

УДК 7.067+658
ББК 85+65.29
Г59

REAL ARTISTS DON'T STARVE

2017 © by Jeff Goins

Published by arrangement with HarperCollins Leadership,
a division of HarperCollins Focus, LLC.

Гоинс, Джеф.
Г59 Настоящие художники не голодают : как монетизировать творчество / Джеф Гоинс ; [перевод с английского И.А. Проворовой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 240 с.

ISBN 978-5-04-104163-2

Вы так и планируете всю жизнь зарабатывать деньги на нелюбимой работе? Или все-таки рискнете и попытаете монетизировать свое творчество?

Автор этой книги Джеф Гоинс убежден: чтобы креатив приносил не только радость, но и деньги, необходимо покончить с мышлением голодного художника и начать рассуждать как художник успешный. Гоинс разработал 12 правил Нового Ренессанса, которые приведут каждого представителя творческой профессии — от писателя и графического дизайнера до художника и режиссера — к признанию и популярности.

Эта книга — вдохновляющее руководство для всех, кто хочет зарабатывать на своем творчестве.

УДК 7.067+658
ББК 85+65.29

ISBN 978-5-04-104163-2

© Проворова И.А., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Джеф Гоинс

НАСТОЯЩИЕ ХУДОЖНИКИ НЕ ГОЛОДАЮТ

Как монетизировать творчество

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель направления *Л. Романова*
Ответственный редактор *Е. Ланцова*
Младший редактор *Ю. Смирнова*
Художественный редактор *С. Власов*

В оформлении обложки использованы фотографии:
Strannik_fox, page frederique / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндірүші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
Өңдірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 31.01.2020. Формат 72x86¹/₁₆.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,2.

Тираж экз. Заказ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

БОМБОРА

издательство

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

Мы в соцсетях:

   [bomborabooks](https://www.bomborabooks.com) [bombora](https://www.bombora.com)
bombora.ru

ISBN 978-5-04-104163-2

16+

В электронном виде книги и аудиокнижки доступны только на www.litres.ru

ЛитРес:
СОВЕТНИК ДОКТОРА

Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»

Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.

Телефон: +7 (495) 411-50-74. **E-mail:** reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»

E-mail: international@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact

Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.

international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,

Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде

Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»

Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). **E-mail:** reception@eksmonn.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»

Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. **E-mail:** server@szko.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбурге

Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ

Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре

Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»

Телефон: +7 (846) 207-55-50. **E-mail:** RDC-samara@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону

Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А

Телефон: +7(863) 303-62-10. **E-mail:** info@rnd.eksmo.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске

Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3

Телефон: +7(383) 289-91-42. **E-mail:** eksmo-nsk@yandex.ru

Обособленное подразделение в г. Хабаровске

Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703

Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006

Телефон: (4212) 910-120, 910-211. **E-mail:** eksmo-khv@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Пермякова, 1а, 2 этаж. ТЦ «Перестрой-ка»

Ежедневно с 9.00 до 20.00. Телефон: 8 (3452) 21-53-96

Республика Беларусь: ООО «ЭКМО АСТ Си энд Си»

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минск

Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto»

Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92

Режим работы: с 10.00 до 22.00. **E-mail:** exmoast@yandex.by

Казахстан: «РДЦ Алматы»

Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, 3А

Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99). **E-mail:** RDC-Almaty@eksmo.kz

Украина: ООО «Форс Украина»

Адрес: 04073, г. Киев, ул. Вербова, 17а

Телефон: +38 (044) 290-99-44, (067) 536-33-22. **E-mail:** sales@forsukraine.com

Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести в книжных

магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru.

Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. **E-mail:** imarket@eksmo-sale.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. МИФ О ГОЛОДНОМ ХУДОЖНИКЕ 7

ЧАСТЬ 1. ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ

Глава 1. ВЫ НЕ РОЖДЕНЫ ХУДОЖНИКОМ 18

Глава 2. ПЕРЕСТАНЬТЕ ПЫТАТЬСЯ БЫТЬ
ОРИГИНАЛЬНЫМ 37

Глава 3. УЧИТЕСЬ У МАСТЕРОВ 51

Глава 4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЕ УПРЯМСТВО 64

ЧАСТЬ 2. РЫНОК

Глава 5. ПОДГОТОВЬТЕ ПОКРОВИТЕЛЕЙ 82

Глава 6. ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К СЦЕНЕ 97

Глава 7. СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ 116

Глава 8. ПРАКТИКУЙТЕСЬ НА ПУБЛИКЕ 131

ЧАСТЬ 3. ДЕНЬГИ

Глава 9. НЕ РАБОТАЙТЕ БЕСПЛАТНО 148

Глава 10. ВЛАДЕЙТЕ СВОЕЙ РАБОТОЙ 161

Глава 11. РАЗНООБРАЗЬТЕ ВАШЕ ПОРТФОЛИО 178

Глава 12. ЗАРАБАТЫВАЙТЕ, ЧТОБЫ ТВОРИТЬ 191

Заключение. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НОВОМУ
ВОЗРОЖДЕНИЮ 205

Благодарности 212

Источники 214

Об авторе 235

ВВЕДЕНИЕ

МИФ О ГОЛОДНОМ ХУДОЖНИКЕ

Для большинства из нас величайшая опасность состоит не в том, чтобы выбрать слишком высокую цель и потерпеть неудачу, а в том, чтобы наметить слишком низкую и достичь ее.

Микеланджело Буонарроти

В 1995 году американский профессор совершил необычное открытие.

Раб Хатфилд из Сиракузского университета во Флоренции пытался сопоставить сцены Сикстинской капеллы с датами их написания художником. Микеланджело получал вознаграждение отдельными выплатами, и профессор подумал, что здесь можно найти зацепку. Хатфилд отправился в городские архивы. Удивленный тем, как легко отыскивались банковские записи пятисот-

летней давности, профессор начал восстанавливать точную хронологию появления самого знаменитого потолка в мире.

И именно тогда он обнаружил нечто потрясающее.

«На самом деле я искал совсем другое! — признавался профессор. — Каждый раз я натываюсь на что-то стоящее в поисках совершенно иных вещей. Это я и называю настоящей находкой. Ты совершаешь истинное открытие, когда совсем не ждешь».

Получив докторскую степень в Гарварде, с 1966 года профессор Хатфилд делал карьеру в Йеле, пока не перешел в Сиракузский университет в 1971 году. За все время преподавания истории искусств он никогда не сталкивался с подобным. Самое интересное неожиданно обнаружилось в банковском счете Микеланджело. «Я не знаю, много ли вам известно о Микеланджело, — сказал Хатфилд мне. — Но нас учили, будто он страдал, как Винсент ван Гог».

На протяжении веков именно это считалось непреложной истиной о великом мастере эпохи Возрождения: он был еще одним *Голодным Художником*, изо всех сил пытающимся свести концы с концами. Микеланджело и сам поддерживал этот образ, жил скромно и часто жаловался на отсутствие денег. Однажды известный живописец написал в стихотворении, что искусство сделало художника «старым и бедным слугой других».

На самом деле все оказалось не так.

Когда Раб Хатфилд залез в старые банковские записи, правда о самом знаменитом художнике эпохи Возрождения наконец раскрылась. Микеланджело вовсе не страдал. Не был беден. Не голодал из-за своего творчества, как мы наивно полагали.

На самом деле художник был очень богат. Одна из записей продемонстрировала вклад, эквивалентный сотне тысяч долларов, редкая сумма для мастера того времени. Увидев эти цифры, профессор забыл о Сикстинской капелле. Переполненный любопытством, он отправился проверять, не осталось ли еще банковских записей.

И их было много, очень много. В конечном счете профессор Хэтфилд обнаружил состояние, в пересчете на современные деньги равное примерно 47 миллионам долларов. Микеланджело оказался самым богатым деятелем искусства эпохи Возрождения.

Эта история не перестает удивлять и по сей день.

Ведь мы привыкли к рассказам о живописцах, убеждающим, что они едва сводят концы с концами. Но Микеланджело не страдал и не голодал из-за своей работы. Мультимиллионер и предприниматель, как бы выразился один журналист, «ключевая персона в переходе творческих гениев от просто уважаемых и награждаемых за свое ремесло к фигурам совершенно нового уровня, отношения и вознаграждения». Другими словами, выдающийся скульптор и живописец был не очередным выходцем из школы искусств, страдающим за свое дело. Он утвердил новые правила.

Когда я спросил Раба Хэтфилда, какое значение миллионы Микеланджело имеют для нас сегодня, тот ответил: «Мне кажется, это не так важно». Но я не согласен. Думаю, это все меняет.

РОЖДЕНИЕ МИФА

Микеланджело умер, а через двести лет во Франции родился Анри Мюрже — сын консьержа, подрабатывающего портным. Жизнь в Париже окружила Анри талантливыми знакомыми, и он мечтал присоединиться к ним, но все больше убеждался в неспособности финансово себя обеспечить.

В 1847 году Мюрже опубликовал «Сцены из жизни богемы» — сборник рассказов, игриво романтизирующих бедность, получил небольшое литературное признание, упорно боролся и рано, в нужде, умер. Однако после смерти автора книга продолжала

жить и постепенно продвигаться. Сперва ее адаптировали как оперу «Богема», а затем сняли фильм. В конечном итоге произведение приобрело известность благодаря спин-оффам, например «Богема» и «Мулен Руж».

«Сцены» Мюрже внедрили в общественное сознание концепт голодного художника как образец творческой жизни. До сих пор

именно он встает перед нами при слове «художник». Рассказ о голодном художнике затмевает относительно неизвестную историю успеха Микеланджело и становится самым популярным представлением о том, какие скромные возможности ожидают творческих людей.

Сегодня отголоски этой истории слышатся практически везде. В совете, который даем другу, мечтающему зарабатывать живописью, в словах коллеге, желающему написать роман,

или даже в напутствиях нашим детям, когда те отправляются в большой мир. Осторожнее, зловеще говорим мы. Не будь слишком креативным. Возможно, тебе придется голодать.

Однако мы забываем: история о голодном художнике — это миф. Как и все сказки, она кажется сильной и правдивой настолько, что кто-то проецирует ее на всю свою жизнь. Но в конце концов это всего лишь вымысел.

Благодаря могуществу этого мифа многие выбирают «безопасный» жизненный путь. Мы становимся юристами, а не актрисами, банкирами вместо поэтов и врачами вместо художников. Понижаем ставки и прячемся от нашего истинного призвания, выбирая менее рискованную карьеру, ведь кажется, так легче. В конце концов, никто не хочет сталкиваться с трудностями, по-

МИКЕЛАНДЖЕЛО ВОВСЕ

НЕ СТРАДАЛ. НЕ БЫЛ БЕДЕН.

НЕ ГОЛОДАЛ ИЗ-ЗА СВОЕГО

ТВОРЧЕСТВА, КАК МЫ НАИВНО

ПОЛАГАЛИ.

НА САМОМ ДЕЛЕ ХУДОЖНИК

БЫЛ ОЧЕНЬ БОГАТ.

этому проще превратить нашу страсть в хобби и следовать по предсказуемому пути навстречу посредственности.

А что, если бы вы могли стать художником и зарабатывать? Как бы это изменило подход к работе и взгляд на важность творчества в современном мире? Как бы это отразилось на выборе карьеры и пути, по которому мы советуем следовать нашим детям?

В эпоху Раннего Возрождения у деятелей искусства не было репутации скрупулезных трудяг: их труд оценивался как физический и вознаграждался довольно скудно. Но Микеланджело изменил это. По словам Уильяма Уоллеса, профессора истории искусств Вашингтонского университета в Сент-Луисе, позже каждый мастер начал искать «новый стиль, новый метод». Микеланджело «установил принцип, согласно которому художник может стать новой фигурой в обществе, иметь высокий социальный статус и быть финансово успешными».

Знаменитому живописцу не нужно было голодать ради своих творений, не должны и вы. Когда создатель Сикстинской капеллы накопил невероятное состояние и закрепил статус одного из лучших мастеров в истории, он «разбил стеклянный потолок» для будущих поколений. Однако сегодня его вклад почти забыт. Мы купились на миф о голодном художнике, думая о живописцах как о несчастной богеме, которой остается лишь бороться за существование на дне общества.

Редко мы думаем о творчестве в связке с богатством или успехом, предпочитая анекдоты про бесполезность дипломов в области искусства и занятий по актерскому мастерству. Нам внушают, будто творчество — не безопасный выбор карьеры, будь то литература, музыка или что-то другое. Всю жизнь я слушал это от учителей, друзей и родственников — они действовали из самых благих побуждений. Совет всегда был один: получи хорошее образование, найди опору и не бросай работу.

Творчество — хороший способ самовыражения, однако нам кажется, для карьеры его недостаточно. Ведь придется поголодать. Но все-таки истина кроется в другом. Иногда художник преуспевает: певец выпускает платиновую пластинку, писатель публикует бестселлер, режиссер снимает блокбастер. Обычно эти моменты рассматриваются словно редкие случаи везения. А если истина намного глубже?

Когда мы смотрим на самых известных художников, живших давно или современных нам, мы замечаем кое-что любопытное. Когда мы слышим предостерегающие истории о жизни творческих людей, мы должны усвоить один важный момент: голодать не обязательно.

НОВЫЙ ВИД ХУДОЖНИКА

Я хочу сделать очень простое, но смелое заявление: настоящие художники не голодают.

Да, зарабатывать творчеством и талантом никогда не было просто. Но это возможно, и в доказательство я поделюсь с вами примерами известных художников, творцов и предпринимателей, которым не пришлось страдать ради создания своих лучших работ. Также представлю группу профессионалов-современников, добившихся поразительных успехов в деятельности. Наконец, я попытаюсь убедить вас, что идея голодного художника — это бесполезный миф, скорее мешающий нам, чем помогающий.

Сегодня, когда возможности поделиться своими произведениями со всем миром так велики, необходима новая модель творческой работы. Миф о голодном художнике слишком долго поль-

зовался популярностью, и сейчас лучше вернуться к модели, не заставляющей художников страдать ради искусства. Нам нужен Новый Ренессанс.

Миру важна наша работа — будь то книга, стартап или новое устройство общества, — и вы не должны страдать, чтобы сделать ее. Но что значит быть «настоящим художником»? Это значит тратить свое время на то, что нужно в первую очередь вам. Это значит не нуждаться в разрешении, чтобы творить. Это значит не создавать произведение тайно, надеясь, что кто-то однажды его обнаружит. Быть настоящим художником — это когда мир воспринимает вас всерьез.

Должны ли вы стать миллионером подобно Микеланджело? Вовсе нет. Данная книга не о том, как разбогатеть, перед вами — описание пути, по которому прошли многие успешные художники, творцы и предприниматели. И вы можете присоединиться к ним.

Главная цель — так выстроить жизнь, чтобы создание вашей лучшей работы стало не просто возможным, но неизбежным. Поэтому мы должны заменить идею голодного художника новым термином: *успешный художник*. Если вы не хотите, чтобы ваше творение ушло с вами в могилу, то должны тренироваться думать и поступать не так, как делали бы художники в соответствии со старыми стереотипами. Не страдайте из-за своего искусства. Позвольте ему расцвести.

История Микеланджело вдохновила меня отправиться на поиски других преуспевших мастеров. Я обнаружил, что Новый Ренессанс не просто возможен — он уже почти наступил. Практически в каждой области нашлись вовсе не голодающие творцы.

А ЧТО, ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ

СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ

И ЗАРАБАТЫВАТЬ? КАК БЫ

ЭТО ИЗМЕНИЛО ПОДХОД

К РАБОТЕ И ВЗГЛЯД

НА ВАЖНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

Возможно, они никогда не слышали об успехе Микеланджело, но воплотили тот же подход к творческой работе и последовали набору принципов, которые я рассматриваю в своей книге.

Вот они — принципы каждого успешного художника, правила Нового Ренессанса.

1. Голодный художник думает, будто художником рождаются. Успешный художник знает: им становятся.
2. Голодный художник стремится быть оригинальным. Успешный художник впитывает окружающий мир.
3. Голодный художник думает, что его таланта достаточно. Успешный художник учится у мастеров.
4. Голодный художник упрям всегда. Успешный художник упрям в нужное время.
5. Голодный художник ждет, когда его заметят. Успешный художник находит покровителей.
6. Голодный художник верит, что творчеством можно заниматься где угодно. Успешный художник вливается в творческий поток.
7. Голодный художник работает в одиночку. Успешный художник сотрудничает с другими.
8. Голодный художник не показывает свою работу. Успешный художник открыт публике.
9. Голодный художник работает бесплатно. Успешный художник работает за вознаграждение.
10. Голодный художник продает первому покупателю. Успешный художник продает выгодно.
11. Голодный художник владеет одним ремеслом. Успешный художник — многими.
12. Голодный художник пренебрегает потребностью в деньгах. Успешный художник зарабатывает, чтобы творить.

Я подробно опишу эти правила в рамках трех главных тем: образа мышления, рынка и денег. В каждой части мы будем делать важный шаг от голодного художника к успешному художнику.

Сначала поработаем над образом мышления: разберемся с внутренними вызовами и конфликтами, чтобы избавиться от мировоззрения голодного художника. Мы не сможем изменить нашу жизнь, пока не изменим образ мышления.

Затем примемся за рынок: изучим важность связей в творческой работе и поймем, как сопроводить наше искусство в этот мир.

Наконец, мы поговорим о деньгах и узнаем, как зарабатывать на искусстве, используя деньги для самосовершенствования.

Каждая глава основана на одном из 12 правил, проиллюстрированных историями и разборами конкретных примеров из сотен интервью, которые я взял у современных художников, творцов и предпринимателей. Эти правила — проверенные стратегии, способствующие достижению цели. Шансы на успех зависят от того, насколько вы готовы следовать каждому из них.

Эта книга — инструкция, она поможет каждому создать свою лучшую работу. Я надеюсь, познакомившись с ее историями и уроками, вы последуете за творцами, идущими впереди. Я также надеюсь, вы поймете: быть голодным художником — выбор, а не необходимость.

И я надеюсь, вы наберетесь смелости влиться в ряды Нового Ренессанса, взять на вооружение уверенность Микеланджело в том, что можно вести творческую и благополучную жизнь одновременно, провозглашая миру и себе: настоящие художники не голодают.

Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ

ПРОСТОЕ, НО СМЕЛОЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ: НАСТОЯЩИЕ

ХУДОЖНИКИ НЕ ГОЛОДАЮТ.

