

Анна Водка

16+

КАК СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ

и не пожалеть об этом

Анна Водка

**Как стать художником
и не пожалеть об этом**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Водка А.

Как стать художником и не пожалеть об этом / А. Водка —
«ЛитРес: Самиздат», 2020

Мой путь был непростым, но насыщенным: от менеджера корпорации, мечтающего научиться рисовать, до профессионального художника с двумя десятками выставок, в том числе в крупном центре современного искусства. Достигнув важной точки, я решила поделиться с начинающими художниками опытом. Книга полезна по трем причинам. Во-первых, она развеивает все страхи, преследующие художника. Во-вторых, она последовательно описывает алгоритмы продвижения творческого бренда. В-третьих, все, что описано в книге проверенно лично, от момента рождения мечты – быть художником, до продаж авторских работ и персональных выставочных проектов. На протяжении всего творческого пути мне помогали не только интуиция и целеустремленность, но и опыт маркетолога, который стал важным подспорьем в развитии моей карьеры художника. Уверена, эта книга станет для вас не только арт-менеджером и пиарщиком, но и вашим добрым другом и помощником в реализации заветной мечты, и построении последовательного пути к успеху.

© Водка А., 2020

© ЛитРес: Самиздат, 2020

Содержание

Глава 1. Все начинается с мечты	6
В чем главная ценность этой книги	7
С какими сложностями сталкивается художник сегодня?	8
Что нужно, чтобы быть настоящим художником в современном и широком понимании?	9
Моя личная история, или Как я стала художником	10
Как я организовывала первую персональную выставку?	12
Академическое образование не панацея	15
Что важнее высшего образования? Можно ли обойтись без него?	17
Нужен ли диплом? Если да, то для чего?	
Про мечту и способы достижения	19
Препятствия на пути к мечте, или Ошибок не существует!	21
3 главные составляющие на пути к достижению цели	24
Возьмите с собой в творческий путь поддержку	27
Пообщайтесь с реальными художниками в начале пути: мои истории и выводы	30
Не уходите в никуда!	32
Цели и план действия	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Почему эта книга нужна?

1. Чтобы у начинающих художников не было иллюзий относительно сути профессии и сути жизни в этой профессии.
2. Чтобы не осталось неотвеченных вопросов обо всем, что волнует художника (деньги, критика, известность, продвижение, продажи, творческий кризис, вдохновение и многое другое).
3. Чтобы у художников был инструмент и алгоритм движения, которые они могли бы скорректировать под свой конкретный случай и благодаря этому сократить свой путь к мечте.

Глава 1. Все начинается с мечты

Главный и абсолютный ключ к нашему успеху – мечта.

Ирина Хакамада

Знаете, мой путь художника начался еще задолго до книг и вебинаров по поиску творческого самоопределения. Все гораздо более спонтанно и стихийно, чем структурированные курсы. Изменения зарождаются внутри. Это как щелчок: р-р-раз! И промелькнула мысль, а за ней еще и еще... и главное здесь – это действовать и ни в коем случае не отказывать себе в реализации тех самых мыслей...

...тот год начался с трех «хотелок», или целей (зовите как хотите):

- 1) начать учиться танцевать;
- 2) попробовать написать картину (желательно маслом);
- 3) получить повышение в должности.

Как думаете, что сбылось в тот год?

У меня не было тогда безумных идей о том, как стать известной и участвовать в выставках в крупных арт-центрах, открывать свою школу живописи, продавать картины в разные страны мира да еще и встать на путь contemporary art. Я просто поняла, что хочу жить! И делать то, что хочу, и достигать того, что хочу! Хочу получать кайф, хочу пробовать, хочу совершать ошибки, хочу, чтобы мои мечты сбывались! И все-таки как думаете, что из трех пунктов выше мне удалось выполнить? Ничего? Или все?

Каждый из пунктов мечты воплотился в реальность в течение полугода. Это как снежный ком повлекло за собой множество других изменений: в жизни, в окружении, во мне самой.

Без мечты не может быть ее реализации. И если вы читаете эту книгу, значит, у вас есть мечта! А если у вас есть мечта, значит, есть и смысл жизни, более того, это творческая мечта, а значит, она о творческой жизни, наполненная творчеством, Высшая мечта!

И если вы читаете эту книгу, значит, вы уже начали ее (мечту!) воплощать в реальность, и, дочитав книгу до конца и в процессе чтения, вы увидите, как реальность вокруг вас начнет меняться в ту самую сторону мечты.

Эта книга не только практические советы по продвижению своего творчества! Эта книга о том, как непрерывно двигаться вперед маленькими шажочками, туда, где, возможно, пока все так неизведанно и неясно, но что в действительности очень близко, стоит только сделать этот шаг вперед!

В чем главная ценность этой книги

Все очень просто. Здесь все, что основано на моем собственном опыте. Все, что я почувствовала и испытала на себе. Все мои эксперименты, выводы, чувства.

8 лет назад, строя карьеру в крупной корпорации, отличница и перфекционист с двумя дипломами и представить себе не могла, кем она станет. «Кем» в широком понимании. Поскольку становление как художника нельзя рассматривать исключительно с точки зрения получения высшего академического образования или количества сотен часов, проведенных за мольбертом.

По правде говоря, тогда я мыслила примерно такими категориями, а не в ключе эстетик и практик современного искусства. Но об этом позже.

По сути, здесь собран весь мой жизненный, профессиональный и творческий опыт. Я отвечаю на, казалось бы, простые, но такие нужные и важные вопросы начинающего художника. Как найти свой авторский стиль? Как совместить материнство и творчество? Как победить страх и показать свои работы миру? Как начать продавать? Где искать клиента? Как не перегореть творчески? Как выйти на новый уровень восприятия себя, творчества, искусства и окружающей действительности? И многое другое, что волнует и больно бьет нашу творческую суть.

С практической точки зрения она просто обязана быть полезной. И даже не в силу моего профессионального маркетингового и предпринимательского опыта. А в силу того, что она охватывает буквально все аспекты зарождения, становления и развития реального художника, ныне живущего.

Кроме того, сама книга – это часть моей мечты. А раз вы ее читаете, значит, мечта была исполнена.

Кто такой художник в контексте современного мира?

Честно скажу, и это закономерно, я не сразу пришла к пониманию сути художника. Было много стереотипов из-за отсутствия опыта и знаний в области современного искусства.

Ну и кто же такой художник? Давайте разбираться.

Только тот, кто сидит за мольбертом и пишет с натуры свой очередной идеальный горшок, или тот, кто создаёт новое, экспериментирует, пробует, отражает идею в своём творчестве, слушает своё сердце? Тот, кому небезразлично то, что происходит вокруг, тот, кто не боится совершать ошибки? Тот, кто знает, что он делает и для чего? Тот, кто знает цену и ценность созданному своими руками, головой и сердцем? Тот, кто смел и готов делиться с миром?

Тысячу раз «да» на все поставленные выше вопросы.

Много стереотипов навязано обществом, и в силу того у нас в стране все еще велика роль академической школы, а contemporary art все еще не находит понимания даже среди художников. Среди многих художников до сих пор бытует устоявшееся мнение, что нужно правильно и красиво рисовать, и тогда у вас точно купят картины. Смешно. По крайней мере, потому, что сегодня не так легко просто рисовать. За исключением, наверное, ситуации, если это не гениальное рисование или живопись, хотя и тут никто не отменял необходимость продвижения гения.

С какими сложностями сталкивается художник сегодня?

Слишком высока конкуренция.

Слишком искушен зритель в силу колоссального объема визуальной информации и доступа к огромному количеству источников.

Сложно придумать что-то по-настоящему инновационное (а нужно ли?).

Сложно удивить зрителя в силу доступа каждого (даже трехлетнего ребенка) к средствам создания визуального.

Нужны большие вложения, в том числе финансовые, для того чтобы быть замеченным.

И, наверное, это не все трудности, с которыми может столкнуться начинающий и не только художник. Вот именно из-за всего перечисленного и в силу быстро меняющегося современного мира художнику сегодня нельзя быть просто художником в традиционном понимании. Особенно если есть амбиции и желание стать более или менее известным. И, как следствие (хотя и не факт), обеспечивать себе жизнь благодаря этому.

Короче, за годы своей карьеры по своему личному опыту и глядя на своих коллег-художников, я поняла, что, пока ты из себя не представляешь что-то интересное и весомое, пока ты не заявишь о себе энному числу партнёров и не наладишь нужные коллаборации, быть художником будет совсем не просто. Ну, в смысле рисовать-то никто вам не запретит, но вот зарабатывать на достойную жизнь вряд ли получится.

Что нужно, чтобы быть настоящим художником в современном и широком понимании?

Первое. Нужно быть действительно креативным человеком.

Второе. Уметь показывать себя и свое творчество и не бояться быть на виду.

Третье. Выходить за рамки «просто рисования», создавать собственные проекты и участвовать в проектах актуального искусства.

Четвертое. Развивать в себе коммуникативные навыки и умения устанавливать партнерские коллаборации.

Пятое. Быть социально активным, разбираться в политике, экономике, экологии и других проблемах социума.

Шестое. Знать принципы и историю современного искусства, главных представителей и современников.

Седьмое. Быть смелым.

И еще много чего. В меру возможностей и интересов, безусловно...

Конечно, на первых порах не обязательно обладать всеми качествами сразу. Достаточно начать развивать какое-то одно направление. И со временем вы убедитесь на собственной шкуре, что все это просто катастрофически необходимо.

У нас в голове, к сожалению, есть установки – устаревшие – по поводу определения сути художника. Но если мы хотим жить настоящим, а не прошлым, нужно менять эти установки, и прежде всего внутри себя.

Итак, кто такой современный художник?

Даже если мы будем банальны и просто обратимся к словарю Ожегова, например, мы увидим, что «художник – это человек, который творчески работает в какой-н. области искусства».

И только второе значение – «то же, что живописец». Это 1949 год. То есть 80 лет назад. А мы до сих пор застряли в узком понимании.

Анализируя современный образ художника, внутри себя я нашла следующее его определение. Художник – это творческая личность, создающая произведения искусства и живущая творчеством; это личность, рамки сознания которой находятся вне общественных стереотипов; это смелая личность, занимающая активную позицию в общественно-политической жизни и передающая через процесс и/или результат своего творчества те ключевые вопросы социума, которые наиболее ей близки; это внутреннее состояние души и разума.

Моя личная история, или Как я стала художником

Оглядываясь назад, я анализирую: а было ли это событие моей жизни закономерным или случайным? Сейчас попытаюсь выяснить вместе с вами.

Итак, 2011 год. Кто я? 25-летняя девочка, которая чего-то хочет, но пока не до конца понимает чего. Есть желание попробовать свои творческие силы. Она думает о том, чтобы начать танцевать, рисовать, петь, играть на гитаре и еще много чего. Обременённая, как ей тогда казалось, работой и долгими часами, чтобы до нее добраться, необходимостью буквально выживать на небольшую зарплату и строить карьеру в крупной корпорации в условиях бешеной конкуренции и тысячи бессмысленных задач, навязанных этой же корпорацией. Изюбница в день одно и то же. Ну, разве только радостные творческие праздники с друзьями, к которым она готовилась с каким-то невероятным энтузиазмом и чувством правильности происходящего! Ощущение недостатка творчества в жизни и, как результат, недостатка свободы. Все это вылилось в банальное загадывание желаний в новый 2012 год. Она написала на бумажке три желания, о которых вы уже прочли во вступлении к этой книге:

- 1) начать учиться танцевать;
- 2) попробовать написать картину (желательно маслом);
- 3) получить повышение в должности.

Этот год оказался критичным, переломным для нее, то есть для меня. Тогда я еще не понимала, каким путем буду двигаться. В этом году я должна была получить свой второй диплом в маркетинге, чтобы подать заявку на повышение в должности до менеджера по продукту в компании, где я работала. Я получила должность, а вместе с ней кучу непонятной и не интересной мне работы. Хотя, не спорю, была часть обязанностей, которая и правда радовала и вдохновляла. Но все эти обязанности были творческие, а когда дело касалось заполнения форм, заявок, отчетов, одобрений и прочей бюрократии, которой ой как хватает в любой корпорации, я потухала внутри, и порой хотелось просто выскочить из офиса с бешеной скоростью и больше никогда не возвращаться. Благо здравый смысл останавливал и потихоньку нашептывал план действий по реализации еще не оформленной мечты о творческой и свободной жизни.

Я продолжала строить карьеру в маркетинге, рисуя дома по вечерам и по выходным. Начала заниматься танцами. Пошли командировки, конференции, встречи на работе. Жизнь заиграла новыми красками! Я начала резко и сильно меняться. И внутренне, и даже внешне я будто бы преобразилась, начала излучать невероятное количество энергии, что я сама ощутила благодаря отношению окружающих и огромному числу новых позитивных знакомств.

Для меня вопрос энергии был всегда чем-то сакральным и безумно интересным. Где-то внутри я понимала, что энергия и творчество каким-то образом неразрывно связаны друг с другом. Пока на интуитивном уровне это помогало двигаться дальше в направлении творчества.

Как же, собственно, я начала рисовать?

Просто пошла в магазин для художников и купила все, что необходимо для масляной живописи. Писала маслом дома на кухне, разложив холсты и краски на кухонном столе. По ночам, вечерам и выходным. Но в какой-то момент я ощутила недостаток навыков и знаний. Вот бывает такое с иностранным языком. Хочешь и знаешь, что сказать, и вроде бы какой-то минимальный словарный запас есть, но до конца не получается выразить свои мысли. Так и с живописью. Возможно, мои интуитивные работы были куда более чувственными и эмоциональными, но в них все равно не хватало чего-то. Уверенности кисти и уверенности в том, что я высказываю на холсте.

Так пришли в мою жизнь мастер-классы и вечерние курсы для взрослых. После первого мастер-класса я ощутила мощный прилив творческой энергии. Я испытала на своей творческой шкуре азы академической живописи и была безумно возбуждена от процесса и от результата. Я окончательно утвердилась в понимании, что это мое и останавливаться я не буду ни при каких условиях.

Я рассказывала всем знакомым и коллегам, что я пишу картины. С удовольствием показывала свои работы – первые попытки создать приличную живопись. Я была счастлива, что впервые в жизни у меня появилось дело, которое мне по-настоящему по душе и которое у меня получается легко, идет будто откуда-то из глубин моей сущности.

Потом последовали события в моей жизни, благодаря которым я приняла решение поступить в художественную академию и стать дипломированным художником. Так начался новый этап моей жизни, которая больше не станет прежней.

А что было дальше?

Дальше были сотни часов живописи, первые заказы, увольнение меня с работы, первая персональная выставка, первые разочарования, блог в Instagram, защита диплома, два года без заказов, организация мастер-классов, первые выставки в приличных галереях, отличный год с большим числом заказов, проект в центре современного искусства, гранты, конкурсы, снова разочарования, онлайн-школа живописи, курс продвижения художников, снова длительный период без заказов, иностранные проекты, десятки невыигранных конкурсов... Вот обо всем этом и еще о многом другом мы и поговорим на страницах этой книги. А начать я хочу с истории о том, как я организовала для себя персональную выставку. Собственно, именно с нее началось мое продвижение и становление как художника, поскольку это была первая попытка заявить о себе и своем творчестве, первая попытка выхода на широкую публику.

Как я организовывала первую персональную выставку?

Итак, меня уволили. Это долгая история, не совсем относящаяся к сути книги, необходимая только для осознания, что Вселенная все видит и делает так, как нужно нам, даже если мы в этот момент еще это не вполне осознаем.

Мне выплатили компенсацию, часть которой я решила выделить на организацию персональной выставки. Имея опыт в организации мероприятий и опыт в маркетинге, я с удовольствием принялась за процесс. По правде говоря, это то, что мне нравилось с детства. Планировать, составлять сметы и затем воплощать в реальность.

Постараюсь воспроизвести в памяти мои действия пошагово. Кстати говоря, все было сделано практически идеально, о чем свидетельствует результат, но об этом чуть позже.

Итак, первое, что я сделала, – составила план работ и смету, что выглядело примерно так:

1. Аренда зала.
2. Верстка каталога.
3. Печать каталогов.
4. Оформление работ.
5. Реклама в СМИ.
6. Анонсы среди своих знакомых и бывших коллег.
7. Организация фуршета.
8. Поиск спонсоров.
9. Верстка и печать афиш и приглашений.
10. Распространение печатных приглашений.
11. Создание и запуск персонального сайта.

На все я дала себе три месяца. Срок нормальный как раз для того, чтобы справиться самой. Полная энтузиазма и надежд, предвкушая самое главное событие моей жизни, я кинулась в бой.

Второе, что предстояло сделать, – оценить масштабы сего действа. Но для этого нужно было:

1. Найти зал.
2. Выяснить стоимость печати.
3. Понять, где я буду давать рекламу.
4. Составить меню фуршета.
5. Понять, что я смогу сделать бесплатно, своими силами или силами друзей и бывших коллег.

В итоге смета выглядела примерно так (прошло пять лет, и я уже многое не помню, но порядки примерно такие):

1. Аренда зала в галерее в центре Москвы – 35 тысяч рублей на две недели.
2. Верстка каталогов, афиш и приглашений – за подарок.
3. Печать каталогов, афиш и приглашений – около 50 тысяч рублей.
4. Оформление некоторых работ в багет – около 5 тысяч рублей.
5. Реклама в СМИ – бесплатно на арт-портале друзей.
6. Анонсы среди своих знакомых и бывших коллег – бесплатно, лично, по почте и через мероприятие в Facebook.
7. Организация фуршета – около 10 тысяч рублей.
8. Поиск спонсоров – не нашла, но, пока искала, нашла дешевые напитки у какого-то оптовика.
9. Распространение печатных приглашений – бесплатно, своими силами.
10. Создание и запуск персонального сайта – около 15 тысяч рублей.

Выставочный зал я нашла на Facebook. Типографию – через бывших партнеров с работы. Сайт мне делал знакомый. Верстала подруга.

Я действовала четко по алгоритму, как я привыкла это делать, будучи менеджером по продукту в офисе. Я все успела и сделала все, что и планировала, к открытию.

На открытие пришло человек 50. Это очень много для художника, который, можно сказать, только родился. В основном, конечно, знакомые и знакомые знакомых. Но иногда приходили и совершенно неизвестные мне люди.

На открытие владелица галереи позвала директора одной московской государственной галереи современного искусства. Я еще не понимала масштаб происходящего, и все, что я запомнила из его слов, было: «...ты очень смелая...» (по всей видимости, потому что осмелилась показать жутко незрелую живопись) и «...ты еще сама не знаешь, что создала...» (про одну мою работу, как мне тогда показалось, одобрительно). Еще были советы с его стороны, типа «нужно делать то же, но только холст в 100 раз больше». И ни слова о том, как все это продавать...

Тогда я еще студент академии. Мои работы незрелые, живопись неуверенная, картины разноплановые: от жутких натюрмортов до попыток символизма и абстрактной живописи. На выставку я принесла все свои работы. Конечно, так лучше не делать, но мне тогда никто не говорил, как нужно. Я просто делала так, как чувствовала.

Что пошло не так? Пришлось ездить каждый день в галерею, поскольку я тогда не знала, что могут существовать галереи, в которых нет ни смотрителя, ни охраны. А нужно просто брать ключ и самой встречать гостей. Парень, помощник владелицы галереи, который должен был иногда присутствовать на время отъезда, в какой-то момент исчез и перестал выходить на связь. Как выяснилось позднее, он просто забрал деньги, которые я и еще несколько художников заплатили за аренду, и улетел в отпуск (позже он все-таки объявился, так что не переживайте). Из-за этого некоторые мои знакомые так и не смогли попасть на выставку, поскольку оказались перед закрытой дверью. Благо практически сразу вернулась владелица, и моя выставка благополучно прошла от начала до конца.

Какие советы я могу дать начинающим художникам, читающим эту книгу, и желающим организовать первую персональную выставку своими силами?

Первое, что нужно сделать, – задать себе несколько ключевых вопросов:

1. Для чего, с какой целью организовываю персональную выставку?
2. Смогу ли я привлечь зрителя и потенциального покупателя? Знаю ли я, как это делать? Достаточно ли у меня средств на рекламу и смогу ли я покрыть расходы?
3. Какого результата я жду от выставки?

Во многом формат выставки и ее результат зависят от бюджета, от желаемого масштаба мероприятия, от амбиций художника, от количества уже лояльных к вам и вашему творчеству людей.

Если вы изначально ставите цель показать себя и свои работы без привязки к продажам, то просто постарайтесь охватить максимальную аудиторию. Делайте персональные рассылки и приглашения. Заманите интересной программой или интересными публике приглашенными гостями. Если позволяет бюджет, делайте платную рекламу, например, на сайтах-афишах, которые осуществляют рассылки, или в тематических блогах.

Первое. Если цель – продажи, то тут нужно будет заморочиться. Во-первых, никто не отменял качество самих работ. Мой опыт – это скорее пример исключения, везения и результат большого количества теплых знакомств. Безусловно, я не смогу вам рассказать по пунктам, какие работы лучше покупают. Сами понимаете – все индивидуально. Для своего рода прогноза продаж с выставки вы можете промониторить галереи современного искусства в Instagram. Все коммерческие галереи заточены на продажи, поэтому вы можете смело проводить визуальный анализ, основываясь на их опыте. Естественно, это не гарант продаж, но по

крайней мере у вас начнет формироваться некая насмотренность, а возможно, что-то вас вдохновит на создание шедевра. Кто знает. В общем, будет огромным плюсом, если ваши картины, ваша живопись или рисунки будут самобытны и уникальны, если в них будет что-то необычное, душевное. Эмоции на холсте, которые могут выражаться как в мазках, так и в сюжетах, – это важно для зрителя. Он это чувствует. Пожалуй, это будет второй пункт. И третье – наша любимая реклама.

Второе. Цель – знакомство и партнерские контакты, тогда и выставка должна быть организована как тусовка. Есть смысл собрать базу контактов дизайнеров интерьеров и галерей. А затем отправить всем приглашение в ключе «...приходите посмотреть на работы, которые могут стать интересны вашим клиентам».

Ну и слишком не обольщайтесь. Воспринимайте каждую выставку скорее как PR, а не как ярмарку-продажу. Я не могу и не имею права обобщать, поскольку мы – художники – создаем настолько разные вещи, что пальцем в небо – предсказывать результаты выставки. Я знаю огромное множество никому не известных художников, которые создают просто удивительные вещи. И все, что им нужно, – это хорошее продвижение.

Пока шла выставка, я продала примерно на 80 тысяч рублей (если вернуться к смете, это почти стоимость ее организации). Спустя пару месяцев я продала еще несколько работ и в итоге вышла в плюс. Хотя, признаюсь, моя цель была не продажи.

Моя цель была заявить о себе. И скорее даже для себя, для внутренней уверенности в правильности происходящего. Мне почти 30. Я осталась без работы. У меня нет собственного жилья. Я студент академии. Без существенного творческого опыта и знаний. Это была моя попытка войти на новый рынок и закрепиться на нем хотя бы одним волоском.

Но потом волосок оборвался почти на два года.

Академическое образование не панацея

Ох, сколько раз меня спрашивали, а нужно ли высшее художественное образование. Ох, сколько раз я размышляла, а нужно ли мне было высшее художественное.

Чтобы ответить однозначно, попробую взглянуть на происходившее со мной в ретроспективе. Во-первых, давайте определимся в терминах. Академическое художественное образование, которое я получила, не совсем высшее. Это диплом о переквалификации. То есть, по сути, я переквалифицировалась из маркетологов в художники. Это программа для взрослых, уже имеющих высшее образование. Три года очного обучения. Примерно 5 дней в неделю по 4—8 часов в зависимости от предмета. Были очень нужные практические предметы, такие как «Рисунок и живопись», «Копирование станковой живописи», «Теория цвета», «Монументальная живопись», «Наброски» и «Короткий рисунок». Были совершенно, на мой взгляд, ненужные, такие как «Начертательная геометрия», на зачет по которой я так и не пришла, но каким-то чудесным образом его получила. Честно пыталась понять и разобраться, приходила к преподавателю на консультацию, подключила свою приятельницу-архитектора, но все было тщетно. Кроме оскорблений и протертых ластиком тысячу раз исправленных листов бумаги, я от этого курса не получила ровным счетом ничего. Был интересный, но очень сжатый и скомканный курс «Теория и история искусств». Конечно, тут нужно было бы пройти от начала до конца и большую часть посвятить искусству 20 и 21 веков. И если бы не потрясающее итоговое задание, для выполнения которого нужно было ходить в музей и смотреть на любимую картину, а потом описывать ее во всех подробностях, я бы тоже причислила этот курс скорее к бесполезным.

Нам очень повезло с педагогом по живописи и рисунку, которая, будучи очень мягким и тактичным человеком, как мне показалось, так же тактично и вела наши занятия, не вмешиваясь в творческую составляющую процесса, а лишь профессионально направляя и указывая на ошибки, подробно разъясняя нюансы и хитрости академической школы.

Не могу не вспомнить историю прямо противоположную. Наш педагог ушла в декрет, и в последний год на ее место поставили педагога, который любил выразить свое сугубо личное мнение в красках. Вот однажды я сижу и мирно дописываю гипсовую голову, которую начала еще при первом педагоге. Я уже практически заканчивала. И работа была не совсем традиционно выполнена. Я намеренно решила сделать тени и рефлексы цветными, прямо ярко выражено цветными. Помню, что мы всю эту красоту обсуждали с первым преподавателем, она одобрительно улыбалась моей смелости и только поправляла кое-где нарушенные пропорции. И вот настало последнее занятие, ко мне подходит новый педагог и со всем энтузиазмом начинает во весь голос критиковать меня и мою работу. Слова, которые мне запомнились ярче всех остальных: «О боже! Ты что, из Африки сбежала?» Ему не понравилось, что очень много цвета на гипсе («так не бывает!»), и взаимные придирки (а я не оставила это дело безнаказанным) закончились примерно таким диалогом:

Я: Да, сбежала, но не из Африки, а из Индии (я как раз только вернулась из Индии).

Он: Ты что, так сильно любишь цвет?

Я: Да, жить не могу без него!

Он: Ладно, оставляй, но немного приглуши тут и тут...

Так мы пришли к компромиссу. А тем временем другие мои взрослые одногруппницы в прямом смысле слова рыдали над своими холстами и ватманами. Ну, неразборчив и несдержан оказался наш новый педагог. Зато сколько энтузиазма и какие шикарные постановки он делал (сырое мясо и рыба, банщица с веником и кадкой и десятки других)!

В целом, когда я вспоминаю учебу и, в частности, все занятия, которые были связаны с живописью или рисунком, меня скорее наполняет чувство благодарности по отношению к

моим педагогам. За то, что позволяли ошибаться. За то, что по большей части критиковали конструктивно и советовали, как можно исправить, чтобы получилось гармонично.

Первые два года я как обезумевшая рисовала, рисовала, рисовала! Посещала все факультативы, а дома часами копировала. Потом энтузиазма поубавилось. Несколько десятков натур было написано, несколько сотен листочков на набросках было испорчено, пяток копий был закончен... И тут вдруг моя творческая суть начала раздражаться. Внутри меня появлялись вопросы: «А почему я должна делать именно так, а не иначе? А почему нам не рассказывают о современном искусстве? Ну, хотя бы о модернизме? А зачем проводить столько часов за тем, чему мы уже и так научились?..» И еще миллион вопросов.

Я тогда еще слабо понимала и не осознавала, что я пришла именно в «академию», что, как бы я ни возмущалась, не будет там того, что я требую и чего требует моя сущность.

Никто мне тогда не сказал, что есть и другие заведения, более демократичные и гибкие. Я просто действовала как знала. Честно скажу – я не жалею. Считаю, что каждому художнику нужно испытать на себе влияние кубов, шаров, черепов и пластической анатомии. Разработать руку и окунуться в традицию живописи и рисунка. Просто каждый должен выбирать для себя формат и время, которое он готов тратить на это, в привязке к тому, чем он планирует заниматься в будущем как художник.

Вернемся к понятию «художник». Тут будет уместно определение именно про внутреннее состояние: когда вся ваша суть жаждет творчества, выхода за рамки существующего, создания чего-то нового, чего не было ранее до вас. А академическая школа (по крайней мере, в том формате, в котором я с ней столкнулась) не дает этого. Вот это, на мой взгляд, одно из важных упущений такого образования. Хотя и не единственное.

Что бы я добавила в высшее художественное, особенно в такую программу дополнительного образования? Во-первых, я бы ввела предмет в формате мастерских, на которых можно было бы пробовать себя в разных направлениях современного искусства, в том числе и коллаже, инсталляции и других смешанных медиа, а также изучать цифровые методы создания искусства. Во-вторых, как я уже писала выше, я бы ввела курс истории искусства с упором на 20 и 21 века. В-третьих, я бы ввела такие предметы, как «Кураторство» с разбором значимых выставок последнего столетия; «Менеджмент и PR», на котором бы рассказывали, как художнику продвинуть себя и как монетизировать свои творческие способности, с чего начать и куда бежать.

Последнее, и это вообще ключевое. Когда художник попадает в реальный мир, он чаще всего не понимает и не знает, куда приложить его художественные навыки. И на выходе получается прямо противоположная картина. Со стопкой тубусов и холстов с натюрмортами он стоит на пороге в реальный мир и недоумевает, почему работы Херста или Хокни стоят десятки миллионов долларов.

Наверное, академисты имеют полное право на это. Все-таки если не они, то кто будет сохранять традиции академической школы?

Кроме того, сейчас существует множество школ и высших учебных заведений нового формата, программы которых более практичны и приближены к реалиям современного арт-рынка.

И мы логично подходим к главным вопросам этой главы.

Что важнее высшего образования? Можно ли обойтись без него? Нужен ли диплом? Если да, то для чего?

Диплом, на мой взгляд, нужен больше для себя, для своего эго, чтобы можно было между делом щегольнуть: «я профессиональный художник, это вам не хухры-мухры», – или если вы планируете карьеру в институциях (преподавать в академии или в художественной школе, работать в галерее или еще где-то, где по регламенту диплом просто необходим).

Но если вы планируете двигаться иным путем, то есть все основания подумать над альтернативными источниками получения знания и навыков.

Академическое образование я не считаю панацеей. Дело не в образовании, а в том, как вы сможете на практике применить все, что получили в стенах той или иной институции.

Важнее высшего академического образования ваша творческая и профессиональная осознанность. Если не в самом начале пути, то хотя бы в середине задайте себе следующие вопросы.

Какова моя цель? Хочу ли я быть известным художником или готова довольствоваться тихими мирными вечерами за мольбертом?

Я хочу создавать традиционную живопись или готова развиваться в актуальном искусстве?

Знаю ли я, какие инструменты маркетинга помогут мне в продвижении? Знаю ли я, как их применить на практике, а если нет, знаю ли я, где искать информацию и готова ли я применять ее до тех пор, пока моя цель не будет достигнута?

Готова ли я быть гибкой в творческом процессе, изучать новые техники и жанры, новые медиа?

Готова ли я отбросить все страхи и сомнения?

Есть ли у меня четкий план действий, а если нет, что нужно для его рождения?

Готова ли я отбросить все романтические представления о профессии художника?

Готова ли я критически взглянуть на то, что я создаю сейчас?

Какой мой бюджет для достижения моей творческой цели?

Осознаю ли я до конца, что есть «современный художник», и готова ли я им стать?

И еще немного о самом творчестве в этом контексте. Пока я просто творила интуитивно, не зная всех академических хитростей, я оголяла часть своей души, я делала по наитию, где-то коряво и уродливо, где-то безумно честно и искренне. Я не думала над формой, я думала исключительно над тем, как показать идею, чувство, эмоцию, какие образы создать. И делала так, как велит сердце или интуиция. Но в какой-то момент, сравнивая свои работы с работами опытных мастеров и пытаясь создать что-то более сложное технически, я поняла, что мне не хватает знаний.

Пошла бы я получать диплом в академию сегодня? Скорее всего, нет. Отдала бы предпочтение вузам и учебным заведениям с более прогрессивной методикой, которая учитывает современные реалии.

Известные художники без дипломов (обучавшиеся самостоятельно либо в мастерских): Ван Гог, Вламинк, Гоген, Анри Руссо, Пиросмани, Малевич и другие.

Известные художники с дипломами и другим официальным художественным образованием: Моне, Н. Рерих, Кандинский, Айвазовский, Хокни, Херст и другие.

...Итак, два года я грызла гранит академической художественной школы, и моей энергии катастрофически перестало хватать на поиск заказов и на работу над своими авторскими идеями. Хотя что-то я успевала потихонечку создавать. Параллельно дома шел ремонт, я готовилась стать мамой, поэтому особо переживать было некогда. Основной доход в семью приносил муж, учебу я полностью оплатила компенсацией, которую мне выплатили при увольнении.

Теоретически можно было расслабиться и спокойно закончить учебу, но мои амбиции не позволяли это сделать.

Так появился в моей жизни Instagram.

Это был не такой далекий 2017 год, когда уже, по сути, прошел блогерский бум, когда можно было легко набрать сотни тысяч подписчиков. А набрать пару-тройку десятков вообще можно было абсолютно бесплатно. Собственно, я пришла в Instagram, когда этот период завершился и нужно было изрядно потрудиться по многим причинам: и потому, что аудитория уже довольно искушенная и нужно чем-то удивлять/привлекать, и потому, что конкуренция изрядная, и потому, что алгоритмы Instagram уже стали «умными». Но я приняла этот вызов и начала с нуля постигать «науку «Инстаграм»». Полгода я пыталась справиться собственными знаниями, потом прошла курс продвижения в Instagram, позже прошла курс по таргетингу, организовывала марафоны. В общем, включила весь арсенал, чтобы освоить новый для меня источник информации и продаж.

Про продвижение в Instagram будет отдельная глава. Пока скажу основное.

Во-первых, долгое время это был единственный источник дохода и поиска клиентов.

Во-вторых, это мощный инструмент для прокачивания личного бренда.

В-третьих, благодаря Instagram я поняла, что писательство – это мое (а не только живопись).

В-четвертых, не пропал зря мой маркетинговый опыт.

В-пятых, Instagram сегодня должен быть у каждого, кто связан с любым видом визуального (и не только) искусства.

Про мечту и способы достижения

Почему я постоянно пишу о мечте и ее достижении? Да все просто. Потому что у меня все началось именно с мечты – мечты научиться рисовать. Затем эта мечта постепенно трансформировалась в мечту стать художником. Затем – стать известным художником.

Есть очень простое, но реально работающее упражнение на проверку вашей мечты: вспомнить, что вы любили больше всего делать в детстве (хотя и не обязательно только в детстве, все зависит от того, на каком этапе жизни вы находитесь, но для упрощения возьмем детство).

Например, я любила в детстве рисовать, лепить из пластилина, шить куклам наряды, писать в личном дневнике, переодеваться. Чуть позже – слушать музыку, петь и танцевать.

Всем из вышеперечисленного я никогда не занималась серьезно, а исключительно ради удовольствия и исключительно добровольно. Это ключевое.

Из всего списка спустя лет двадцать моей жизни я отдала предпочтение рисованию (а точнее, живописи) и писательству. Наряды, кстати, так и остались моей страстью. Я просто без ума от платьев как ключевого элемента гардероба женщины, и у меня собралась целая коллекция из платьев, которые реально ношу. Но это уже другая история.

Так вот. Выбрав подсознательно живопись, я невольно ступила на путь мечты, сама того не понимая. Начав рисовать, я познала истинное счастье заниматься тем, что нравится по-настоящему. Чуть позже мне попалась чудесная книга «Гибкий ум», где пошагово был написан алгоритм пути к мечте, которым я и так уже шла на протяжении нескольких лет.

Хочу оставить этот алгоритм здесь для вас. Хотя он и не переписан из книги, а переработан и адаптирован мною на личном опыте.

Рекомендую взять ручку и чистый лист бумаги.

Итак, первое. Мы вспоминаем, что нам по-настоящему нравилось в детстве.

Второе. Мы отвечаем себе на вопрос, «почему нам это нравилось». То есть пытаемся докопаться до истинных мотивов. Почему мы предпочитали бегать во дворе игре на гитаре. Или какие эмоции и чувства вызывал процесс рисования. Например, у меня рисование ассоциировалась с такой схемой реакций. Я рисую картинку, приношу ее маме, получаю в ответ похвалу и восхищение, довольная, ухожу обратно рисовать. И так до тех пор, пока не будет удовлетворена моя потребность в похвале и восхищении.

Третье. Мы выявляем истинные мотивы. Выходит, что моим истинным мотивом в рисовании было получить похвалу и восхищение, а не сам процесс (хотя сам процесс мне тоже был безумно интересен). Скорее всего, это и есть некая скрытая мечта стать известным. Хотя, как показывает история, известность – это не всегда о похвале и восхищении.

Четвертое. Сделать выводы. Таким образом, один из критериев моего счастья, по крайней мере, индикатор того, что моя мечта осуществилась, – быть известной в какой-то степени.

Пятое. Провести параллели. Значит, чтобы ощущать внутри себя, что моя мечта осуществилась, мне необязательно быть известной художницей. Вполне сойдет быть и известной писательницей или популярным блогером, а возможно, и предпринимателем или еще кем-то.

То есть мы не всегда знаем, что именно нам нужно для жизни мечты, пока не копнем чуть глубже.

Я вполне могла начать заниматься музыкой вместо живописи (кстати, я начинала и полгода исправно ходила на индивидуальные занятия игры на гитаре) и в конечном итоге пришла бы к такому же выводу. Теоретически я могла реализовать эту мечту, оставшись работать маркетологом, и развиваться в этом направлении. Важнее даже не то, чем конкретно вы занимаетесь, а то, какую эмоцию и какую отдачу это вам приносит.

Шестое. Пойти от обратного. Путь мечты можно выбрать не только на основании истинных мотивов, но и все же на основании выбранного вами любимого занятия. Можно посмотреть шире. Вы любите рисовать. Это творчество. Возможно, вас может сделать счастливым и другой вид творчества, к примеру, вокал или танцы. Или. Вы любите рисовать. Подумайте о деятельности в рамках этого направления. Например, обучать детей живописи или организовывать творческие вечеринки за мольбертами. А возможно, вам принесет радость работа консультантом в художественном магазине? Или открытие галереи?

Я не отговариваю сейчас тех, кто задумал стать художником, становиться им. Я призываю подумать над тем, что еще может сделать вас счастливым.

Пока я шла к мечте, я открыла много нового внутри себя. Я поняла, насколько сильно я люблю писать. Осознала, что преподавание также приносит мне радость. С удивлением открыла для себя любовь к выступлениям на камеру и на публику в целом (все благодаря прямым эфирам в Instagram и моим онлайн-урокам). И еще много чего интересного таилось в недрах моей сути.

В этом, наверное, и секрет успеха: в непрерывном развитии и движении, в поиске лучшего, в работе над собой, в выходе за рамки своих возможностей и своего первоначального восприятия действительности и себя самого.

Стать художником мне помогла интуиция, остаться им – здравый смысл

Препятствия на пути к мечте, или Ошибок не существует!

В который раз обращаюсь к книге Дж. Кэмерон (она и правда в свое время сыграла определенную роль на моем пути художника). У нее есть несколько разделов, посвященных вещам, которые блокируют наш творческий потенциал и являются серьезными барьерами на пути к мечте. Однажды я попыталась собрать все, что говорила в своей книге Кэмерон, а также свой творческий опыт, в один прямой эфир, посвященный мечте. Мне было интересно показать путь мечты именно с точки зрения факторов, которые нам мешают, ибо, если их выявить и начать продуктивную работу над ними, окажется, что для достижения мечты в действительности нет абсолютно никаких объективных барьеров!

Итак, начнем разоблачение века!

Первое, что мешает нам как в достижении мечты, так и в творческом развитии, – это перфекционизм. Он особенно разрушителен для творческих людей и их креативного сознания. Блокирует творческое начало. По сути, это отказ двигаться вперед. Зацикливание на том, КАК и насколько ИДЕАЛЬНО мы делаем, а не на самой цели. Перфекционизм, по сути, убивает время там, где можно сделать проще, быстрее, логичнее, иначе. В стремлении сделать максимально хорошо нет ничего плохого, до тех пор пока это не превращается в паранойю и не становится реальным препятствием. Вы выбираете сами, создать одну идеальную картину за всю жизнь или тысячи не идеальных, но живых. Вы выбираете сами, всю жизнь учиться, совершенствоваться и оттачивать мастерство или наконец начать применять на практике те навыки, которыми вы обладаете уже СЕЙЧАС. Суть в том, что совершенства вы, скорее всего, так и не добьетесь, и время вернуть вы тоже не сможете.

Путь тотального перфекционизма заведомо ложный, это путь ради пути, без цели, «...это следование за худшей частью нас самих, которая убеждает нас, что все равно из этого ничего не выйдет» (Дж. Кэмерон).

Все это пишет вам перфекционист, который испытал на себе все его коварства. Благо во мне есть некоторые черты, которые позволяют мне противостоять и даже конструктивно работать над его проявлениями: нетерпеливость, высокая активность, логика.

Каждый раз перед началом и в процессе создания нового проекта перфекционист внутри меня талдычит: еще нужно скорректировать, давай еще подумаем, а что еще нужно добавить или изменить, а может, это переделать, а может, переписать, а стоит ли начинать, ведь ты так плохо в этом разбираешься или совсем не знаешь... И еще миллион деструктивных мыслей, которые не позволяют мне развиваться с той скоростью, с какой я объективно могу.

Если бы я не сказала себе «нужно сделать сейчас именно так, как в твоих силах», то не было бы опыта с открытием школы живописи, с запуском онлайн-мастер-классов и курса по продвижению художников. Возможно, не было бы и меня как художника. Такой он, перфекционизм.

«Картину нельзя дописать – можно остановиться на самом интересном месте», – говорил Пол Гарднер. Эту фразу я могу смело назвать своим лозунгом.

Второй разрушительный момент – это ошибки: ошибки прошлого и будущего. Это те знакомые нам моменты, когда мы боимся повторить ранее совершенную ошибку, когда боимся браться снова за дело. Страх совершить новые ошибки не менее деструктивен с точки зрения достижений и новых проектов. Мы говорим себе: а что если у меня не получится? А что если не смогу?

Поймите одно простое правило: ошибок не существует. То, что мы считаем ошибками, – это только наш жизненный ОПЫТ, который нужно принять и осознать, сделать выводы и ИДТИ ДАЛЬШЕ.

СКАЖИТЕ СЕБЕ: а у меня здорово получается, это был классный опыт! И вперед! Вы знаете, сколько ошибок совершали на том или ином жизненном пути известные личности? Сейчас очень популярен на YouTube такой формат, как интервью. Вы можете ради интереса и в целях мотивации найти пару десятков интервью (например, которые проводит Юрий Дудь) и изучить личности и биографии успешных людей. И вы поймете, что одно из их ключевых отличий— это отсутствие страха совершить ошибку и отношение к риску как к возможности роста.

Итак, третий разрушительный фактор – это риск, а точнее, наше отношение к нему, страх рисковать. Риск по своей сути – это способность переходить от идеи к действию. Когда мы боимся рисковать, мы изначально ставим себе рамки, не позволяя сделать что-то впервые плохо. Мы не беремся за дело, если **НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОЛУЧИТСЯ!**

ЕСЛИ БЫ МНЕ НУЖНО БЫЛО ДЕЛАТЬ ЭТО КАК МОЖНО ЛУЧШЕ, Я БЫ РИСК-НУЛА И... (продолжите, что бы вы сделали). Это отличное упражнение на проверку своих истинных желаний, которым мешает порой совершенно необоснованный страх хотя бы немножечко рискнуть.

Чаще всего следует рискнуть ради самого риска. Это заряжает энтузиазмом, уверенностью и энергией для дальнейших свершений на пути к мечте!

Еще несколько личных примеров. Начну с позитивного с точки зрения риска. Почти 5 лет назад я рискнула и решила больше не возвращаться в компанию и в сферу, в которой работала. Да, мне было невероятно страшно, и это был колоссальный риск. «А вдруг все рухнет», – вертелось в моей голове. А что рухнет-то? Ну, не получилось одно – получится другое. Всегда можно вернуться в исходную точку (хотя согласно моим ценностям лучше так не делать), всегда можно найти выход. Не будет ничего более ценного, чем полученный опыт. Главное тут – сделать выводы и принять новые решения.

Несмотря на то что я достаточно много делаю, я делаю недостаточно. Все из-за особенностей моей личности. Я слишком много думаю и взвешиваю, и это чаще всего мешает мне приступить к тем или иным действиям и пробовать новое или идти вперед. Например, открытие школы живописи, но уже не в качестве педагога, а в качестве владельца. Я постоянно возвращаюсь к этой мысли, но внутренний перестраховщик блокирует все на корню. Послушайте, что он говорит мне: ой, ну, это же столько заморочек, нужно столько всего сделать, а у тебя дети; а вдруг ты не сможешь найти учеников; а вдруг не будет подходящего помещения; ой, ну, в Москве столько школ живописи, кому нужна твоя... И так далее. Правда, не очень приятно слушать всю эту ерунду?

Или коллаборации с другими творческими коллегами. Например, возникает идея сотрудничества с другим художником, я думаю, думаю, внутри себя решаю... В итоге делаю выводы за человека: «ну, он не захочет» или «ну а вдруг у нас не получится»... И таких примеров миллион. И я через внутренний анализ, осознавая, что все эти страхи необоснованны, просто иду и делаю. Потому что опыт важнее.

Четвертое. Отсутствие четкой цели и плана её достижения. **ВАЖНО ОФОРМИТЬ ЖЕЛАНИЕ В ЦЕЛЬ, ЧЕТКО ПРОПИСАННУЮ НА БУМАГЕ:** что именно желаю, когда, где, сколько, что чувствую. Прописать план действий для осуществления этой цели. Моя цель изначально выглядела примерно так: «хочу стать художником». Все. Никаких подробностей. Каким художником? В каком жанре? В какой сфере я планирую работать? Что именно создавать? Какой доход от этого иметь? За какой промежуток времени? Собственно, поэтому первые годы ничего толком приличного и не получалось достичь. Все происходило достаточно сумбурно, хаотично, как получится. Это неправильно, если вы планируете зарабатывать творчеством или если у вас есть некие амбиции по отношению к вашему творческому развитию.

В процессе становления и с опытом цели стали более четкими и более определенными. Они периодически трансформировались и трансформируются и по сей день. Но они должны

быть. Так работает подсознание. Так работает Вселенная (даже если Вы не верите в ее силу, она работает).

И, наконец, пятое: инертность/откладывание на завтра / отсутствие настойчивости. В общем, все, что связано со стоянием на одном месте. Этот момент – даже скорее следствие всего вышеперечисленного. Страхи и комплексы чаще всего не дают нам начать действовать. Но стоит только сделать **ПЕРВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ШАГ**, одно небольшое действие – и вся система, как двигатель, запускается. И так маленькими шагами каждый день постепенно идти вперед. Чаще всего нужен один маленький импульс, чтобы начать действовать согласно своей цели, своим истинным желаниям. Где брать такой импульс? Иногда это банальное переступание через себя. Иногда это импульсы извне: похвала, разговор или встреча с нужным человеком, пройденный тренинг, несчастье и все, что каким-то образом может сильно повлиять на нас и наши мотивы.

И как только мы получили этот импульс, главным секретом успеха остается одно – не останавливаться! Лучше сделать шаг назад, чем стоять на месте.

Маленькое действие с небольшим результатом (написал – тебе ответили, купил краски – начал рисовать и так далее) рождает энергию для следующего действия. Множество маленьких действий, как лавина, порождает огромную энергию для **ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ**.

Только запомните: не нужно бороться – нужно работать. Борьба – деструктивное состояние, и, скорее всего, через борьбу мало что получится. И вопрос еще: как бороться со страхами, если это часть нас? Бороться с самими собой? Лучше избрать иной путь. Путь работы над собой. Работа над устранением препятствий и заключается в том, чтобы:

- первое – понять, что мешает;
- второе – понять, почему мешает;
- третье – понять, что сделать, чтобы устранить препятствие;
- четвертое – устранить его;
- пятое – действовать.

3 главные составляющие на пути к достижению цели

Дальше мы будем убеждаться в том, что одной мечтой делу не помочь. Хотя она является существенным триггером и мотиватором для нашего движения.

Сейчас я по возможности кратко изложу переваренную мною идею Наполеона Хилла. Он, как известно, писал в большей степени о денежных целях и мечтах. Но, на мой взгляд, вся его концепция может легко быть применима к любой сфере наших желаний. Эти принципы со мной с самого начала моего пути художника, хотя я их и их влияние и не идентифицировала до какого-то момента. Теперь же, когда я осознанно приняла их, это стало для меня мощным подспорьем, особенно в ситуации, когда кажется, что стою на месте, что ничего не выходит, и вообще посещают мысли, что пора все бросить.

Желание. Вера. Настойчивость

В процессе вы убедитесь, что без этих важных ингредиентов нашей жизни сложно будет чего-то достичь. Они как три кита, как каркас, на котором держится наша творческая мечта.

Первый ингредиент, который нам нужен, – наличие страстного ЖЕЛАНИЯ (которое потом обязательно должно быть сформулировано в конкретную цель, но об этом чуть позже). Желая, мы создаём вокруг нашей цели ореол из Эмоций. Именно наши эмоции – главный двигатель и естественный мотиватор. Хочу – делаю! Вы видели когда-нибудь успешного человека, достигшего чего-либо желанного БЕЗ огня в глазах? А для нас, для творческих, эмоции особенно важны. Они зажигают вдохновение, они насыщают нашу работу глубиной, они рожают импульс к действию. И механизм желания чего-либо неотъемлемо связан с эмоциональной составляющей нашей жизни. Эмоция – это сгусток энергии, и от того, насколько правильно мы ее (энергию) направляем, зависит вероятность реализации нашего желания. Вспоминаю начало пути, и меня пронизывает теми чистыми эмоциями радости, наслаждения процессом, предвкушения быть увиденной зрителем, которые я испытывала тогда. Не было ни понимания, ни знаний, ни стратегии того, куда именно и как двигаться. Но эти эмоции, которые к тому же были щедро приправлены любовью к мужчине, который появился в моей жизни в самом начале пути, дарили невероятный заряд, чтобы ЖЕЛАТЬ, и ВЕРУ, чтобы действовать.

Второе – нужно научиться ВЕРИТЬ в достижение своей цели/мечты! Искренне и, возможно, даже немного безрассудно верить в то, что вы сможете, добьетесь, станете, получите. Верить в себя и в свои силы! Если даже этой веры нет пока, можно научиться верить, и для этого даже есть определённые методики и аутотренинги. Для начала, если Веры недостаточно, можно просто спросить себя: а почему? Что мешает верить? Объективные причины? Или только наши внутренние страхи и переживания? Что нами движет: позитивный или негативный опыт? Честно признаюсь, я человек достаточно сомневающийся, и периодически я теряю уверенность в том, что цель может быть достигнута. Вот какие мысли меня посещали: у меня мало опыта, я не очень хороший художник, мои картины – это фигня какая-то, конкуренция огромная, и мне с ней не справиться, найти покупателя нереально, быть художником сложно, может, вообще все бросить, нужно иметь связи, а у меня их нет, нужно иметь миллионы, а у меня их нет, я не могу создать ничего путевого и заинтересовать галерею, и т. д., и т. п. Самое главное – выявить как раз эти блокирующие умозаключения и попытаться себя переубедить и/или придумать и найти выход, если это действительно объективная проблема. Например, возьмем «конкуренция огромная». Это действительно так, тут не поспоришь. Налицо объективная причина сомнений и страхов. Что мы можем сделать? Во-первых, провести параллель с другими сферами. Большая конкуренция сейчас повсюду: ретейл, блогинг, автомобильный бизнес и прочее. Даже когда бухгалтер или юрист устраивается на работу в офис, ему приходится столкнуться с конкуренцией. Дальше мы ищем способы устранения проблемы, если можно так выразиться. В этом примере это: найти и определить свои конкурентные преимущества

по сравнению с другими художниками (например, ниже цена, или уникальная живопись, или универсальность ваших навыков, быстрое написание портретов и т. д.); найти способы, где и как об этом заявить (реклама, социальные сети и прочее); составить конкретный план действий по преодолению конкуренции, который может выглядеть примерно так:

- начать вести «Инстаграм»;
- разместить свое портфолио на различных арт-площадках;
- принять участие в 5 выставках;
- купить курс настройки рекламы в «Инстаграме»;
- сформулировать свои преимущества;
- сформулировать портрет целевой аудитории и так далее.

Так мы прорабатываем каждый страх и сомнение, и с большой долей вероятности, обладая конкретным планом и осознавая, в чем причина неверия в себя, мы сможем преодолеть этот барьер.

Третье – если вы запаслись стойким желанием и искренней верой, вам остаётся одно – собрать всю волю в кулак и действовать! Все силы, все ваши явные и скрытые возможности (подумайте, в чем состоят скрытые!), весь ваш накопленный опыт, связи, любые законные инструменты достижения – все в ваших руках! А значит, приходит время проявлять **НАСТОЙЧИВОСТЬ**. То есть непрерывно действовать, чтобы в конечном итоге достичь свою цель. В настойчивости нет ничего сверхъестественного, и она не требует колоссальной воли и усилий. Вы просто берете и осуществляете определенные действия в соответствии с вашим планом. По моему опыту лучше делать постоянно и понемногу, но и иногда давать себе выходные от мечты, потому что ничто так не убивает творческую личность, как рутина.

Из моих личных лайфхаков по налаживанию пункта «настойчивость»:

- списки дел на месяц;
- списки дел на день по часам;
- хвалить себя даже за небольшие достижения;
- если что-то не получилось, дать себе перерыв и после подумать, что можно сделать еще или как иначе можно это сделать;
- ошибки воспринимать исключительно как необходимый опыт;
- позволяю себе отдых от настойчивости.

Я искренне верю в то, что наша жизнь и судьба зависят только от нас самих. Мы формируем нашу реальность сами. И для достижения той самой точки Мечты нужно всего три вещи: желание, вера и настойчивость.

Если вы все-таки дочитаете книгу до конца, вы поймете, что весь мой путь соткан из этих трех составляющих. А сейчас один небольшой пример.

Два года без заказов не сломили меня. Да, я переживала, да, я не понимала, что делать, да, были моменты отчаяния. Но финальная точка (моя цель), о которой я постоянно думала, не позволяла мне сдаваться. Помогали и критический анализ того, что я создаю, и постоянный поиск вариантов решения вопроса. Я обновляла сайт, размещала свои работы на различных арт-площадках, я продолжала осваивать новые инструменты самопродвижения, завела блог в Instagram, научилась настраивать рекламу, организовывала марафоны в том же Instagram (после одного из которых, кстати, ко мне пришел один постоянный клиент, который приобрел у меня 7 работ). Параллельно я неустанно искала себя, свои техники и стили, свои темы и сюжеты, что также впоследствии помогло мне выйти на несколько иной уровень.

Однажды моя наставница сказала мне: «Тебе не хватает паранойи для того, чтобы добиться успеха». Эта фраза глубоко засела во мне, и в момент, когда я была на грани жесточайшего отчаяния и непонимания, куда двигаться дальше, я просто забила на все и начала идти вперед, несмотря ни на что. В этот момент во мне родилась «паранойя» в хорошем смысле этого слова. А точнее, паранойяльность – состояние, когда достижение цели стано-

виться настолько желанным, что способы и возможности рождаются в голове и появляются вокруг будто по воле Вселенной.

Возьмите с собой в творческий путь поддержку

Эту главу я хочу начать с одного моего поста в Instagram, который был опубликован в 2018 году.

Никому не верьте! Если у вас есть мечта: научиться рисовать, строить замки из песка, зарабатывать на успешную жизнь, продавая варежки и шапки, да что угодно! Какой бы она ни была, эта мечта!

К сожалению, мы не всегда находим поддержку близких и окружения и нам кажется, что если старшая сестра или папа говорит: «Умерь свои амбиции! А вот я-то в жизни повидал! Я лучше знаю... а это все глупости...» – и все в таком духе, то наши цели и мечты – это и правда ерунда какая-то. И снова мы оказываемся у разбитого корыта. Точнее, с разбитым сердцем.

Но, знаете, во-первых, они не обязаны вас поддерживать, у них уже свои сложившиеся стереотипы, а может, они просто завидуют вашей смелости.

Что делать? Где искать поддержку?

Первое! Ищите внутри себя. Спросите себя: а хочу ли я этого? А буду ли я счастлива? Да? Тогда верьте только себе! Вам поможет, например, личный дневник или даже вымышленный друг, с которым вы сможете делиться вашими мыслями.

Второе! Ищите поддержку в окружении. Коллеги по работе, которые, казалось, ничего общего с вами не имеют, могут оказаться лучшими психологами и друзьями. Попробуйте присмотреться. Я так и делала в самом начале пути.

Третье! Сообщества. Форумы. Тематические группы в соцсетях. Курсы и семинары, на которых вы сможете найти близкого человека / поддержку в вашей теме.

Главное, слушайте себя и своё сердце! Что ВЫ хотите, о чем ВЫ мечтаете. Вера в себя вдохновляет на свершения, и потом увидите, как те неверующие начнут вскоре вами восхищаться.

Знаете, 90 % контента в свой блог я пишу исключительно по вдохновению, когда мою суть просто переполняет от того, чтобы высказаться, поделиться, рассказать Миру. Так и этот пост родился как крик души. Он основан на моем личном опыте, на том, что я сама испытала и продолжаю испытывать по сей день.

Без искренней поддержки и правда невероятно сложно. Ваш внутренний голос и пока еще не сформировавшаяся новая личность периодически будут сбивать с пути: «А может, это не твое? Смотри, у тебя не получается, уже 10 раз не получилось, что ты думаешь, на 11-ый раз получится? Может, бросить все к чертовой матери? Я ничего в этом не понимаю, у меня мало опыта и знаний... У меня ничего не получится...» И так далее, и тому подобное. Знакомо?

А когда еще и близкие подливают масла в огонь, то становится совсем не по себе, хочется выть от обиды, страха и безысходности, руки опускаются, запал пропадает, и наступает затяжной период прокрастинации.

Около 8 лет назад я буквально оказалась на улице. Я ушла от первого мужа, с которым мы прожили 10 лет. У меня почти не было накоплений, у меня не было жилья, машины. Была работа со скромной по меркам Москвы зарплатой. У меня уже была учеба в академии, которую нужно было оплачивать. Мне было страшно, но я понимала, что должна это сделать сейчас, иначе буду жалеть всю свою жизнь! Я не жалела, даже оказавшись на вокзале с огромным чемоданом, стоя под дождем, когда моя мама кричала мне в трубку, что я «дур-ра» и что я «испортила себе всю жизнь», когда папа не разговаривал со мной несколько месяцев, когда мне приходилось сгорать от стыда перед коллегами, которые видели, как я периодически приходила в офис с чемоданом, пока искала себе жилье, когда мне пришлось взять кредит и сдать все свои драгоценности в ломбард, чтобы оплачивать учебу и снять жилье получше, когда я поняла, что стать художником непросто, когда месяцами не было продаж... И во многом, наверное, благо-

даря поддержке пусть не близких, но других, иногда даже совсем чужих мне людей, иногда за деньги, иногда благодаря поддержке, которую мне самой удавалось сгенерировать внутри или вокруг себя. Поддержка нужна.

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ ПОДДЕРЖКУ?! Когда ее нет. Объективно?! Все против, и никто не верит в тебя? Или не верят самые близкие и родные? А вам так хочется следовать за мечтой. Но так страшно одному. И только слышишь в ответ холодное «Угу, ну да, твоя идея интересная, но как ты собираешься на жизнь-то зарабатывать?» Это в лучшем случае; в худшем: «Ты совсем сошла с ума!» Первое вернуться в начало главы и еще раз осознанно прочесть пост про поддержку. Второе. Однажды мне посчастливилось познакомиться с коучем и провести совместный прямой эфир на тему поддержки. Хочу оставить тут несколько советов и пользы, которые я извлекла для себя лично в результате этого продуктивного сотрудничества.

Во-первых, перед тем как начать делать что-то новое, начать путь к мечте или любое другое изменение в жизни, подумайте ЗАРАНЕЕ о том, ЧТО поможет двигаться вперед и КТО будет вас поддерживать на протяжении всего пути.

Во-вторых, оглянитесь на свое окружение (друзья, коллеги, знакомые, группы и сообщества, в которых вы состоите, люди и блогеры, на которых вы подписаны, и так далее) и ответьте себе на вопросы: а то ли это окружение, которое вам сейчас нужно? А разделяют ли они ваши цели и интересы? Существует так называемая «формула окружения»: условно мы – это среднее пяти наших близких людей (то есть тех, с кем мы постоянно взаимодействуем). В это «среднее» входят и увлечения, и здоровье, и цели, и реализация, и даже финансовое благосостояние. Делаем выводы. Никто не призывает в этой связи беспощадно избавляться от бедных родственников и непутевых друзей. Есть простая хитрость: нужно **ДОБАВЛЯТЬ ПРАВИЛЬНЫХ** людей в свое окружение, а **НЕ ИЗБАВЛЯТЬСЯ** от тех, кто не разделяет ваших целей. Кроме того, Вселенная так устроена, что, когда вы начинаете меняться, мир вокруг тоже изменится.

В-третьих, не ждите от близких, и даже от родителей, поддержки. Они не обязаны вас поддерживать и понимать ваши устремления так, как понимаете вы. Есть несколько советов, как минимизировать стресс от «неподдержки» близких. Нужно заранее озвучить все, что важно и может быть важно вам:

- открыто заявите, что вам нужна их поддержка и она важна для вас;
- просите о поддержке, а не ждите её молча;
- озвучьте свои страхи и переживания;
- скажите, как именно вы хотите получить поддержку, в чем это должно выражаться.

Просто словами «Я верю в тебя» или как-то иначе? (Возможно вам будет достаточно финансовой помощи.)

В-четвертых, поддержка – это не только реально окружающие вас люди, а любой продукт или услуга, которые несут функцию поддержки (различные курсы, вебинары, онлайн-ресурсы, сайты, книги, сообщества в социальных сетях и так далее), – любая **ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**. Так для меня стало мощным подспорьем ведение блога в Instagram, в котором я сама объединила художников, нуждающихся в поддержке (и начала делиться своим опытом), книги Джулии Кэмерон, блоги других художников, курсы и вебинары по современному искусству, клуб Анны Радченко и многое другое.

Во многих книгах встречается такое упражнение, как общение с вымышленными союзниками, когда вы вспоминаете людей в истории или ныне живущих, которые вас вдохновляют, и ведете с ними внутренний диалог. Можно представить, как вы вместе сидите за столом, пьете чай и обсуждаете то, что важно, что наболело.

Еще один творческий инструмент для поиска поддержки внутри себя – ваша сказка о ваших союзниках. Вот моя поддерживающая сказка.

Сказка о трёх рыцарях искусства и одной смелой художнице

Жила-была одна маленькая художница, которая сотни часов посвятила творчеству и очень сомневалась в себе и в своих проектах. Ей казалось, что она застряла и нет сил больше двигаться вперёд к своей творческой цели.

Она взяла свой планшет, скинула на него все свои идеи, работы и проекты и отправилась в большое путешествие.

Путь лежал в Европу, в небольшой город на берегу Средиземного моря Малагу, где родился Пабло Пикассо.

А целью путешествия была встреча с тремя волшебниками, хранителями творческого потенциала и вдохновения.

Дорога привела ее в старинный замок на побережье. Она отворила тяжелую массивную дверь и тихонечко вошла.

На трёх простых стульях сидели три доблестных рыцаря – три творческих хранителя. Они знали все о том, как стать настоящим художником!

Девушка оставила им свой планшет и ушла бродить по городу до самого заката. На закате она вернулась в замок, где ее ждал вердикт. Художница очень волновалась, и вот что услышала она от главных хранителей, после того как они вернули ей её планшет.

Первым начал сэр Ван Гог: «Ты на верном пути. Иди вперёд и не сворачивай».

Сэр Пикассо уверенно сообщил: «Продолжай экспериментировать, твои идеи стоят того, чтобы быть увиденными»

«Как только ты выйдешь за рамки восприятия мира, мир выйдет за рамки восприятия тебя», – промолвил Дюшан.

Она взяла свой планшет и отправилась обратно домой.

Спустя год, стоя рядом со своей работой на экспозиции «Артбазеля» в Швейцарии, маленькая художница с улыбкой на лице вспоминала волшебную историю, которая случилась в её воображении год назад. Она поверила в чудо. Она отбросила все страхи и сомнения. Она была счастлива.

Р. S. Выполненное задание из книги Дж. Кэмерон «Золотая жила».

А ТЕПЕРЬ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВАС: вы в своей сказке. Придумайте себе творческого защитника или нескольких. И сочините историю, в которой ваш творческий ребёнок отправляется за творческим благословением и получает его.

Пообщайтесь с реальными художниками в начале пути: мои истории и выводы

В продолжение разговора о поддержке расскажу об одном достаточно эффективном способе определить, правильный ли избран путь. В основном это касается начинающих художников, но подойдет и тем, кто шел-шел, но «застрял». Это знакомства и встречи с уже состоявшимися художниками. Наверняка, если копнуть, в окружении каждого найдется хотя бы один художник. Если нет, для этой цели вы можете использовать ваших педагогов (но только тех, кто состоялся не только как педагог, но и как художник). Если и таких не нашлось, выберете себе «жертву» в интернете и просто напишите письмо с предложением встретиться. Только не забудьте сформулировать внутри себя вопросы, ответы на которые вам нужно услышать, чтобы рассеять все сомнения и страхи относительно карьеры художника.

Таких встреч в моей жизни было не сказать чтобы много, но несколько все же удалось осуществить. Первую историю публику в уже понравившемся мне формате поста из Instagram.

КАК Я ВСТРЕЧАЛАСЬ С ХУДОЖНИКАМИ

Вот решила новую рубрику с историями запустить #знакомьтесь_художники. Сегодня первая история про знакомство с московскими художниками Андреем Верещагиным и Дмитрием Гаевым-Орловым.

Было это в году так 2013, и я уже начала сильно хотеть стать художником. О чем кричала почти на каждом углу. Об этом желании узнал мой хороший товарищ по отделу в компании, где я трудилась. Оказалось, он хорошо знал вышеупомянутых художников и посодействовал нашему знакомству. ...Выбегаю из гостиницы, где только отчитала тренинг для отдела продаж. У меня встреча... из другой жизни...

Как сейчас помню, как вошла в их мастерскую (неподалёку от храма Христа Спасителя). Весь этот мир тогда казался мне чем-то недостижимым на грани фантастики и сюрреализма.

Минималистичный интерьер. Диван, на котором я сижу. Прямо напротив Дмитрий, паранойяльная жесткая личность (как мне тогда показалось). Я будто на допросе или на собеседовании как минимум. Дмитрий рассказывает об их крутом проекте в области русского систематизма и предлагает мне продвигать их проект... Справа Андрей тихо рисует ботинок на небольшом холсте. Очень приятный и располагающий к себе мужчина...

Чувства после встречи неоднозначные. Решила: с Дмитрием не хочу больше встречаться, с Андреем – с большим удовольствием...

Желание быть художником не пропало. Смутно помню разговоры, что все это непросто, но не придавала этому значения (а зря)... Все казалось непонятным, странным, сложным, но манящим... Тогда я была окутана романтической иллюзией о работе художником...

Спустя примерно год была встреча с Андреем, но это уже другая история.

К чему это я? Мне кажется, такие знакомства просто необходимы тем, кто начинает. Посмотреть изнутри, вдохнуть атмосферу, поговорить, узнать, прочувствовать. Понять: а моё ли? А смогу ли я так же жить? И быть таким, разделять похожие ценности?

Не скажу, что после этой встречи все внутри перевернулось. Нет. Но внутренний трепет и даже тревожность засели глубоко. Не знаю, с чем это было связано. То ли с тем, что я оказалась в непривычных для меня условиях и с непривычными для меня людьми. То ли с осознанием новой перспективы движения в неизведанном направлении.

Чуть позже, спустя, наверное, полгода или даже больше, когда я стояла на распутье «бросать офисную жизнь или двигаться параллельными путями (то есть оставаться в офисе и потихоньку развиваться как художник)», я осознала, что мне нужна еще одна встреча. Момент в жизни был сложный. Я буквально притворилась больной и почти неделю не ходила в офис. Я боялась признаться себе в том, ЧЕГО я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочу. Я была абсолютно одна, и

не у кого было просить совета или поддержки. Было страшно и безумно сложно сделать шаг в любую сторону. Я нашла телефон Андрея Верещагина и позвонила ему с просьбой о встрече. Он согласился. Я не думала о том, что я хочу узнать. Тогда мне будто нужно было просто прикоснуться снова к другому миру, приоткрыть занавес, посмотреть и убедиться в направлении движения. Мы встретились в кафе недалеко от его мастерской. Встреча была недолгой и немного скомканной. Он спешил, но тем не менее уделил мне время, за что я ему безумно благодарна. Я просто рассказала о своей ситуации и о своем желании стать художником. Он не отговаривал, слушал, спрашивал и давал советы. Все вопросы и советы – вокруг источников заработка (а тогда я даже представить себе не могла, что это может стать серьезной проблемой в определенные моменты моего творческого пути). Вердикт был примерно таким: первое – жаль, что нет богатого мужа, второе – тебе нужно придумать, что бы такое рисовать, чтобы оно хорошо продавалось и обеспечивало тебе минимум для жизни, пока ты учишься, например, эротику. Эротику я решила не рисовать. Богатого мужа у меня не было. Но почему-то после этой встречи я поняла, что больше не смогу работать на прежнем месте.

Были в начале пути и случайные, но очень важные встречи. Это знакомство с художником и в то время директором галереи «А3» Виталием Копачевым. Он оказался на открытии моей первой персональной выставки, и после изрядного количества рюмок, когда все гости разошлись, мы сидели и пели то ли «...несе Галя воду...», то ли «Червону руту» на украинском языке, и в какой-то момент Виталий сообщил мне: «...ты смелая...». Даже тогда я понимала, что подтекст далеко не мотивирующий. И, скорее всего, он имел в виду тот факт, что я осмелилась показать столь незрелые работы. Но для меня навсегда эта характеристика стала комплиментом от настоящего художника и мотивацией двигаться дальше в этом направлении.

А спустя некоторое время я и не заметила, как стали встречаться со мной. Все больше через директ Instagram, такова наша современная действительность, я все чаще стала рассказывать и делиться с начинающими художниками своим опытом. И это ведь тоже часть поддерживающего окружения. Люди, которые просят о нашей помощи, порождают внутри нас мощное мотивирующее чувство нужности. А значит, все не зря.

Не уходите в никуда!

Всем отчаянным начинающим художникам, которые хотят все бросить и начать новую творческую жизнь, посвящается!

Я сумасшедшая. Я взяла и уволилась и ушла в никуда. Я стала свободным художником.

Ха. Как бы не так. Это было бы самоубийством или как минимум огромным шагом назад со всеми вытекающими.

Для кардинальных изменений нужны как минимум три вещи: план действий, финансовый «парашют» и твердая уверенность в правильности происходящего.

Мой уход из офиса был результатом долгих размышлений и определённой ситуации, сложившейся по отношению ко мне в компании. Это длилось год и послужило импульсом, чтобы больше не связываться с тем миром. Мне выплатили компенсацию. Это и был мой парашют. Его часть. Еще одна часть – некоторые накопления, оставшиеся после первого брака. Остальная его часть явилась ко мне в виде мужчины, появившегося в моей жизни и уверенно сообщившего мне: «Все будет хорошо». Мы были знакомы 6 дней лично и ещё месяц по телефону. Но я знала – он будет моим мужем. Это уже другая история, но в контексте жизненных перемен – существенный факт, который нужно учитывать.

План был такой. Окончить учёбу. Создать сайт и продавать картины через него. Преподавать. Первый пункт в этом плане – первая персоналка – был реализован сразу, чтобы создать некий толчок и импульс действовать дальше. Пошли первые продажи.

Что касается уверенности – это самое сложное. Да, она, несомненно, была. Но мы же люди творческие, и нас периодически «терзают смутные сомнения». В целом я не жалею ни капли!

Страх, конечно, тоже никто не отменял. И «страшно» равно «нормально». Приняв решение уйти в новую жизнь, я прорыдала сутки. Одновременно от страха и невероятного облегчения.

А ЧТО ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ РИСКНУТЬ?

Однажды меня спросили: «А если бы не было «подушки безопасности» и помощи мужа, ты бы решилась на изменения?»

Мой ответ: да.

Просто путь был бы другим.

Изначально я не рассчитывала ни на финансовый «парашют», ни на то, что внезапно за два месяца до увольнения встречу будущего мужа.

Я хотела обеспечить себе прожиточный минимум, пока не начну зарабатывать творчеством. Искала работу в галереях. Рассматривала преподавание как вариант.

Каждая ситуация уникальна.

Из «минусов» лично у меня были:

- съемное жильё – 31 тысяча рублей в месяц;
- учёба – 20—25 тысяч рублей в месяц;
- кредит – 6,5 тысяч рублей в месяц;
- деньги на материалы и продвижение – много тысяч рублей в месяц;
- питание, проезд и прочее – тоже какое-то кол-во тысяч рублей в месяц.

Поэтому уходить «в никуда» было не вариантом, совсем. Поэтому я работала свою работу и ждала.

А что если бы я все-таки сразу ушла в омут с головой?

Возможно, путь мой был бы либо очень быстрым (я бы устроилась в галерею на какую-нибудь административную должность, и в творческой среде процесс пошёл бы быстрее). Либо очень медленным (я бы продолжила работать, пошла бы на повышение – это мне светило как

раз накануне увольнения с увеличением зарплаты примерно в 1,5—2 раза). Откладывала бы деньги на тот самый день, закончила бы учёбу, но потом все равно бы ушла.

Я не думаю, что такой вариант был более вероятен. Все же необходимо учитывать опыт и знания, и нужна определенная внутренняя уверенность и четкое понимание намеченного пути. Конечно, в самом начале у меня этого не было. Слишком мало вводных, так сказать.

А в целом я благодарна Вселенной за то, что все прошло так, как прошло. Иногда кажется, что со мной просто случилось волшебство, – уж больно много событий совпало в одно мгновение.

Цели и план действия

В общем-то, мы подошли к самому неинтересному, но самому важному. Забегая вперед, хочу сразу ответить на ваши вопросы, которые периодически и наверняка возникают в вашей голове: «А почему так все структурировано? Мы ведь творческие личности. А разве нельзя без плана действия, на авось, просто создать что-то крутейшее и ждать, когда заметят?»

Отвечаю: «Ха-ха-ха, нет, нельзя! Безусловно, везение никто не отменял, но какова вероятность везения?»

Чтобы увеличить вероятность наступления успеха, стратегия и план катастрофически необходимы, тем более если вы творческая личность, организовать крайне важно.

Надеюсь, что все знают одно простое правило. Для того чтобы чего-то достичь, необходимо сначала поставить ЦЕЛЬ. Причем цель должна быть поставлена по SMART. Не буду превращать свою книгу в тренинг по достижению цели, поэтому, если не знаете, что это, пожалуйста, погуглите, а если знаете, пожалуйста, не забывайте об этих принципах.

В свое время я не раз попадала в «ловушку мечты», когда ты чего-то хочешь абстрактного, а ничего не происходит, потому что четкой и измеримой цели нет. Во многом из-за отсутствия правильной цели у меня все так долго и происходило. Не попадайтесь на эту коварную уловку творческого романтического подсознания. Будьте рациональны и холодны, как бы нереально это ни звучало.

Давайте тогда без впадения в сухую теорию, я просто приведу несколько целей для карьеры художника, которые сформулированы по SMART¹.

НЕПРАВИЛЬНО	ПРАВИЛЬНО
Хочу стать известным художником (что значит известным, когда, каким образом?)	К концу текущего года развить аккаунт в Instagram до 50 тысяч живых подписчиков (а значит, стать популярным среди 50 тысяч реальных людей)
Хочу, чтобы мои картины продавались (когда, кому, по какой цене, в каком количестве?)	Увеличить прибыль от продажи картин до 100 тысяч рублей в месяц к концу текущего года, при этом увеличив стоимость одной картины в среднем до 20 тысяч рублей (можно понять, сколько картин нужно продать, и исходя из этого строить стратегию и план продвижения)
Хочу стать преподавателем живописи (когда, кто ученики, где преподавать, какой стиль преподавать?)	Через три месяца устроиться на постоянную работу в коммерческую школу живописи в качестве педагога академической живописи и рисунка с окладом не менее 70 тысяч рублей в месяц

Эти простые примеры наглядно иллюстрируют те самые правильные цели, которые помогут вам дальше в построении творческой карьеры.

¹ S – конкретная, M – измеримая, A – достижимая, R – уместная, T – определена во времени.

Почему? Потому что так вы сами себя подсознательно настраиваете на конкретный результат, который можно пощупать и измерить. Исходя из этого проще выстроить цепочку из плана действий, которые впоследствии приведут вас к цели.

Например, в случае с целью продавать ежемесячно на 100 тысяч рублей при цене в 20 тысяч рублей за картину мы четко понимаем, что нужно продать минимум 5 картин. А значит, нам нужно либо привлечь 5 клиентов, либо найти пару клиентов, которые закажут у вас сразу несколько работ. При этом вы не должны ничего тратить на рекламу (например, делать рассылки по дизайнерам интерьеров или проводить кампанию среди уже существующих подписчиков вашего блога). Если такие варианты кажутся нереальными, то можно скорректировать цель, исправив 100 тысяч прибыли на 130 тысяч прибыли, чтобы получить дополнительные средства на рекламу и привлечение новых клиентов, а также на PR-кампанию.

Собственно, план действий и поможет в достижении цели.

План может быть долгосрочный и краткосрочный (на год, на месяц, на день), собственно, также как и цель.

Но, на мой взгляд, вполне достаточно на первых порах обозначить некую долгосрочную цель или цели и уже исходя из них маленькими шагами двигаться вперед.

Мои лайфхаки по составлению плана. Я обозначаю в начале года, в январе, более общие шаги, а затем ежемесячно конкретизирую их.

Вот несколько примеров из моей жизни.

Возьмем цель: увеличить объем продаж на 30 % за счет заключения договора с галереей современного искусства к марту следующего года.

Что может помочь мне в реализации этой цели:

План на год	План на месяц
Участие в ярмарке современного искусства	<p>Январь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • провести мониторинг ярмарок в интернете; • написать запрос на участие; • выбрать ярмарку; • создать 10 эскизов к новым работам. <p>Февраль:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сформировать предварительное портфолио участника; • отправить портфолио на согласование; • составить список возможных спонсоров стенда; • начать работу над новыми картинами. <p>Март:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оплатить участие; • получить предварительное одобрение портфолио; • отправить предложение спонсорам; • создать 5 новых картин. <p>Апрель:</p> <ul style="list-style-type: none"> • договориться со спонсором; • создать 5 новых работ; • подготовить приглашения и материалы для стенда. <p>Май:</p> <ul style="list-style-type: none"> • печать материалов; • подготовка работ к ярмарке; • ярмарка.
Выпуск нового каталога работ	<p>Февраль — март:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проработка концепции; • поиск графического дизайнера. <p>Апрель:</p> <ul style="list-style-type: none"> • верстка каталога; • печать каталога.
Партнерские рассылки	<p>Январь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сформировать список 100 галерей. <p>Февраль:</p> <ul style="list-style-type: none"> • создать портфолио и письмо. <p>Март:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отправить предложение о сотрудничестве. <p>Апрель:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отправить приглашение на ярмарку с предложением ознакомиться с работами вживую.

Еще один лайфхак по организации себя – это список ежедневных действий для достижения цели. Лучше, если бы был в принципе план на день. Возьмите привычку составлять план на день по часам. Причем самым эффективным будет прописывать дела по часам, примерно так:

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.