерч – кружки, футболки, значки, ежегодные календари. У меня появился интернет-магазин. Хобби теперь приносило в разы больше денег, чем основная работа.

Ну, а работа в итоге начала мешать зарабатывать нормальные деньги! Я ушла на фриланс.

Спустя пять лет после начала рисования комиксов про белку я поняла: мне становится скучно. Это превратилось в рутину. Да и некоторые «доброжелатели» подливали масла в огонь словами: «Ну подумаешь, художник одного проекта, просто повезло».

Я решила рисовать что-то помимо белки и выкладывать новые рисунки в отдельный профиль инстаграма¹: разные картинки от случая к случаю.

«Белкиной» аудитории из VK это было, увы, неинтересно. Со мной на новую платформу мигрировало всего около 1 500 человек из 100 000. Оно и понятно – пользователи не очень любят переходы из одной соцсети в другую, плюс им нужны были именно картинки с белкой, а не вот это вот все. Я поняла: блог надо растить заново.

Это был вызов! Смогу ли повторить успех и снова набрать те же 100 тысяч?

Я устроила себе челлендж – рисовать и рассказывать всякие факты и истории про себя. Один день – одна новая история. Так мне пришлось учиться рисовать людей. Подписчикам зашло. Спустя пару месяцев ко мне обратилась девушка с просьбой нарисовать ее портрет.

¹ Meta признана экстремистской и запрещена в России

Конечно, это было волнительно и приятно. А еще страшно! Вдруг она, получив заказ, ужаснется и потребует обратно деньги? Вдруг выложит это у себя в профиле со словами: «И я за это заплатила?» Вдруг все поймут, что я ненастоящий художник?

Законченную работу я отправляла буквально зажмурившись. Но ей понравилось! И следом потянулись новые желающие. Очень быстро за портретами выстроилась очередь на 2–3 месяца вперед! Ко мне обращались известные блогеры-миллионники, чтобы я нарисовала им аватарки или стикеры, некоторые звезды репостили мои работы у себя в сториз, и ко мне приходили их фанаты.

Короче, я начала наконец зарабатывать хорошие деньги (и еще раз убедилась, какие крохи платили в офисе).

Нарисовала несколько серий рисунков, которые отлично завирусились (и, кстати, вирусятся до сих пор). Мой блог снова великолепно рос без денежных вливаний, и снова я набрала 100К подписчиков. Я делала это более вдумчиво, изучала маркетинг и психологию и применяла новые знания на практике. Разбиралась, что людей заинтересует, почему они подписываются и отписываются, как влюблять аудиторию в себя. В общем, всячески исключала момент «случайности и везения».

Теперь меня знают не только как автора Крошки Ши. Кто-то узнает по серии «Пенсионеры» или «Злодейский тиндер». Кто-то по «Богам маркетинга» или «Ночи в музее». У меня появились свои курсы для новичков-художников, ко мне за рекламой и за иллюстрациями обращаются крупные бренды. Меня печатают в журналах и газетах. Для многих я стала любимым блогером.

Даже вот издательство предложило написать эту книгу. И все благодаря рисованию.

Короче, я мысленно показываю средний палец критикам, которые говорили про художника одного проекта и чистое везение.

Везет тому, кто везет.

В этой книге я не буду учить вас рисовать. Совсем. Этому вы сами прекрасно научитесь. Посмотрите кучу бесплатных роликов на YouTube. Пройдете разные интересные (и не очень) курсы. Может даже посетите мои мастер-классы (они точно интересные!). Выработаете со временем свой уникальный стиль.

В этой книге я поделюсь опытом и знаниями с другого угла.

Наверняка вам хочется, чтобы творчество стало любимой высокооплачиваемой работой. Чтобы стало признанным. (В идеале при жизни. И в идеале кем-то, кроме мамы и ближайших родственников.) И этого не нужно стыдиться.

Хотеть зарабатывать на своем любимом деле – это нормально. (Точно так же нормально не хотеть этого вовсе.)

Именно поэтому мы больше поговорим о рисовании как о работе, чем как об искусстве. Это не четкая инструкция по покорению Олимпа, а скорее общее направление, которое поможет не сбиться с пути.

Здесь я буду делиться советами и личными историями, историями друзей, знакомых и просто художников, ставших известными. Некоторые мысли и инструкции к действию будут повторяться несколько раз из главы в главу. Я делаю это умышленно, чтобы закрепить их важность.

На полях книги вы повстречаете QR-коды. Будем считать их дополненной реальностью к моему повествованию. Они ведут на разные статьи, иллюстрации, видео, интервью, выдержки из книг, которые более полно раскроют мою мысль. Этими материалами можно делиться, читать все подряд или выборочно.

Пожалуй, это все напутствия перед началом.

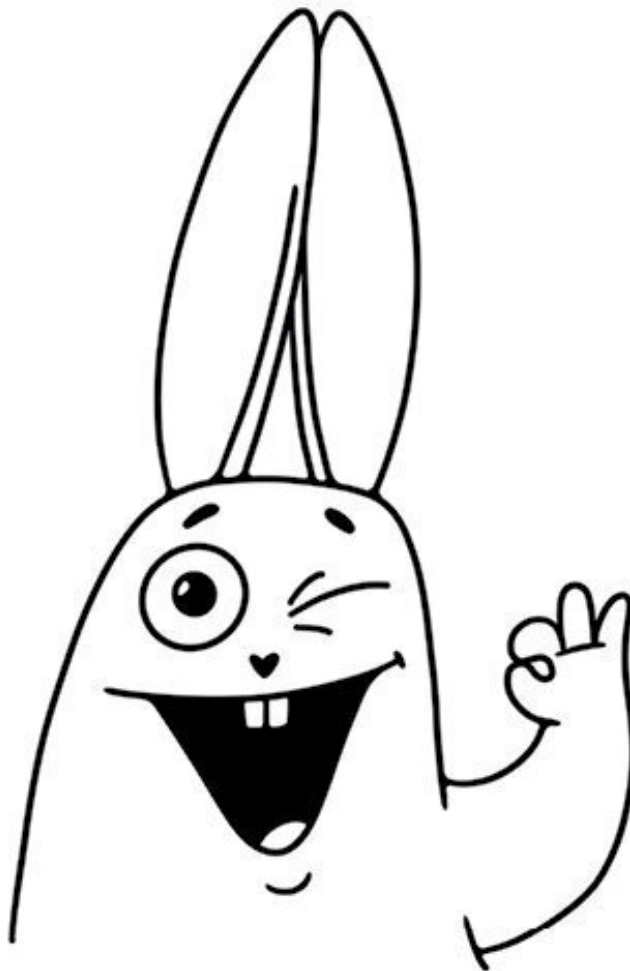
Очень надеюсь, что книга будет вам интересна и полезна.

Ну а если нет, можно сделать из нее лампу.

Часть 1

Художник – это звучит гордо!

- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, – ответил Кот.
- Да мне почти все равно, – начала Алиса.
- Тогда все равно, куда идти, – сказал Кот.
- Лишь бы попасть куда-нибудь, – пояснила Алиса.
- Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь, – сказал Кот, – конечно, если не остановишься на полпути.

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес»

Заповедь 1. Все художники важны, все художники нужны

За годы работы в художественной сфере я не раз сталкивалась с ужасающими меня установками и практически войнами между художниками разных направлений.

Каждый считал себя правым. Каждый считал, что только его специализацию можно назвать настоящим искусством. Каждый считал, что лишь он занимается делом, а остальные непременно делают фигню.

Наверняка вы тоже сталкивались с этим. (Или обязательно столкнетесь.)

Самое известное противостояние: Традишн VS Диджитал².

Традишн-художники закатывают глаза, снисходительно общаются с диджиталистами, говорят, что, если ты не рисуешь руками, это ненастоящее и не имеет ничего общего с творчеством и искусством.

Диджитал в ответ, с наливающимися кровью глазами, доказывает: компьютеры за них не рисуют, это человеческие иллюстрации, нарисованные руками, и востребованы они на рынке даже больше, чем традишн.

Эти разговоры я слышала десять лет назад, слышу и сейчас.

Конечно, не все так считают, но частенько встречаются подобные крайности.

Баталии случаются не только между приверженцами бумаги или планшетов, но и между представителями разных профессий.

Вот дословно то, что я услышала от одного художника: «Иллюстратор – вершина художественных профессий и то, к чему должен и обязан стремиться каждый художник. Нужно быть индивидуальностью, чтобы твое имя было у всех на устах, чтобы твою иллюстрацию непременно напечатали на обложке популярного журнала (желательно NewYorker). Если ты не стремишься к этому, если выбрал путь концептера, колорскриптера, раскадровщика, расписываешь посуду, рисуешь портреты на заказ – ты обычный винтик или китайский рабочий на огромной фабрике, и быть таким – если не фу, то как минимум не престижно».

Конечно, у человека может быть собственное мнение на этот счет. Но я искренне не понимаю, почему работать художником в офисе – это «фу». У каждого свой путь. Человек может не любить и не хотеть рисовать иллюстрации на заказ или красоваться на обложке именитого журнала.

Ну, а про вечное противостояние художников, творящих искусство, и тех, кто просто зарабатывает рисованием, можно вообще не заикаться. Там постоянные, непрекращающиеся войны и междоусобицы: кого называть художником, а кто обычный «рисовака».

И вот ты сидишь, как маленький ребенок, посреди этого поля битвы мастодонтов. Смотришь, как они потрясают кулаками, дерутся на стилусах и кисточках, обзываются, унижают друг друга, спорят, ругаются. И битва не прекращается ни на минуту. Кажется, будто выбор у тебя – либо встать на сильную сторону, либо стать изгоем. Страшно ошибиться, ведь от этого зависит жизнь и карьера.

Знакомо?

Я тоже мучилась подобными мыслями и металась, пыталась принять чью-то точку зрения. Даже приняла участие в паре таких «битв»... А потом просто отошла в сторону.

Поняла, что воевать и доказывать – это не мое. Никто не рисует лучше или хуже, каждый рисует по-своему.

² Традишн – художники, которые рисуют традиционными материалами: красками, карандашами, маркерами и т. д. Диджитал – все, что рисуется с помощью компьютерных технологий.

Можно просто быть художником!

Можно не обращать внимания на слова других (даже порой слишком умудренных опытом дядей и тетей). Не пытаться стать хорошим для них.

Главное – быть хорошим для себя.

Если хотите рисовать на айпаде – рисуйте. Хотите маркерами – ваше право. Хотите на обложку New Yorker – ок. Хотите рисовать концепты персонажей для фильмов – замечательно.

Работать в офисе – круто! Ведь это ВАШ выбор.

Не быть знаменитым и быть при этом офигенным художником – можно. Инфа – сотка! (Просто посмотрите титры к любому мульту «Дисней» – вы точно знаете всех этих людей?)

Просто будьте собой. Делайте то, что нравится ВАМ.

Есть куча профессий в художественной сфере, в которых вы можете реализоваться:

иллюстратор, графический дизайнер, игровой художник, 3D-моделлер, реставратор, искусствовед, художник-постановщик, декоратор, мультипликатор, аниматор, гример, мастер кукол, учитель изо, модельер, ювелир, мастер тату, каллиграф, карикатурист, мастер росписи, скульптор, мозаист, витражист, инкрустатор, миниатюрист, художник персонажей, художник по локациям, концепт-артист, картограф.

На худой конец – маляр. Тоже в какой-то мере рисует красками!

И это ДАЛЕКО не весь список!

Вы можете быть кем угодно. Все профессии востребованы!

У любого из вышеперечисленных художников есть своя аудитория и свой клиент.

Найдутся и у вас. Главное – выберите специализацию, которая вам нравится, и развивайтесь внутри нее. Это не значит, что быть всесторонне развитым плохо. Нет, конечно, хорошо! В какой-то момент это может даже сыграть вам на руку или принесет новый заказ. Но по факту, если распыляться, у вас физически не хватит времени во всех областях стать профи. Да, можно быть многостаночником, и к вам будут обращаться по любому вопросу, но есть риск остаться средненьким специалистом.

Поэтому советую изучить и попробовать все, что интересно, и дальше, выбрав специализацию, максимально ее углублять, чтобы стать уникальным специалистом, которого все будут советовать. И тогда будете и отлично зарабатывать, и получать удовольствие от того, что делаете.

И ради бога, никогда не участвуйте в бессмысленных спорах. Это пустое сотрясение воздуха.

Заповедь 2. У нас есть план, и мы его придерживаемся. Цель карьеры

Как я уже говорила, все художники нужны и важны. Вы можете работать в офисе за стабильную зарплату или быть фрилансером. Это вопрос личных предпочтений и комфорта. И там, и там есть плюсы и минусы.

Но и там, и там – это работа!

И там, и там нужен план действий, чтобы прийти к успеху.

Поэтому вам нужен план!

Чтобы составить его, нужно понять, а куда вы, собственно, движетесь. Нужно определиться с целью вашей карьеры. Ведь если не сформулируете ее, попытки будут похожи на броуновское движение – хаотичное, бессмысленное и беспощадное.

Если не знаешь, куда идешь, как ты узнаешь, что пришел?

Для начала попробуйте выбрать цель. Именно ту, которая отзывается в сердце, которая будет вас зажигать, ради которой захочется просыпаться каждое утро и идти на работу (даже если рабочий стол в пяти метрах от кровати). Ведь может быть довольно обидно проснуться лет через пять и понять: ты шел не туда, куда хотел, или делал не то, чтобы прийти в нужное место.

Зная глобальную цель, можно легко разбить ее на более маленькие и более понятные цели и просто двигаться шаг за шагом каждый день.

Поставив себе цель стать лучшим и востребованным художником по портретам, вы поймете: нет смысла тратить время на изучение концепт-арта для фильмов или рисования окружения. Конечно, лишним не будет, однако, если есть цель и сроки, не тратьте время на посторонние задачи, не приближающие вас к ней, а сжирающие время на данном отрезке пути.

Важнее пройти курс по анатомии лица, цвету, свету, передаче правильных эмоций, научиться делать портреты похожими. А также правильно это все презентовать и продавать (ну, если у вас нет агента, который сделает это за вас). Это и будут маленькие шаги, которые приблизят вас к глобальной цели.

Важно время от времени останавливаться на передышку, чтоб сверить компас с картой. Вдруг в процессе выполнения одной маленькой цели вы поймете, что вам стоит глобально скорректировать путь. Так вы сэкономите время и силы.

Итак, перед тем как читать дальше, советую остановиться и подумать: куда вы стремитесь? На какие маленькие этапы можно разбить свой путь? Напишите это на листке бумаги и повесьте над рабочим столом – это ваш компас, который будет вас вести вперед.

Можно не загадывать на десятилетия. Достаточно планов хотя бы на ближайшие месяцы или годы.

Если сложно сформулировать – попробуйте просто ответить на следующие вопросы.

(На какие-то – самостоятельно; другую часть мы вместе постепенно разберем в книге.)

1. Проанализируйте себя.

- В какой сфере хотите развиваться? (Направление, стилистика, кто ваши ориентиры.)
- С кем вам нужно завести знакомство для более эффективного развития? Чье менторство хотели бы получить?
- Кто ваша аудитория и какой продукт вы будете продавать?
- Какие у вас есть существенные изъяны и проблемы, которые нужно исправить в первую очередь? Какие могут стать вашей изюминкой и отстроят вас от конкурентов?

2. Какой конкретный результат будет означать, что вы добились цели?

«Нарисовать 100 портретов на заказ», «Чтобы иллюстрация набрала 3 000 лайков», «Чтобы меня репостнула знаменитость», «Начать зарабатывать в месяц на творчестве 20/50/100/500 тысяч рублей».

Пусть будут короткие цели-маячки.

Так вы поймете, что есть прогресс и вы движетесь вперед.

Однако постарайтесь не ставить на первых этапах слишком амбициозную цель, типа «заработать миллион за месяц». Да, при определенных условиях, если упереться единорожьим рогом, забить на семью, здоровье и жизнь, эта цель вполне достижима. Но если вы только в начале пути, мозг подсознательно будет считать ее недостижимой. А если цель недостижима, зачем вообще что-то делать? Вы не добьетесь ничего, кроме самосаботажа и прокрастинации.

3. Какой ваш уровень знаний и скила сейчас и к чему хотите прийти?

Ориентируясь на свою цель, вы понимаете, что каких-то знаний для ее успешного достижения вам сейчас не хватает. Составьте список курсов и мастер-классов, которые нужно пройти, чтобы подтянуть уровень и приблизить вас к результату. Это поможет избежать импульсивных и ненужных покупок: вы будете четко знать, что вам надо для карьеры, а что можно отложить.

То же со списком книг, которые нужно постепенно купить и прочитать, чтобы поддерживать уровень квалификации – не хватайтесь за все подряд после очередной увиденной рекламы у блогера. Вы сэкономите кучу денег. Просто периодически сверяйтесь с ним, когда появляются свободные средства или время. А также не забывайте мониторить инфополе на предмет новинок в вашей сфере.

4. Какой вы видите вашу работу?

Дома или в офисе? Каков ваш распорядок дня? Какую зарплату и бонусы будете получать? Каким должен быть работодатель? Что вам еще нужно для оборудования рабочего места дома? И так далее в зависимости от того, дома будете работать или в офисе. Так вы сможете не только спланировать бюджет, но и начнете четко понимать, соответствуют ли поступающие предложения о работе вашим критериям, чтобы не распылять силы и внимание.

5. Какие у вас финансовые цели?

Какой уровень расходов и доходов на сегодняшний момент? К какому уровню стремитесь через месяц/полгода/год/пять лет? Какие расходы можно сократить? Сколько будете тратить в

месяц на материалы? Какую часть дохода решите железно откладывать в подушку безопасности? Какую часть можете тратить на повышения скила (например, на покупку курсов).

Как шопоголик до мозга костей уверяю: это немного поможет держать хотелки в узде.

6. Какие методы продвижения себя и своего продукта будете использовать?

Выпишите все значимые и важные имена в вашем направлении, чтобы постепенно налаживать с ними контакты или хотя бы следить за тем, как они развиваются и продвигаются. Берите на вооружение их методы.

Основываясь на своем продукте (портреты, открытки, картины и т. д.) и аудитории, выберите те соцсети, где ваше присутствие обязательно. В остальных тоже нужно быть, но, если нет времени, можно не делать на них большой упор, а просто дублировать информацию. Запланируйте создание сайта-визитки (это не первоочередное и понадобится, когда станете более-менее профи).

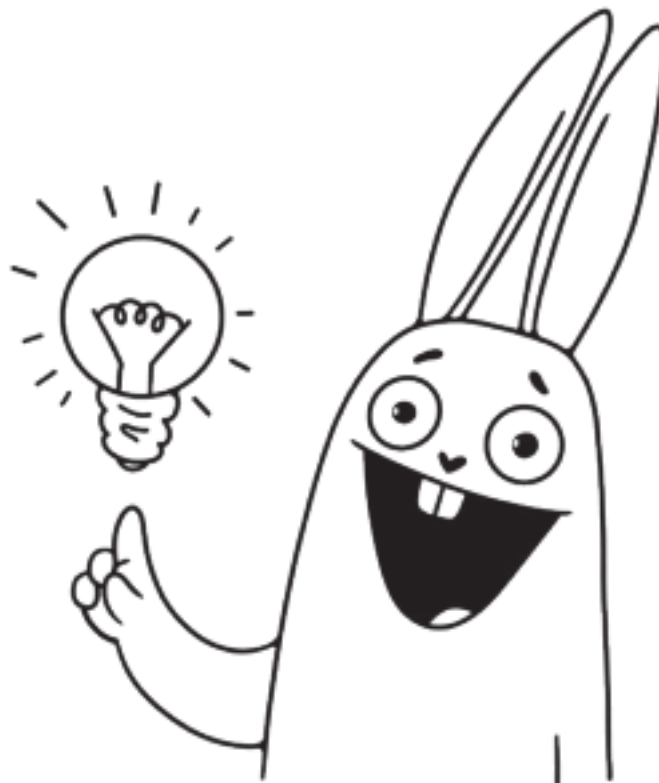
Запланируйте фотосессии для своего блога. Проанализируйте, какое ощущение хотите вызывать у аудитории, и при создании ленты контента ориентируйтесь на это.

В конце книги есть блок для заметок. Можете написать заголовки с вопросами на каждой отдельной страничке и постепенно дополнять их по мере продвижения по книге.

После прочтения книги обязательно вернитесь к этому анализу, ведь, скорее всего, у вас появятся новые идеи.

Конечно, все мы знаем поговорку «Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах». И все были свидетелями, когда соцсети блокировали или удаляли целые миллионные аккаунты. Фигня случается. Но, увы, в карьере без стратегии и четкого плана никуда. Иначе будете плавать, как кашка в проруби. Да, грубо, зато максимально доходчиво.

Безусловно, в процессе цели будут корректироваться. Однажды вы можете понять, что едете не совсем в ту сторону, в какую хотелось бы. И это совершенно нормально – остановиться, подумать и немного отклониться от ранее заданного курса. Возможно, будет жаль уже потраченного времени, сил или денег. Но поверьте, при движении не в ту сторону ваш ком недовольства собой и ситуацией будет лишь расти. А оправдывать его потраченными деньгами и силами – это изматывать себя.

Например, я покупала дорогие курсы по 3D и анимации, но, поняв, что это не совсем мой путь, хоть и безумно интересный, я отпустила это со спокойной душой, а не заставляла себя моделировать каждый день только потому, что вложила в обучение.

Еще я пошла и отучилась на дизайнера интерьера. Занимаюсь ли этим сейчас? Нет. Затополнила багаж знаний, и мне было интересно в моменте.

Однако я смогла честно признаться себе, что попробовала и убедилась – это не мое. И в будущем не стану сожалеть об упущенных возможностях.

В идеале, вы должны быть немного параноиком, у вас должен быть четкий план на все случаи жизни. Не отдавайтесь свободному течению.

Есть одна очень крутая цитата психолога Эрика Берна:

«Неудачник не знает, что он будет делать, если проиграет, но говорит о том, что будет делать, если выиграет.

Победитель не говорит о том, что он будет делать, если выиграет, но знает, что он сделает, если проиграет».

Будьте победителями, пусть у вас будет план, как встать после первого падения и идти дальше.

Заповедь 3. Не рисованием единым

На первый взгляд может показаться, что работа художника – рай для интровертов. Сиди в своей каморке, окруженный холстами и мольбертами, ну, или компьютерами и планшетами, и рисуй дни напролет.

Увы, если хотите стать успешным художником и много зарабатывать на своем творчестве, у меня для вас плохая новость. Придется забыть об этом мифе.

Помимо рисования понадобится развивать социальные навыки: учиться чувствовать людей и их настроение, развивать эрудицию, чтобы поддерживать беседу и знать, как вести диалог в той или иной ситуации. Именно от вашей инициативы и умения заявить о себе будет зависеть ваша зарплата.

Мы работаем в первую очередь для людей! И для понимания, что у них будет популярно и что им понравится, что будет востребовано на рынке, надо их изучать.

Поэтому раз и навсегда забываем про заточение в своей каморке, скромности, затыкаем внутреннему самозванцу рот и начинаем работать с людьми и для людей.

На самом деле можно подобрать ключик практически к любому человеку (ну, только если он не какой-нибудь закоренелый социопат).

Есть несколько простых лайфхаков.

1. Поставьте себя на место потенциального клиента.

Это может быть коллега, клиент, начальник, агент и просто знакомый. (Ведь никогда не знаешь, как повернется жизнь, откуда в следующий раз к тебе придет новый заказ.) При общении с другим человеком посмотрите на ситуацию с его стороны. Что он думает, чувствует, что для него сейчас важно, зачем он с вами общается? Попробуйте вести рабочий диалог так, чтобы в первую очередь удовлетворить его интерес. Предлагая кому-то новый проект, поставьте не просто показать, что вам интересно им заняться, чтобы получить деньги или славу. Расскажите об этом с точки зрения интересов самого человека. В чем его выгода или польза, если вы займетесь данным проектом. Люди по своей натуре немного эгоисты. Как правило, мало кто сможет отказаться от очевидной выгоды.

НО! Помните: уделить внимание и выслушать человека не равно лебезить и пресмыкаться перед ним.

2. Уважайте собеседника.

Кажется, это само собой разумеется? ДА, однако многие почему-то упускают этот момент при живом общении.

Просто дайте человеку почувствовать себя важным и нужным.

Например, у вас идет диалог-обсуждение нового проекта, клиент рассказывает о своей идее. Вы с высоты собственного опыта понимаете: идея не фонтан, вряд ли выстрелит. Не нужно сразу ее отметать, еще и в грубой форме. Найдите плюсы – похвалите и попробуйте развить ее либо предложите еще варианты.

То же и с коллегами. Если у вас какой-то брифинг или брейн-шторм, никогда не говорите, что чья-то предложенная идея – отстой. Похвалите коллегу и попробуйте развить его мысль в более качественном русле. Если хотите, чтобы в будущем принимали ваши идеи и слушали вас, научитесь с вниманием относиться к другим.

3. Не критикуйте без запроса.

Этот пункт больше для отношений с коллегами-художниками.

Если только другой художник напрямую не просит вас покритиковать его, не делайте этого ни в коем случае. Особенно на публице (например, в комментариях под постом с новым рисунком).

Очков этим вы не заработаете. А вот звание зарвавшегося гордеца, критикана и просто неприятного человека – вполне. Вряд ли кто-то захочет дружить с тем, от кого постоянно ждешь подвоха или нож в спину. А ведь коллеги – это люди, понимающие вас лучше всего. Намного выгоднее и здоровее дружить с ними и создавать атмосферу доверия и поддержки. Дружеское плечо очень важно. Оно не только поддержит, но и встанет на защиту, если понадобится.

4. Избегайте споров и скандалов.

Сейчас принято говорить, что черный пиар – тоже пиар. Однако лично я за то, чтобы создавать себе имидж настоящего профессионала, спокойного и уверенного.

Плюс, я пока не встречала ни одного спора, когда одной из сторон удавалось убедить другую в своей правоте. Обычно каждый остается при своем мнении, но в отвратительном настроении и с весьма предвзятым отношением к оппоненту.

Никакая логика не поможет доказать, что ваш аргумент лучше. Человек всегда будет занимать оборонительную позицию, ведь признавать собственную неправоту никто не любит.

Если предмет спора не критичен, не жизненно важен для вас, если через год предмет спора вообще не будет иметь смысла для вас – забейте. Seriously. Проще согласиться, дать второй стороне порадоваться и жить в мире или просто промолчать.

И в следующий раз, когда окажетесь втянутым в спор, ради эксперимента согласитесь с оппонентом. Это не значит, что надо внутренне принять его сторону или поменять свои жизненные устои. Просто согласитесь. Скажите: «Окей, ты прав». Или промолчите.

5. Не пытайтесь изменить другого человека.

Вы либо принимаете человека таким, какой он есть, либо не принимаете вообще. Не пытайтесь кого-то менять, переделывать или воспитывать (если только это не ваш маленький ребенок). У них своя жизнь, у вас своя. Ваши нравоучения по поводу и без вообще не к стати – лишь обидят.

Наверняка у вас тоже есть личные границы, и вам не нравится, когда их нарушают. Так вот – у других людей они тоже есть.

Казалось бы, элементарные правила, но почему-то многие о них забывают. А ведь они так помогают делать жизнь спокойнее, а нервы – крепче.

Заповедь 4. Учение – свет, а неученых – тьма

Нужно ли оно, чтобы стать успешным художником?

Некоторые художники, закончившие школу, любят бравировать этим и настаивают: если ты не прошел художку и художественный вуз, не получил диплом или не стал членом Союза художников России, то и художником ты, увы, называться не можешь. Что особых успехов не добьешься и в итоге будешь посредственным рисовкой.

В такие моменты я представляю, как Поль Гоген, Джек Веттриано, Анри Руссо, Анна Мозес, Ван Гог, Фрида Кало хором вращаются в гробах, приговаривая: «Мы тебе шутка какая-то что ли?»

Этими нападками опытные художники сильно подрывают веру в себя у начинающих художников-самоучек – и в итоге у тех опускаются руки.

Зачем они так делают? Не знаю.

Может, пытаются оправдать себя и затраченное на учебу время, может, выжигают конкуренцию, может, просто пытаются самоутвердиться. Ведь в действительности диплом не решает, станешь ты успешным или нет, – все зависит исключительно от самого человека.

Да и на деле, если разобраться, с наличием диплома все не так однозначно. Каждый из нас знает: учиться тоже можно по-разному.

Возьмем двух людей:

– один просиживал на парах штаны, списывал на контрольных, платил однокурсникам за чертежи и курсовые;

– второй с горящими глазами летел каждый день на пары, делал все-все домашки, брал дополнительные уроки, участвовал во всех мероприятиях и выставках.

Оба в итоге получили диплом, оба могут говорить, что имеют высшее художественное образование. Оба ли крутые специалисты? Да черт его знает.

Или другой пример.

Художник-самоучка, который выучился в свое время на бухгалтера, разочаровался в профессии и нашел себя в творчестве, начал рисовать иллюстрации и активно вести свой блог. У него нет отбоя от заказчиков, его иллюстрациями украшены обложки нескольких книг и журналов. Разве он не состоялся как художник?

Так что лишь вы сами даете себе разрешение называться художником. А право на творчество – ваше личное дело. Никто не может вам этого запретить.

НО!

Этим самым я не хочу подписывать индульгенцию не учиться в ВУЗЕе вовсе.

Если у вас есть возможность и желание – конечно, идите! Хуже не будет точно. Вы быстро освоите навык, разберетесь вместе с преподавателями с основами, вас направят, вовремя укажут на ошибки. А также обзаведетесь огромным количеством знакомств и связей, которые пригодятся в будущем. Ведь в ВУЗе вы не только получаете знания, но и обретаете друзей, коллег, закладываете фундамент профессии.

Положа руку на сердце, бывают моменты, когда я жалею, что в моей жизни этого не случилось и теперь приходится наверстывать самостоятельно.

Как быть, если вы учились совсем на другую специальность, а в рисование пришли позже, в более сознательном возрасте?

Все зависит от целей, потребностей и уровня.

Если рисуете для себя, не имея цели выставлять картины или увидеть однажды свою иллюстрацию на обложке NewYorker – забейте, делайте что хотите, веселитесь, кайфуйте, получайте удовольствие от процесса.

Если у вас цель сделать рисование своей профессией – вы так или иначе будете учиться. Да, не высшим образованием единым. Однако постоянно будете проходить различные курсы, повышать скилл, перенимать опыт более успешных творцов. Конечно, можно это делать и самостоятельно. Гуглить, смотреть tutorials на YouTube, анализировать чужие работы, читать-читать-читать. Вы потратите намного больше времени, так как нужно найти ценную информацию, отделить ее от бесполезной, структурировать, переварить, научиться применять. А еще не будет качественной обратной связи, чтобы избежать ошибок. Так что, если не вышло получить специальное образование, советую обращать внимание на различные курсы и мастер-классы. Там за вас уже обработали, адаптировали и применили информацию. Останется лишь выбрать по отзывам хорошую школу или преподавателя и впитывать новые знания.

В любом случае, **это тоже образование**. Просто полученное самостоятельно. Ведь благодаря ему у вас появляется база, вы уже знаете больше, чем несколько лет назад.

Поэтому я и говорю: любой опытный художник в итоге получил образование. Просто у каждого оно свое.

В моем дипломе написано: менеджер организации. За 11 лет (на момент написания книги), что я работаю художником, у меня не спросили диплом ни разу. НИ РАЗУ!

Он не был нужен ни заказчикам, ни подписчикам, ни даже компаниям, где я официально работала художником. (Да, представляете, это не стало каким-то ограничением при приеме меня на работу в тот же Playrix или MGA.) Всем было пофиг. Им требовались лишь опыт и портфолио, которые показывали мой уровень знаний и умений.

Поэтому, если вышло так, что у вас нет диплома, не переживайте и не сдавайтесь. Это не проблема. Главное, не прекращайте учиться, постоянно прокачивать себя, развиваться.

Старайтесь не учиться только у одного человека, не ограничивайтесь одним обучающим курсом или школой. Даже если они чертовски хороши. Это чревато тем, что вы просто станете их копией. Нужно научиться звучать по-своему. Старайтесь получать как можно больше информации из разных источников. Берите от каждого лучшее, комбинируйте знания. Так вы сможете найти собственный путь, особенный и отличный от других.

Становление вас как художника чем-то напоминает торт! Из одной муки или одного крема его не сделаешь. Даже обычную лепешку состряпать не получится.

Вам понадобится много ингредиентов, чтобы торт получился вкусным. Закинуть одного, добавить второго, полстакана третьего, на кончике ножа четвертого. Уложить все правильными слоями. Выдержать нужное количество времени в духовке. Украсить.

И тогда выйдет просто великолепный «торт», настоящее произведение искусства. За него люди будут готовы душу продать, лишь бы откусить мааааленький кусочек.

Заповедь 5. Невозможно стать безусловным номером 1 Или два разочарования, с которыми мне пришлось столкнуться

Многие в нашем поколении страдают синдромом отличника. Чего скрывать, я тоже. Советское детство и культура наших родителей наложили огромный отпечаток: «Вот Маша отличница! Молодец! А у тебя почему четверка?», «А Петя все везде успевает. И уроки, и кружки, и маме помогать по дому».

...

И вот ты уже борешься с чувством ненависти к этим Машам и Петям и одновременно пытаешься угодить родителям, чтобы они тобой гордились.

Знакомо?

А потом вырастаешь и на автомате пытаешься быть быстрее, выше, сильнее. Это стало безусловным рефлексом: скупать популярные книги по лидерству, прокачке личности, личному бренду и все остальные, обещающие сделать тебя номером один, проходить мастер-классы и тренинги. Стараться-стараться-стараться.

Но среда бодро щелкает тебя по носу раз за разом. Ты сталкиваешься с огромным количеством профессионалов своего дела. А еще бесконечным количеством мнений и вкусов... И просто охреневаешь!

И однажды руки опускаются от понимания: **в принципе невозможно стать лучшим.** Невозможно нравиться всем и каждому. Особенно в рисовании.

Приведу близкий мне пример.

Как я уже говорила, я художник-самоучка. Долгое время я рисовала просто по наитию, радовала себя и небольшую группу подписчиков. И пока я жила и творила в своем уютном коконе, все было отлично.

Потом я стала выходить в большой мир. Знакомилась с другими иллюстраторами и наблюдать за их ростом, открывала для себя новые и новые имена. И до меня начало постепенно доходить, НАСКОЛЬКО огромен этот мир профессионалов! Нет, я, конечно, понимала, что крутых художников много.

Но по ощущениям это было как представлять, насколько большая Вселенная. Вот ты только подумал о каком-то огромном пространстве, потом вдруг понял: «Нет, оно еще больше», – и еще расширил воображаемые границы. «Нет, она ж бесконечна», – расширяешь и расширяешь. Так и с художниками – все время продолжаешь открывать себе новые и новые имена, стили, концепции. И все это обилие перестает уместиться в твоей памяти.

В общем, после погружения в этот мир я начала комплексовать. Мне начало казаться, что даже если положить всю жизнь, все равно не смогу достичь того, что сделали они. Я никогда не буду рисовать, как они. У меня не получится передавать идею, как у них. При всем желании я не смогу стать лучше, что бы ни твердил на ухо мой синдром отличницы.

Однажды в беседе с коллегой я упомянула одного из таких профессионалов, приведя его как эталон, к которому стремлюсь. А в ответ услышала: «Да ну, примитив какой-то. Вот N – это дааа». А ведь для меня N вообще не существовал в поле профессионалов и совсем не нравился.

Тогда-то я поняла: как бы ты ни был хорош, прекрасен и т. д. – ты никогда не будешь нравиться всем! Всегда найдется тот, кто скажет тебе (или за глаза про тебя), что ты и твое творчество – не фонтан. Вкусы людей настолько разные, что физически невозможно создать произведение, которое будет нравиться каждому. Невозможно стать абсолютным номером один.

Это первый шаг – перестать корить себя за несовершенство. Первый шаг к осознанию, что у каждого свой путь, он по-своему прекрасен и индивидуален. И вы можете стать лучшим

лишь в рамках собственной жизни и творчества. Стать лучшим, чем вы сами год, пять, десять лет назад. Не надо равняться ни на кого или пытаться достичь чьих-то лавров.

Второе небольшое разочарование, которое меня ждало, – **в любой карьере есть взлеты и падения.** Невероятно, но факт!

У каждого есть секунды/минуты/годы славы. Есть периоды, когда они попадают в забвение. Просто невозможно постоянно создавать что-то с вау-эффектом, на сто процентов попадающее в аудиторию. Невозможно постоянно быть в свете софитов.

Такое можно заметить не только у художников, но и у блогеров, певцов, актеров и т. д. То о них трубят из каждого чайника, то не слышно ничего целый год. Да, зная уловки психологии и маркетинга, можно продлить этот миг и выжать из него максимум пользы для себя. Но рано или поздно волна пойдет вниз.

Принимайте это время как отдых и передышку, время набрать в легкие воздуха, подкормить идеи, прокачать скил, завести новые знакомства и так далее.

Да, бывает обидно от осознания, что вот еще вчера о тебе писали разные новостные паблики, печатали на первых полосах газет твои иллюстрации, показывали в новостях, делали кучу репостов и ставили огромное количество лайков. А сегодня в директе – только звук сверчков...

Но это обычное течение жизни и карьеры. Как качание маятника в разные стороны. Через это проходят абсолютно все. Даже самые именитые и популярные. **И лишь от вас зависит, наступит ли следующая, волна или вы будете довольствоваться одной минутой славы.**

Заповедь 6. Иди туда, где страшно

Не думаю, что на земле есть человек, ни разу не переживавший о своем будущем. Чье воображение не строило бы ужасающие картинки, от которых опускаются руки. Все грешны.

В такой момент главное успеть отследить эту эмоцию и дать ей весомый контраргумент.

Вот самые популярные страхи начинающих (а иногда и состоявшихся) художников и способы их преодолеть.

1. Страх нищеты.

Увы, есть распространенный миф, что художники бедные.

Не соглашусь. Любой хороший специалист в своей сфере будет зарабатывать хорошо. Даже отлично!

Да, поначалу сложно и придется постараться. Все что вам нужно – качать скил и становиться профессионалом своего дела. И научиться транслировать это! Клиенты не заставят себя долго ждать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.