

Иллюстрация на заказ

Эскиз для клиента

У каждого иллюстратора есть собственные приемы, которыми он пользуется на подготовительном этапе работы. Очень часто эскиза не существует вообще — есть идея, для нее собирается материал и склеивается предварительный коллаж, поверх которого рисуется чистовик. Некоторым опытным иллюстраторам даже не нужно прорабатывать детали на эскизе — они раскладывают вокруг себя энциклопедии с нужными картинками, фотографии, вырезки из журналов и переносят на готовый рисунок все необходимые мелочи без предварительного наброска. Иногда в поисках идей автор делает на одном листе многослойные зарисовки. Возникающие на полях варианты расползаются по всему листу, смешиваясь с предыдущими версиями. Иллюстраторы умеют видеть части таких набросков отдельно, выделяя из клубка линий нужные. Посторонний человек воспринимает подобные «мысли на бумаге» как бессмысленное месиво.

Разумеется, заказчикам следует показывать более чистые и понятные разработки, но часто клиенты требуют показать эскиз, прежде чем будет нарисован чистовик. Поэтому нужно учиться создавать простые образцы, понятно отображающие

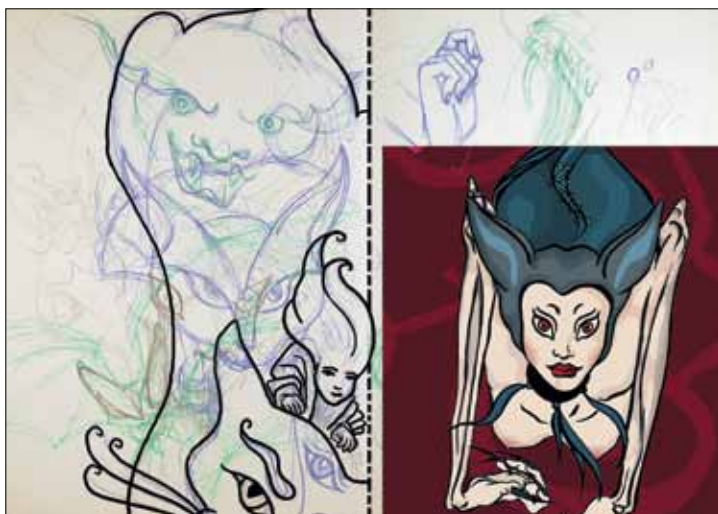
будущий сюжет картинки. Здесь и оправдывает себя наличие ярко выраженного собственного стиля. Если по портфолио иллюстратора легко представить, как будет выглядеть готовая работа, клиенту будет достаточно увидеть приблизительный набросок, чтобы принять его. Чем больше он верит в силы иллюстратора, тем меньше придирается к деталям и неточностям в рисунке. Например, он не попросит переделать эскиз с криво нарисованной рукой, если знает, что в работах этого автора руки всегда нарисованы безупречно.

Так выглядит типичный разворот в моей тетради с эскизами:

Подобные разработки я могу позволить себе, только если раздумываю над собственной идеей. Заказчикам такое показывать нельзя. Друзья, просматривающие эту тетрадь, не мо-

гут разглядеть в сгустках линий ничего осмысленного, в то время как я прекрасно отделяю разные наброски друг от друга.

Такие рисунки вижу на странице я

А в этой иллюстрации были использованы руки, затерянные среди прочих идей

Прочитав задание, я нарисовала очень грубый эскиз, примерно обозначив, как и где будут располагаться предметы. Женщину обвела более красивым контуром и отправила заказчику. В ответ получила просьбу наклонить женщину вперед, больше обрезать снизу и расположить тарелки с едой иначе

В любом случае эскиз — это не готовая иллюстрация. В первую очередь его создание не должно составлять особого труда и занимать более сорока минут. Эскизы не редко отвергаются заказчиками или возвращаются с просьбой внести два десятка поправок. Если что-то подобное произойдет с рисунком, на который ушел целый рабочий день, это может стать для автора трагедией. К тому же никто не готов платить за восемь

Выполнив пожелания заказчика, я дорисовала все предметы и предложила два варианта раскраски. Вариант с желтым фоном был принят без изменений

часов, потраченные на эскизы. Многие стесняются показывать заказчикам карандашные наброски с неточностями и ошибками и присылают почти готовую работу. В этом нет необходимости, скорее, наоборот: заказчик может подумать, что ему навязывают готовый вариант. Увидев почти законченную иллюстрацию, он решит, что автор демонстрирует нежелание корректировать работу в соответствии с его требованиями.

Если нужно сделать серию картинок с большим количеством подробно описанных героев, стоит сначала нарисовать каждого из них вне контекста, чтобы продумать образ каждого и никого не забыть. Так же можно поступать с любыми предметами, для которых определено много параметров.

Например, заказчик присылает задание примерно такого содержания:

«Нужно нарисовать женщину в желтом платье, на левом плече шелковый цветок с тремя ленточками. В правой руке чашка в форме клубники, из которой торчит ложка с клубничкой и двумя листиками на ручке. Правая туфля слетела с ноги, и видно, что на внутренней стороне подкладки нарисован логотип такого-то производителя...»

Пытаясь изобразить все это, иллюстратор может сойти с ума. Гораздо проще сначала нарисовать отдельно туфлю, соответствующую всем требованиям, чашку с ложкой, женщину в платье с цветами и ленточками и уже потом собирать все воедино: сажать женщину в нужную позу и давать ей в руки описанные предметы.

Хорошо, когда агент или редактор изучает техническое задание сам и присылает иллюстратору краткое описание того, что нужно сделать. Хуже, если по электронной почте приходит рассказ на десяти страницах и пожелание: «Прочтите это и нарисуйте что-нибудь». Если иллюстратор видит, что ему прислали повесть или пятьдесят страниц текста, нужно сразу попросить краткое описание сюжета либо дополнительное время: эскизы не появятся через сорок минут, если на чтение самого произведения потребуется полдня.

Совсем печальная ситуация складывается, когда иллюстратору присылают все техническое задание на большой проект, в котором его картинка занимает лишь мизерную часть. Это происходит, когда менеджерам лень выискивать в тексте фрагмент, касающийся именно иллюстратора, и они пересылают ему весь документ целиком. В таком случае не нужно читать все и принимать в расчет требования ко всему дизайну — цветам, макету и шрифтам, — достаточно найти раздел с упоминанием иллюстрации и читать только его.

Даже если иллюстратора не просили об этом, всегда полезно предлагать собственные идеи. Но не стоит расстраиваться, если все они будут отвергнуты и заказчик попросит просто нарисовать точно то, что содержалось в задании. Это специфика коммерческой иллюстрации — кто платит, тот заказывает музыку.

Помимо пожеланий к изображению, иллюстратору могут также предъявить конкретные технические требования. Например, некоторые картинки обязательно должны быть нарисованы в векторной программе, с использованием определенных эффектов. Если какое-то из условий невозможно выполнить, нужно вовремя отказаться от задания и не тратить время на работу, которую заказчик потом не сможет использовать. Нельзя действовать по принципу: «Моя пиксельная картинка выглядит точно как векторная, поэтому ее наверняка примут». Специальные пожелания могут быть связаны с тем, что иллюстрации планируется поместить во флеш-ролик или базу данных, работающую с конкретными форматами. Особые требования предъявляются и к файлам, с которым в дальнейшем будут работать режущие плоттеры.

Так же следует поступать со стилем: если в задании содержатся иллюстрации других авторов и просьба сделать «как у них», нужно уточнить, ожидает ли заказчик точного воспроизведения стиля приведенных работ. Если он ответит утвердительно, а иллюстратор не желает копировать коллег, от работы нужно вовремя отказаться.

Бывает, что все задания изучены подробнейшим образом и все пожелания выполнены, но заказчик отказывается принимать работу. Здесь часто начинается традиционный спор о том, до какой степени клиент имеет право придирается к исполнителю и сколько претензий иллюстратор обязан терпеть. Чем дальше продвинулась работа, тем труднее от нее отказаться; когда начинают «гореть сроки», не остается времени, чтобы передать заказ другому. Для иллюстратора работа может потерять всякий смысл. Например, нельзя несколько недель

переделывать картинку, за которую обещали пятьдесят долларов. Это может привести к банкротству.

Чтобы таких ситуаций не возникало, нужно с самого начала правильно реагировать на замечания клиента. Нельзя смиренно переделывать работу в ответ на абстрактные претензии вроде: «как-то все это скучно» или «мне не нравится все». Нужно сразу требовать пояснений: что именно не нравится и чем? Скучная композиция? Плохое расположение людей? Слишком пусто? Или, наоборот, слишком загружено? Задавая наводящие вопросы, нужно подталкивать заказчика к более точным формулировкам. Даже по таким комментариям, как «измените голову» или «нам не нравится лицо», исправление эскиза может превратиться в гадание на кофейной гуще. Подобное замечание может означать, что редактора не устраивает прическа нарисованного персонажа, его возраст, разрез глаз или сходство с бывшей женой. Известны случаи, когда иллюстратор рисовал лицо главного героя пять раз, чтобы в конце концов узнать, что заказчику вообще-то очень понравился первый вариант, хотелось только немного увеличить рот. Всего этого можно было избежать, сразу спросив, что именно не так с этим лицом.

Не всегда иллюстратору нравится то, чего от него хотят. В начале проект может казаться многообещающим, но через несколько поправок обернуться сплошным разочарованием. Если автора совсем не устраивают предъявляемые к иллюстрации требования, он имеет право отказаться от работы, но часто ему жаль потраченного времени. Иногда проще сделать, как просят, выполнить обязательство в срок, получить деньги за потраченное время и перестать сокрушаться о неудачном сотрудничестве.

Пример успешного сотрудничества: получив эскиз, заказчик четко сформулировал, что ему не нравится. Попросил повернуть женщину в другую сторону, изменить прическу, лицо, выражение глаз и после внесения всех изменений принял работу

Бывает и обратная ситуация: заказчик много раз пишет очень конкретно: «Нам нравится все, только немного увеличьте глаза» или «Все хорошо, но теперь кажется, что прическа недостаточно пышная». После десятой или двадцатой поправки подобного рода становится ясно, что дело зашло в тупик. Если все мелкие изменения не помогли, это означает, что заказчику не нравится весь образ, но он побоялся признаться в этом с самого начала. Он надеялся сам найти ошибку и исправить только ее. Получив измененный вариант, видел, что лучше не стало, но продолжал в том же духе. В таких случаях многострадальный рисунок успевает так примелькаться, что уже никому не понятно, хорош ли он. Это часто случается с неопытными менеджерами и редакторами. В подобной ситуации иллюстратору стоит взять инициативу на себя и полностью

нарисовать заново неудавшуюся фигуру или предмет. Чаще всего это помогает.

Оказывается, кто-то невнимательно прочитал текст и придумал настолько нелогичный сюжет картинки, что исправить ее за счет мелочей не удавалось. Однако ошибка произошла по вине редакции, и менеджеру было неудобно просить меня переделывать все. Уважение к труду иллюстратора обернулось лишней работой. После мирного разрешения проблемы я еще неоднократно сотрудничала с этим заказчиком, меня начали приглашать к участию в разработке идеи для картинки. После нескольких

Первый эскиз к статье про девушку, сидящую в пустой комнате. По сюжету она выбросила все мелочи, начитавшись книг про фэн-шуй. В тексте упоминался одинокий фонарик характерной формы, я изобразила на фоне тень от него

Редактор написал, что картинка ему нравится, но кажется пустой, и выразил пожелание разместить вокруг девушки несколько восточных оберегов для дома. Я согласилась с ним и дорисовала несколько мелочей

совместных заказов мы достигли настоящей идиллии: я с полуслова понимала, что нужно придумать, редактор с первой попытки выбирал один из двух эскизов и принимал окончательный вариант.

Иногда в процессе уточнений выясняется, что заказчик действительно не знает, чего он хочет. Поняв это, он часто идет на уступки и соглашается на вариант, предложенный иллюстратором. Бывает, что редакторы и менеджеры не решаются прямо высказывать претензии, боясь оскорбить кого-либо. Сегодня многие иллюстраторы работают только через агентов

К предыдущему варианту попросили прибавить каких-нибудь узоров, фактур или структур. Я попыталась добавить к иллюстрации какой-нибудь ненавязчивый «шум». О пустой комнате на этом этапе давно забыли. После этого варианта появилось требование добавить к изображению еще около пяти слоев с орнаментами и цветами

Последняя картинка показалась мне настолько перегруженной, что не хотелось показывать ее редактору. Я была уверена, что мне ответят: «Это уже слишком» — и попросят нарисовать что-то совсем другое. Но ее приняли со словами: «Наконец! То, что нужно!»

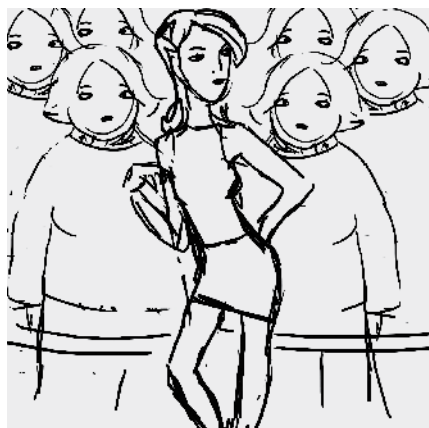
Трагический пример: несколько раз иллюстрация была полностью нарисована точно по тексту

Редакторы требовали исправлений, смысл которых был не совсем ясен: сначала нужно было одеть в скафандр обеих девушек, потом одну, просили поменять цвет волос, позу и расположение вирусов на картинке

и никогда не встречаются с сотрудниками издательств лично. В результате никто не знает друг друга в лицо: редактор по неведению может написать «Не рисуйте нам таких толстых людей» и навлечь на себя гнев иллюстратора, страдающего ожирением. За просьбу не изображать представителей определенных национальностей или рас в некоторых странах могут привлечь к юридической ответственности. Из-за этого заказчики часто начинают темнить и писать просто «не нравится», вместо того чтобы честно сказать, в чем дело. Если есть ощущение, что на вопросы не хотят отвечать открыто, можно попытаться угадать правильный ответ. Например, нарисовать представителя совсем другого типа или изобразить «нейтральных» персонажей.

Иногда иллюстраторы надеются, что у них примут работу от безысходности, когда истечет назначенный срок. К сожалению, с большинством заказов этот вариант не пройдет. В газетах и журналах всегда есть запасные материалы, и статью

Позже выяснилось, что картинка не соответствует тексту и ее неудачно придумали. Хотя сроки сильно поджимали, мы решили попробовать совсем другой вариант. Я прочла текст и предложила свой эскиз

Этот эскиз не приняли, но он навел редакторов на мысль, что лучше начать все сначала. Пришлось нарисовать совсем другую картинку

могут запросто передвинуть на следующий месяц, если картинка не готовы. Бывает, менеджеры сообщают иллюстраторам неверный дедлайн, чтобы иметь небольшой запас времени на всякий случай. Не получив картинки в срок, спокойно дают еще несколько дней, а иногда и недель. Поэтому нужно следить, чтобы работа не затянулась до бесконечности.

Из всего времени, отведенного на выполнение заказа, на создание и обсуждение эскизов можно выделить максимум треть. Если по истечении назначенного срока ничего не решено, нужно потребовать принятия решения в течение одного дня либо поставить вопрос о дополнительной плате за часы, потраченные на рисование бесчисленных непринятых эскизов. Получив негативный ответ, лучше отказаться от заказа и больше не тратить на него сил. Если на этом этапе клиенту не понравилось ничего из предложенного, вероятнее всего и в дальнейшем ему будет трудно угодить.

Не стоит воспринимать подобные истории как трагедию: они регулярно случаются со всеми. Беспокоиться стоит только в том случае, если преждевременным расторжением контракта заканчиваются все начатые проекты или их большинство.

Что делает иллюстрацию интересной

Главное в иллюстрации — интересная идея, оригинальный сюжет, деталь, способная удивить зрителя хоть на секунду. Любый, дочитавший книгу до этого места, в кратчайшие сроки научится делать картинки, пригодные для публикации в гляцевом журнале. Знание анатомии и правильное рисование людей полезно, но не обязательно. Можно вообще погрузиться в мир дудликов и навсегда забыть о правильных формах и перспективах. Нужной плотности изображения легко добиться, найдя несколько удачных цветовых гамм и любимых фактур для заполнения плоскости. По большому счету, перечисленных выше навыков достаточно, чтобы выполнить целый ряд коммерческих заказов. Известно, что в среднем читатель смотрит на журнальную иллюстрацию десять секунд. Считается, что для легкости восприятия текста двадцать — тридцать процентов площади страницы должны занимать картинки. Соответственно, в большинстве случаев иллюстратору платят небольшой гонорар за то, чтобы он быстро заполнил несколько прямоугольников качественным изображением, более или менее соответствующим заданной теме. Этим занята половина иллюстраторского рынка, и, чтобы вписаться в эту нишу, достаточно потренироваться полгода.