

Предисловие

КАК нырнуть в море красивых букв и не утонуть?

Несколько лет назад мне написала читательница. (Теперь она автор учебника, который вы держите в руках.) Она читала мои книги, была подписана на блог и вдохновилась идеей сменить профессию — начать зарабатывать деньги иллюстрацией. Превращение любимого хобби в профессию было к тому моменту темой моей последней книги, где я постаралась развеять популярные мифы и страхи.

Я выросла в семье художников, окруженная их многочисленными друзьями и коллегами, и с детства знала, что рисование может быть самой обычной профессией. Ежедневной работой, которая кормит (а некоторых — даже очень хорошо). В среде художников об этом бизнесе говорят, как и обо всех остальных. Считают вручную, анализируют рынок, товар, конкуренцию. Обсуждают хорошие и плохие источники заказов, типичные подводные камни в работе, модные течения, собственные творческие прорывы и то, как на них реагирует аудитория.

Параллельно с этим миром существует другой, где подобные занятия считаются только хобби и ничего не приносят, кроме умиротворения и расходов. Многие просто никогда не видели вблизи профессионального художника или иллюстратора и понятия не имеют, как регулярно обменивать картинки на деньги и даже содержать на это семью. Им, может быть, и хотелось бы зарабатывать на жизнь таким чудесным способом, но они не знают, как к этому подступиться.

Именно для них я написала свою книгу. И каждый раз радуюсь, когда похожие издания выходят у других авторов, особенно если они (в отличие от меня) вошли в эту профессию не «с рождения», а будучи взрослыми. Ведь людям нужны вдохновляющие истории успеха, чтобы самим решиться на столь серьезные шаги.

Светлана — отличный пример того, как можно развить творческое дело в кратчайшие сроки

и стать настоящим профессионалом. Пару лет назад она прислала мне письмо, главным вопросом которого было «Какое направление в иллюстрации выбрать для зарабатывания денег?». Светлана увлекалась рисованием, но не была профессиональным иллюстратором. И с учетом того, что начинать приходилось практически с нуля, она хотела сразу выбрать специализацию, в которую стоит вкладываться. И сделала ставку на латтеринг — очень узкую, но интересную нишу в иллюстраторском деле. Через два года Светлана состоялась в избранном жанре и начала зарабатывать. Теперь я у нее спрашиваю совета в тех вопросах, в которых она разбирается лучше. Приятно видеть, как Светлана работает — с горящими глазами, занятая любимым делом.

Что отличает профессионального иллюстратора от того, кто рисует «для себя»? Профессионал знает, что определяет качество товара, каким образом добиться высокого уровня и выдерживать его во всех работах. Знает, сколько сил и времени нужно на то или иное задание, умеет рассчитывать объемы, сроки и деньги. Чтобы работать хорошо и много, но не надрываться. И умеет анализировать рынок, свои продажи, успехи и неудачи. Чтобы все время находить баланс между тем, что нравится, и тем, что коммерчески успешно.

Я очень люблю хорошее образование и качественное обучение, потому что это — способ узнать все самое необходимое о профессии

быстро и в сжатой форме. Сейчас многие работают в новых профессиях, которым еще никто серьезно не учит. Рынок полон мастерами, которые все освоили сами: через интернет или изучая технику коллег. Но большинство из них — «творческие маньяки», которые много лет провели в поисках информации, пробовали, учились, выбрасывали в корзину тысячи неудачных работ. Немногие новички готовы потратить столько же сил и времени. Поэтому и нужны те профессионалы, которые собирают результаты своих поисков в книгу или курс и готовы поделиться знаниями в виде такого вот «концентрата».

Создание шрифтов и букв — это древнее ремесло. Существуют специальные факультеты в серьезных полиграфических вузах, где этому учат. Но такой путь — долгий. И в классическом образовании «шрифтовиков» не хватает очень важного компонента. Книга Светланы — особенная. Не только потому, что она обобщает все, что нужно для создания качественного латтеринга. Но еще и потому, что здесь внимательно рассмотрены важнейшие аспекты бизнеса: что влияет на продаваемость тех или иных работ и как сделать иллюстрации пригодными для продажи в разных местах и максимальному количеству заказчиков.

Еще одна важная отличительная черта любого профессионального иллюстратора — это понимание, для какой цели он делает товар. Он не просто рисует абстрактную загогульку с надеждой, что она кому-нибудь полюбится

и пригодится. Он сам способен представить (и показать), что с этим можно сделать. И этот вопрос Светлана тоже разбирает в подробностях.

Когда я начала учиться в художественном училище, один из профессоров сказал мне, что я буду не художником, а иллюстратором. Потому что я — типичный «утилитарный рисовальщик». Стоит дать мне задание по оформлению чего-то конкретного, будь то календарь, открытка или обложка, фантазия бьет ключом. Когда надо нарисовать «что-нибудь» — я тоскую и не могу ничего придумать. Только позже я узнала, что это очень важное и полезное умение и этому можно научить и научиться. Просто нужно привыкать мыслить практично, рассматривать плоды своего творчества не просто так, отдельно от окружающего мира, а как произведение с значением и смыслом.

Мне очень нравится, что у Светланы это быстро появилось. Может быть потому, что ее первая работа была связана с деньгами и конкретными финансовыми проектами и она привыкла

задаваться важными вопросами: «Каким образом это может принести деньги, какое у этого назначение, какую ценность имеет этот товар, кому и зачем он может быть нужен, чем он хорош?»

И что главное — она прочувствовала: все эти мысли никак не мешают вдохновению и творческому потоку. Наоборот! Чем лучше понимаешь, что и для чего делаешь, тем интереснее и многограннее творческая задача!

Шрифты, буквы, надписи — это космос, изучению которого можно посвятить целую жизнь. Но это также ремесло, у которого есть база. И ею реально овладеть за обозримое время, после чего — смело начинать работать в этой профессии и зарабатывать на жизнь. Эта книга хорошо описывает самое необходимое, что нужно изучить, чтобы стать специалистом в латтеринге. Пусть она послужит вам трамплином. А дальше вы сможете сами стать мастером какого угодно уровня — все зависит только от вашего вдохновения!

Яна Франк,
известный иллюстратор,
автор бестселлеров
«Дневник дизайнера-маньяка»,
«Муза и чудовище» и др.