

Содержание

Что стоит знать об этой книге 6

1. Художник — это кто? 8

У истоков культа художника..... 9

Художник — это звучит гордо.....14

2. Как становятся художниками? 22

Больной вопрос, или
Нужно ли образование?..... 23

Антислово «самоучка» 33

Антислово «академизм» 38

Как найти правильный вуз 42

Когда не поздно? 54

3. Как живётся в профессии? 60

Можно ли прожить
на зарплату художника?..... 61

Работает ли творческий
мозг иначе? 69

Кто задаёт тон в искусстве,
или Как стать успешным..... 71

Мужское и женское искусство 78

Семья и творчество:
стенка на стенку?..... 86

4. Где работают художники 98

Бросить постоянную работу,
или Обратная сторона жизни
на вольных хлебах..... 99

Ателье vs работа дома,
или Как организовать свой день..... 102

Профессиональные союзы
и нетворкинг 109

Устройство рабочего места..... 114

О пользе пленэра
для творческого человека..... 126

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

5. Как работают художники 134

О вдохновении 135

Откуда берётся стиль,
или Ода технике и мотиву 141

Насколько полезно сомневаться
в себе? 158

6. Искусство продавать себя 162

Искусство продавать,
или Что такое бренд художника 163

Сценический образ и жизнь 171

Приносят ли блоги пользу,
или Что за зверь онлайн-продажи 174

Надо ли себя пиарить,
или Настоящего художника
и так откроют? 180

Надо ли участвовать
в выставках и зачем? 184

Творческие группы 198

Как подсчитать свой гонорар 203

Цена за картину, стратегии продаж
и план карьеры художника 208

Жить творчеством. Вся правда
о свободе художника 214

Как иллюстратору продавать
свою работу 221

7. Обратная связь 226

Дай мне лайк,
или Осторожно, побочный эффект 227

Жизнь с критикой 229

Когда страх критики
мешает творчеству 240

Как пережить отказ 245

Заключение.

Можно ли поставить точку,
или Каков план действий? 280

Об авторе 253

Слова благодарности 254

1. Художник — это кто?

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

Нет искусства без переживания.

К. С. Станиславский (1863–1938)

У истоков культа художника

Мне посчастливилось родиться в творческой семье. Однако именно я первой среди родных стала профессиональным художником-иллюстратором, живущим плодами своего творчества. Тем не менее только в последние годы я говорю с гордостью о том, из какой семьи родом. Я умалчивала об этом факте, с одной стороны, потому что на определённом этапе взросления осознала, что мы не богема, а среди настоящих художников было модно ею считаться. С другой стороны, потому что нас могли счесть богемой. Ведь о художниках ходили самые мрачные слухи.

Отношение к художнику в разные времена

Многие считают, что в дурной славе нашего «сословия» виноваты мы сами. История искусства разных эпох полна печальных примеров: пристрастием к алкоголю отличались, в частности, Караваджо, Анри де Тулуз-Лотрек, Джексон Поллок; наркотики были прямой или косвенной причиной смерти Жан-Мишеля Баския, Александра Маккуина.

Можно оправдывать художников и говорить, что эксцессы в их жизни помогли сформировать непревзойдённую творческую личность. Однако сотни талантливых художников прошлого и настоящего, в жизни которых обшлось без экстремальных всплесков, подтверждают обратное.

Тициан Вечеллио (Tiziano Vecellio, 1488/1490–1576) громко именовался князем всех художников и пользовался безграничным уважением великих мира сего. По легенде, когда Тициан писал портрет великого Карла V, он нечаянно уронил кисть, и повелитель мира вскопчил, чтобы подать её живописцу. Император безгранично обожал Тициана. Он был постоянным заказчиком художника, возвёл в графы, посвятил в рыцари ордена Золотого руна. Завистливые придворные не могли сдержатъ негодования и порой даже высказывали своё недовольство могучему правителю. На что тот нетерпеливо отмахивался: «Да, мне подвластно сотворение графов и герцогов, но только не второго Тициана!»¹

Леонардо да Винчи, Софонисба Ангуиссола, Микеланджело Буонаротти, Артемизия Джентилески, Сандро Боттичелли, Рафаэль и сотни других

мастеров прошлого, даже имея весьма тяжёлую судьбу, были любимцами публики и весьма уважаемыми членами общества. При этом и нищета, и злоупотребления спиртным или наркотиками среди художников были скорее исключением из правил.

Многие забыли, что богемный образ жизни — сравнительно молодая модель социального поведения, которая пришла от парижских художников, писателей и музыкантов лишь в XIX веке. Тем не менее образ нищего бесшабашного художника с бокалом абсента, страдающего от жизненных невзгод, прописался на подкорке у целого поколения людей на всём земном шаре. Художников стали считать неимущей, сумасбродной и настолько малоуважаемой прослойкой общества, что лишь нашему поколению, причём сравнительно недавно, удалось восстановить веру в творческих людей.

«Начало конца» случилось еще с Французской буржуазной революцией 1789 года, от которой в истории искусства принято вести отсчёт эпохи модернизма. Время, когда во всём мире пошатнулись привычные устои общества. Важные заказчики и покровители творческого человека — церковь и знать — утратили своё влияние и частично лишились средств. Потом последовали Промышленная революция и индустриализация. Они настолько изменили общественное сознание, что единое представление о том, что называть искусством, в чём его цель и какую роль художник занимает в обществе, постепенно исчезло². Это имело большие последствия для статуса и достатка художника.

Одни стали считать, что искусство обязано стоять на службе общества и должно быть моральной и нравственной оппозицией. Другие придерживались мнения, что оно должно образовывать и воспитывать вкус. Третьи по-прежнему считали искусство ремеслом. Четвёртые полагали, что только искусство ради искусства имеет смысл.

Ключевая позиция: искусство ради искусства

Кто бы мог подумать, что именно искусство ради искусства наши современники станут рассматривать как наиболее правильный и чуть ли не единственно верный путь развития. Вообразите себе реакцию какого-нибудь Бугро или Энгра на работы концептуалиста Лучо Фонтаны³. Трудно представить, насколько глубоким был бы обморок. Ведь на современном рынке искусства доминируют именно работы с характером, необычным концептом или идеей, а не отточенное изобразительное мастерство. Как это связано с богемным имиджем художника? Ответ прост: мифы и занимательные истории вокруг художника продают больше работ. Культ художника стал в определённый момент решающим фактором востребованности работ того или иного деятеля искусства.

Немецкий маркетолог Клаус Шмиклер в своей статье для сборника «Об искусстве продавать искусство»³ утверждает, что рынок искусства

СПРАВА:

Натали Ратковски на пути в мастерскую художников-модельеров Марии Ерохиной и Алексея Батусова в Париже. Фото: Тетяна Люкс

² Отличительной чертой работ Лучо Фонтаны (Lucio Fontana, 1899–1968) стали порезанные холсты. *Здесь и далее примечания даны автором.*