

ГРЕЙС БОННІ

ЖІНОЧА КОМПАНІЯ

Поради й натхнення
від 100 мисткинь і підприємниць

Фотозйомка Саші Ізраель

*Переклала з англійської
Оксана Журавльова*

ArtHuss

Київ · Видавництво «ArtHuss» · 2020

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

Зміст

Якщо ви вагаєтеся, чи йти за своєю мрією – вам ця книга точно потрібна · 8

Вступ · 9

{ Данієлла Кольдінг · 11 } { Таня Агініга · 15 } { Майя і Тета Горгоні · 18 }
{ Таві Гевінсон · 20 } { Мішель Куан · 23 } { Пріті Містрі · 27 }
{ Джоді Паттерсон · 30 } { Лінда Роден · 35 } { Тельма Голден · 39 }
{ Сай Лауз · 42 } { Ліза Гант · 45 } { Амалія Меза-Бейнс · 49 }
{ Малена Барнетт · 50 } { Шеріл Дей · 53 } { Жанет Мок · 57 }
{ Женев'єва Гордер · 58 } { Карла Фернандес і Крістіна Рангел · 62 }
{ Семін Носрет · 65 } { Еліза Корнак і Анна Ієронімус · 68 }
{ Кейт Борнштейн · 73 } { Карен Янг · 76 } { Крістіна Шмідт · 80 }
{ Роксана Гей · 85 } { Сара Нойбургер · 87 } { Гаурі Нанда · 90 }
{ Мері Гоуінг · 95 } { Дезіре Акгаван · 98 } { Жасмін Райт · 101 }
{ Ліза Фолавійо · 102 } { Крісті Тарлінгтон Бернс · 105 }
{ Шизу Салдамандо · 107 } { Тао Нгуєн · 110 } { Олімпія Загнолі · 113 }
{ Гана Гетачу · 115 } { Кемерон Еспозіто · 119 } { Шейді Петоскі · 122 }
{ Аміна Муччіоло · 127 } { Джастіна Блейкні · 128 } { Мая Лін · 133 }
{ Ісса Рей · 134 } { Амада Круз · 136 } { Ліз Ламберт · 139 }
{ Мартін Роуз · 142 } { Фей Андраде · 145 } { Френсіс Палмер · 148 }
{ Кароліна Ебейд · 153 } { Ніккі Джованні · 155 } { Ліззо · 156 }
{ Шенен Кампанаро · 159 } { Ребекка Вуд · 163 } { Карла Голл · 166 }
{ Луїза Філі · 171 } { Маріам Паре · 174 } { Джулія Туршен · 179 }

{ Міко Бранч · 180 } { Гоупі та Лілі Стокман · 183 } { Ніко Кейс · 187 }
{ Сібелла Корт · 188 } { Майра Кальман · 191 } { Венді Маруяма · 196 }
{ Лорна Сімпсон · 199 } { Кленсі Міллер · 200 } { Дана Танамачі · 203 }
{ Деббі Міллман · 206 } { Керрі Браунштейн · 211 } { Пінг Жу · 212 }
{ Лора Джейн Грейс · 216 } { Вероніка Корзо-Дучар · 221 }
{ Еббі Джейкобсон · 225 } { Джулія Ротман · 228 } { Данієлла Гендерсон · 233 }
{ Джоана Авільєс · 237 } { Аліса Рендалл і Кароліна Рендалл-Вільямс · 241 }
{ Анна Бонд · 244 } { Домінік Браунінг · 249 } { Ана Серрано · 251 }
{ Айлін Фішер · 254 } { Джесіка Ніколь · 257 } { Мері Верді-Флетчер · 260 }
{ Ренді Брукман Гарріс · 263 } { Ллубав Чой Дуєрр · 266 } { Мері Ламберт · 269 }
{ Джой Чо · 272 } { Бетані Єлловтейл · 277 } { Рінне Аллен · 278 }
{ Шейла Бріджес · 283 } { Тіна Рот Айзенберг · 284 } { Аюмі Гоурі · 288 }
{ Мелісса Гарріс-Перрі · 293 } { Крістіна Гілл · 296 } { Діана Ен · 299 }
{ Дженні Джиун Лі · 302 } { Карсон Елліс · 307 } { Джонна Твігг · 308 }
{ Ешлі С.Форд · 313 } { Джессіка Маркес · 316 } { Анішка Кларк · 321 }
{ Кармен Арготе · 324 } { Матіка Вільбур · 327 } { Наталі Чанін · 330 }
{ Аарті Секвейра · 335 } { Клер Мазур і Еріка Черуло · 338 }
{ Кетлін Ханна · 342 } { Седі Барнетт · 345 }
{ Аніта Ло · 346 } { Аріель Аласко · 349 }

Фото · 352

Показчик · 353

Подяка · 359

Про авторку · 360

Якщо ви вагаєтеся, чи йти за своєю мрією — вам ця книга точно потрібна

Насамперед тому, що це книга-натхнення. І цим натхненням у ній наповнено кожну сторінку. Відкрийте її навмання, будь-де — і ви точно знайдете щось про себе, щось про свої мрії та творчі амбіції.

Це книга і про конкретних жінок, і про силу жінок загалом. І хоча ця тема зараз дуже актуальна — XXI століття навіть називають століттям жінок, — проте часто рольовими моделями для більшості виступають «традиційно» успішні жінки з великими гонорарами та високими статусами: учасниці бізнесу, політики, селебріті, спортсменки, письменниці.

Ця ж книга пропонує інших погляд на успіх. І мені саме він дуже близький. Ось шеф-кухарка, котра відкрила власний ресторан без інвесторів та мільйонних вкладень. Ось мама п'ятих дітей, яка має успішний б'юті-магазин онлайн. Ось дизайнерка-трансгендерка, що випускає нижню білизну. Ось кураторка музею, що мріяла про цю роботу ще з раннього дитинства. Усі вони показують, що нині поняття успіху дещо трансформується: жодна з героїнь книги не сказала в інтерв'ю, що гроші, статки чи високий статус — це основне. Натомість усі вони радіють можливості творити, прокидатися, щоб займатися улюбленою справою, і залишити по собі щось значуще.

Керамістки, виробниці одягу, авторки прикрас, дизайнерки інтер'єрів, підприємниці, фотографині й інші дівчата з книги нагадують резиденток проекту «Всі. Свої». Мені пощастило працювати з талановитими та креативними підприємницями України.

Мало того — мені пощастило об'єднати їх на одній платформі. Я знаю приблизно 500 історій українських підприємниць із креативної сфери. Це і двадцятилітні дівчата, і жінки 55+. Це і спеціалістки, які пішли з успішних корпорацій, і натхненні хендмейдери без жодного бізнес-досвіду. Це й містянки, які переїхали до сіл, щоб заснувати власну сироварню/пасіку/майстерню. І це жительки невеличких селищ, які створили відомі на всю Україну бренди.

Я вірю в силу жіночого підприємництва, і на прикладі Всі. Свої бачу, яка ця сила потужна. Ця книга точно може стати натхненням і поштовхом для багатьох жінок, які наразі тільки планують відкрити власну справу. І сьогодні я би радила всім таким дівчатам та жінкам: просто починайте діяти, бо найстрашніше — зробити перший крок.

Пам'ятаю себе п'ять років тому, коли я не знала, як організувати маркети, як відкривати магазини, як розробити фінансове планування, як керувати командою з 500 людей, і ще сотні інших «як». Проте в мене не було страху й жодної краплі сумніву щодо того, чи мені це вдасться.

Будьте впевнені в собі, довіряйте своїм ідеям та інколи дозволяйте собі помилятися! Якщо ви вагаєтеся, чи йти за своєю мрією — а чи податися за чужою, вам ця книга точно потрібна.

Ганна Луковкіна

Авторка та засновниця проекту «Всі. Свої» — найбільшої платформи українських брендів

Вступ

Активістка Меріан Райт Едельман якось завважила: «Не можна стати кимось, якщо не бачиш прикладу». Взорування — один із найпотужніших інструментів, які ми застосовуємо, щоб надихати людей йти за своїми мріями й бачити всі наявні дивовижні можливості. Моя мета — подати в цій книзі натхненні та життєво-впізнавані приклади жінок-власниць бізнесу, щоб будь-яка жінка будь-де могла відкрити цю книгу на будь-якій сторінці та впізнати себе, мов у дзеркалі. Сподіваюся, що з тією миттю впізнання в її життя ввійдуть наснага і вона отримає поштовх йти за своїми мріями.

Свій перший бізнес — *Design*Sponge* (веб-сайт для спільноти креативних індустрій) — я розпочала у 2004 році. І досі вважаю ведення власного бізнесу найкориснішим — і найтяжчим — досвідом у житті. Я навчилася ризикувати й обстоювати власні принципи, отримала у цьому проєкті більше впевненості в собі та самоповаги, ніж у будь-чому іншому.

Протягом останніх дванадцяти років керування *Design*Sponge* мої цілі змінилися — від задуму створити місце для спілкування про дизайн і мистецтво до створення платформи для витворів хенд-мейд, надання порад і ресурсів авторам і виконавцям таких робіт. Люди змінюються, змінюється бізнес та його цілі, тож наразі, віддаючи належне мистецтву і дизайну, я приділяю значну частину своєї роботи генеруванню професійних ідей і надиханню інших.

Зокрема десять років тому я проводила першу очну зустріч жінок-власниць бізнесу в креативних індустріях. Засмучена тим фактом, що жінки провадять менше ніж 40% усього бізнесу США, я прагнула створити подію, яка могла би змінити такі невтішні реалії. Та серія зустрічей — Біз-Леді — мала величезний успіх, а тепер набула форми постійної рубрики на *Design*Sponge*, породила безліч місцевих зустрічей схожої тематики та сприяла утворенню компанії і спільних проєктів про всієї країні. Висновок, якого я дійшла, спостерігаючи за виникненням таких груп, приголомшував і зводився до такого: жінки *бажають* мати власні компанії та, найімовірніше, прагнутимуть втілити це бажання, якщо матимуть підтримку від інших жінок поруч.

Пишаюся тим, що ми разом зробили на підтримку таких бізнес-пані, але 2014 року, наче блискавкою,

мене пронизало усвідомлення: більшість усіх цих бізнес-подій, книжок та платформ спрямовано лише на певний тип жінок. Головні героїні історій успіху — це здебільшого молоді, гетеросексуальні, білошкірі, цисгендерні жінки. Я обома руками «за» будь-який бізнес на благо світу, але тієї миті в голові пульсував згусток думок — скільки жінок (із іншим кольором шкіри, зі спільноти ЛГБТ, із інвалідністю) залишилися поза увагою та участю в наших ініціативах.

«Жіноча компанія. Поради й натхнення від 100 мисткинь і підприємниць» — це історії ста з найталановитіших жінок, мені відомих. Молоді медіатитанеси, «доньки-матері» — власниці домів моди, натхненні художниці та поетеси... Жінки, яким присвячено цю книгу, віком від дев'ятнадцяти до дев'яносто чотирьох років, — яскравий приклад того, ким можна стати, наполегливо працюючи та підтримуючи одна одну. Їхній бізнес також вражає розмаїттям: молоді чимраз дужчі стартапи, компанії з багатолітнім досвідом, індивідуальні бізнес-ініціативи, більші корпорації із сотнями співробітників...

Я об'їздила Америку вздовж і впоперек, аби особисто поговорити з цими жінками. Слухала і вчилася, надихаючись на майбутнє й на зміни у веденні власної справи, переорієнтовуючи її на всеохопність і всезалученість та створюючи платформу, де люди могли би самі розповідати історії свого життя. Уроки, які я засвоїла, викладено в цій книзі, — це перли життєвого досвіду, які мені дарували в далекій далечині — Нігерії, Австралії та Перу.

Історія кожної жінки унікальна, проте червоні нитки жіночих шляхів практично однакові. Долати труднощі, самотужки дертися на вершину й усвідомлювати потужність спільної роботи для здійснення мрій. Часто жінки надихали одна одну і ставали взірцями для майбутніх поколінь. Будь-яка з цих жінок здатна надихнути на зростання в улюбленій справі, а разом вони — потужний і беззаперечний чинник впливу. Сподіваюся книга, Вступ якої ви зараз читаете, вмотивує та надихне вас поринути у справу, якої пристрасно жадає ваша душа, і рости в ній. Тобто, допоможе вам так само, як допомогла мені.

Грейс Бонні

«Усвідомлення того, що твій успіх повністю залежить від тебе, часом дуже лякає, але я це ні на що у світі не проміняю».

Данієлла Кольдинг

Дизайнерка інтер'єру,
Бруклін, штат Нью-Йорк

Ким ви мріяли стати в дитинстві?

Хотіла бути професійною танцівницею. Я танцювала все своє дитинство, у школі та коледжі. Врешті танцювала професійно у танцювальній компанії *Robert Moses' Kin* у Сан-Франциско.

Яку найкращу ділову пораду ви отримали на початку бізнес-шляху?

Наймати професіоналів для роботи, у якій ти не маєш достатніх вмінь або на якій не знаєшся. Головна думка — ти не повинна вміти робити все самотужки. За потреби звертайся до фахівців.

Що вам найбільше подобається у вашому робочому просторі?

Мистецтво. На одній стіні — розпис неймовірного Сола Левітта (зображення ліворуч), на іншій — галерея з деякими моїми улюбленими модними зображеннями, що надихають. Це, безумовно, простір у стилі «що більше, то краще», і мені добре в ньому. А наразі ми ділимо цей простір на двох із моїм чоловіком, тож він став справжнім центром нашого дому. І водночас улюбленою кімнатою чоловіка.

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

Чим ви пожертвували на початку або жертвуйте під час торування бізнес-шляху?

Безпекою. Мати власний бізнес — ризиковано. Кожен день хисткий, кожен день — це пригода. Якщо не встаєш, якщо не рухаєшся, — то нічого й не відбувається. Усвідомлення того, що твій успіх цілком залежить від тебе, часом дуже лякає, але я це ні на що у світі не проміняю!

Що для вас означає успіх?

Якість мого життя. А для мене якість життя — це свобода обирати не через страх. І неважливо, чи йдеться про можливість обирати проекти, за які я хочу взятися та з яких можу чогось навчитися, чи про можливість узяти перерву на місяць і вирушити в подорож. Свобода вибору — неперевершене задоволення.

Який найважливіший урок ви засвоїли у веденні бізнесу?

Що бізнес — це насамперед бізнес. Незалежно від того, що це за бізнес, ти повинна ставитися до нього насамперед як до бізнесу. Навіть якщо ти — творча особистість, щоденні конкретні, прикладні складові відшліфовують твою ділову спритність. Без цього вкрай важко зробити справу прибутковою і, відповідно, мати творчу свободу. І це моє особисте бойовище з часів початку власного бізнесу.

Що допомагає триматися на плаву в миті невпевненості в собі або за несприятливих обставин?

Я звертаюся по допомогу. Розмовляю з друзями та колегами. Не соромлюся митей слабкості. У такі періоди мені потрібне спілкування. Потрібно детально все обговорити. Звичайно, такий відвертий вияв емоцій не всім до вподоби, проте я маю неймовірну систему професійної підтримки, на яку можу покластися за несприятливих обставин.

Чіі слова надихають і мотивують вас бути собою та робити улюблену справу?

Слова Ральфа Емерсона, які пам'ятаю зі школи. Вони завжди надихали мене залишатися вірною обраному шляху й дослухатися до свого серця: «Легко жити як бажається у відлюдді; легко захопитися у світі думкою світу; але людина, гідна такою називатися, і у велелюдді збереже відрядну незалежність усамітнення».

ДАНІЕЛЛА КОЛЬДИНГ

Коли ви вперше дізналися про галузь, у якій зараз працюєте? Як відчули покликання?

Я виросла в родині, де всі мали «гарний смак», і це виявлялося повсякчасно в усьому. Родинний будинок був нашою оазою посеред пустелі світу, і ми багато часу приділяли тому, щоб зробити його красивим. Не можу точно сказати, коли саме я почала вважати прикрашення роботою, проте покликання відчула по завершенні кар'єри танцівниці. Я завжди знала, що буду робити щось творче. Мені подобається працювати з людьми, вирішувати проблеми, ходити по магазинах. Для мене все поєдналося й переплелось вельми природно.

Чого світ потребує більшою мірою? Меншою мірою?

Більше почуття вдячності, менше нарцисизму.

Якими рисами характеру ви найбільше пишаєтесь?

Своєю життєстійкістю. Життя було тяжким, багато чого довелося пережити. Я все витримала. І, незважаючи на всі негаразди, досягла успіху й віднайшла щастя.

Яка ваша чарівна пігулка, коли потребуєте натхнення або виходу з творчого застою?

Подорожі. Коли виходиш зі свого звичного оточення, це тебе перетворює. Я оживаю в подорожах. Креативність розгоряється. Для мене це наче якась магія, і завжди надихає.

Що найбажаніше, коли ви повертаєтесь додому після довгого робочого дня?

Зустріч із моєю собакою Мією. Вона завжди надзвичайно радіє нашій зустрічі. Вона — справжній взірєць того, як нам усім слід жити. Мія живе тут і зараз, насолоджуючись усім, що має й отримує. Бути поруч із нею — справжнє задоволення.

«Успіх — це пристрасць до того, що робиш».

Лінда Роден

Стилістка,
підприємниця в індустрії краси,
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

Ким ви мріяли стати в дитинстві?

Русалкою.

Яку найкращу ділову пораду ви отримали на початку бізнес-шляху?

Повчитися на курсах ведення бізнесу.

Що вам найбільше подобається у вашому робочому просторі?

Мій робочий простір там, де я наразі перебуваю. Здебільшого в голові. Або вдома.

Чим ви пожертували на початку чи жертвуйте під час торування бізнес-шляху?

Нічим. У мене все працювало і працює як у найкращому швейцарському годиннику.

Що для вас означає успіх?

Успіх — це пристрасць до того, що робиш

Які страхи або, можливо, надскладне професійне завдання не дають вам спокійно спати вночі?

Усе, що поза моїм контролем.

Назвіть ваше найбільше досягнення (або щось, чим ви найбільше пишаєтеся) у бізнес-діяльності.

Перебування у вельми довготривалих стосунках.

Який найважливіший урок ви засвоїли у веденні бізнесу?

Терпіння.

Чи доводилося вам коли-небудь навчатися на помилках, щоб досягти успіху?

Думаю, що більшість подій у житті — це випробування й помилки. Отже, трохи невпевненості в собі не завадить.

Що допомагає триматися на плаву в миті невпевненості в собі або за несприятливих обставин?

Я продовжую рухатися вперед. Попередній крок визначає наступний. Чи на добро, чи на лихо.

Чиї слова надихають і мотивують вас бути собою та робити улюблену справу?

З пісні Боба Ділана: «Час — океан, проте і він упирається у межі берегів».

Коли ви вперше дізналися про галузь, у якій нині працюєте? Як відчули покликання?

Не змогла знайти продукт, який би годився для моєї шкіри, тож створила його сама. Мені було п'ятдесят дев'ять років.

Що б ви порекомендували тим, хто починає бізнес у креативних індустріях?

Ваші власні бачення та уява — все, що вам потрібно

Що найперше ви робите кожного ранку, аби гарно розпочати день?

Проводжу час із собакою, п'ю смачний капучино.

Що є найбажанішим, коли повертаєтеся додому після довгого робочого дня?

Усамітнення.

«Найбільше пишаюся впевненістю у власних силах. Завжди кажу собі такі слова: “Я можу навчитися — і зробити”».

Аріель Аласко

*Деревообробниця, дизайнерка меблів,
Боро Квінз, штат Нью-Йорк*

Ким ви мріяли стати в дитинстві?

Хотіла стрибати на конях через перешкоди, потім деякий час хотіла бути Олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту, — але завжди знала, що буду якось причетна до мистецтва.

Яку найкращу ділову пораду ви отримали на початку бізнес-шляху?

«Не бійся казати “ні”». Я велика фанатка «ні». Найкращі зміни в моїй професійній діяльності походять із відмови — «ні», сказаного речам / завданням, яких я насправді не хочу, незважаючи на наявність чи відсутність чогось іншого. Думаю, суть цієї поради в тому, щоб не робити чого не любиш чи до чого не відчуваєш завязття, — і не почуватися винною, кажучи людям, що тебе щось не цікавить.

Якими рисами характеру ви найбільше пишаєтеся?

Найбільше пишаюся впевненістю у власних силах. Завжди кажу собі такі слова: «Я можу навчитися — і зробити». Віддаю перевагу самостійному вивченню всього, хоча нерідко доводиться визнавати, що це крайній ступінь впертості. У мене досі немає співробітників, і це свідомий вибір, оскільки я віддаю перевагу самостійному опануванню кожного етапу роботи, навіть найскладнішого й найнуднішого. Але пишаюся цим! Так я почувуюся щасливою й незалежною.

Що вам найбільше подобається у вашому робочому просторі?

Вікна. Я нещодавно переїхала, і нарешті в кутову студію з вікнами по обидва боки — великими витяжними промисловими вікнами зі старою дрібною дротяною сіткою на склі. Цілий день світло красиве, розсіяне та яскраве.

Який найважливіший урок ви засвоїли у веденні бізнесу?

Коли я починала бізнес, то думала, що маю дотримуватися загальних правил, приймаючи замовлення й особливі комісійні винагороди. Я стала такою собі індивідуальною фабрикою, і мені це не подобалося. Швидко переконалася, що недотримання якогось бізнес-плану насправді не призводить до катастрофи, тож припинила виконувати бажання інших людей і почала робити те, що вважала за потрібне. Менше зважаючи на бажання інших, я однак бачила, що люди виявляють цікавість до моїх виробів, і це також усунуло значну частину стресу, повторів та нудьги.

Чи доводилося вам коли-небудь навчатися на помилках, щоб досягти успіху?

Коли я натрапляю на людей, які практично повністю копіюють якісь мої вироби або вироби моїх друзів, то почуваюся скривдженою. Тож моє головне правило тепер таке: годі дивитися. Те, що насправді неважливе, не варте мого стресу й поганого самопочуття. Я більше не переглядаю *Instagram* — хіба що зазираю на сторінки кількох людей, на яких підписана. Інколи я борюся зі спокусою видалити цей застосунок і повернутися до гортання книг про мистецтво у бібліотеці. Я зрозуміла, що дуже легко зав'язнути на рівні самозахисту, тож натомість я збільшую швидкість — і не озираюся.

Які слова надихають і мотивують вас бути собою й робити улюблену справу?

Тягни плуга.

