

ПОД РЕДАКЦИЕЙ АЛЕКСА КОРНЕЛЛА
Предисловие Эрика Шпикерманна

ОПЯТЬ? ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС

**ПРЕОДОЛЕТЬ
КРИЗИС
И СНОВА
НАЙТИ ВДОХНОВЕНИЕ**

BREAK! 'THROUGH

90
PROVEN
STRATEGIES
TO

OVERCOME CREATIVE BLOCK & SPARK YOUR IMAGINATION

ALEX CORNELL, EDITOR
With a foreword by Erik Spiekermann

PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS, NEW YORK

ОПЯТЬ? ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС!

ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС И СНОВА НАЙТИ ВДОХНОВЕНИЕ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ АЛЕКСА КОРНЕЛЛА

Перевод Иделии Айзятуловой

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Москва, 2014

УДК 159.923

ББК 88.85

О62

На русском языке публикуется впервые

О62 Опять творческий кризис? 90 проверенных способов преодолеть кризис и снова найти вдохновение / под ред. Алекса Корнелла ; пер. с англ. Иделии Айзятуповой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 180 с.

ISBN 978-500057-025-8

С творческим кризисом сталкиваются практически все, кто работает в творческой сфере. Каждый новый кризис не похож на предыдущий, и важно уметь преодолевать его всякий раз заново.

В этом красивом и концептуальном сборнике вы найдете небольшие эссе известных людей творческих профессий, рассказывающих о том, как справиться с потерей вдохновения и побеждать прокрастинацию. Некоторые способы в чем-то перекликаются, а некоторые могут удивить вас или даже показаться странными. В любом случае этот сборник расширит ваше представление о том, как преодолевать себя, расскажет, где искать вдохновение и как находить выходы из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций.

УДК 159.923

ББК 88.85

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс»

VEGAS LEX

© 2012 Princeton Architectural Press

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014

ISBN 978-500057-025-8

Содержание

7	Предисловие	45	Майк Маккуэйд
9	Введение	46	Камерон Молл
11	Аарон Коблин	48	Кэмм Роулэнд
14	Кристоф Ниман	50	Джеймс Уайт
15	Джейми Лиделл	52	Александра Лэнг
16	Майкл Плейс	54	Дэниел Деннет
18	Сара Квинар	56	Джейсон Манн
19	Энди Круз	57	Nice Collective
20	Чез Руссо	58	Ким Хольтерманд
22	Кристиан Хелмс	60	Нэнси Коллинз
24	Тим Нэвис	62	Алекси Мёрдок
25	Блейк Уитмен	65	Хой Вин
26	Чак Андерсон	66	Саймон Пейдж
27	Джи Ли	68	Кайл Бин
28	Catalogtree	70	Фолкерт Гортер
30	Сэм Поттс	71	Скотт Хансен
33	Клер Дедерер	72	eBoy
34	Джессика Хейджи	73	Experimental Jetset
36	Шон Фримен	74	Джон Контино
37	Калле Густафссон	76	Аарон Даффи
38	Deu	78	Жюльен Валле
40	Астрид Ставро	80	Ким Хольм
41	Пол Мадонна	81	Томас Дойл
		82	Тодд Хайдо

- 83 Уилсон Браун
84 Милош
86 Роберт Андерсен
88 Майкл Эрард
90 Джей Си Герц
92 Дэн Кенелли
93 Джон Сандерс
94 Кертис Бейджент
97 Джаспер Гудалл
98 Кристофер Симмонс
100 Шон Инман
101 Филипп Шерер
102 Майкл Сина
104 Том Балчин
106 Сара Илленбергер
107 Дебби Миллман
108 Пит Росси
109 Николас Фелтон
110 Бен Барри
112 Марк Джонс
114 Аарон Фивер
115 Томи Ам
116 Ульрих Шнаус
118 Мэтью Лайонс
121 Джон Пассафьюме
122 Том Мюллер
124 Дэн Кассаро
126 Инка Ярвинен
127 Веса Саммалисто
128 Джеймс Уигнелл
130 Марк Джардин
132 Дуглас Рашкофф
134 Джонатан Бартлетт
136 Пола Шер
138 Дэн Блэкмен
140 Лотта Ниеминен
142 Марио Хьюго
144 Урс Фаррер
146 The Heads of State
147 Феликс Нг
148 Project Projects
150 Алекс Трочут
151 Network Osaka
152 Джесси Ризер
154 Джакс де Леон
156 Благодарности
158 Приложение.
Авторы статей

Когда каменщику надоедает класть кирпичи, а сапожнику — вбивать гвозди в подметки, замечает ли это кто-нибудь? Имеет ли это какие-то последствия, кроме немного скошенной стены и приклеенной, а не прибитой подметки? Скорее всего, нет. Когда мы выбираем работу, мы соглашаемся с ее требованиями. Хирург не может падать в обморок при виде крови, а пекарь — страдать аллергией на муку. Для каждой профессии существует набор обязательных условий, и тем, кто выбирает ее, следует о них знать.

Почему же людям творческих профессий уделяется особое внимание? Творческий кризис — хорошо известное и ожидаемое препятствие. С ним сталкиваются все, на него жалуется большинство. Почему же выставление его напоказ — необходимое условие для того, чтобы считаться по-настоящему творческим человеком? Конечно, должны быть методы преодоления временного недовольства, возникающего, когда вам нужно во что бы то ни стало «родить» новую идею, написать еще одно предложение или придумать забавную картинку.

Каждый раз, когда я жалуюсь маме, что у меня не хватает воображения, я чувствую себя совершенно безмозглым и проклинаю день, когда ввязался в работу, где надо создавать новое, остроумное и даже красивое, — она говорит, чтобы я перестал ныть. По ее мнению, я просто лентяй.

В чем-то она права. Прокрастинация — один из наиболее частых признаков творческого кризиса. И для некоторых из нас перезапуск интеллектуальной машины — всего лишь вопрос техники.

Алекс Корнелл расспросил опытных профессионалов — художников, дизайнеров, писателей, композиторов, — как они справляются с потерей вдохновения, и собрал в этой книге их методы и советы. Возможно, вы, как и я, утешитесь тем, что не одиноки в этой борьбе. И у нас есть нечто общее — осознание того, что в конце концов мы непременно справимся, каким бы безнадежным все ни казалось.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Этот проект начался в 2010 году, когда я вызвался написать пост о творческом кризисе для блога моего друга Скотта Хансена. Я рассчитывал, что сочиню небольшой текст, возможно, даже предложу парочку советов, а наши читатели навсегда излечатся от этого недуга. Конечно, я осилил всего-то несколько абзацев, прежде чем был поражен приступом кризиса. Как банально! Я сдался и сломал свой карандаш (что в наши дни следует читать как «вытряхнул батарейки из клавиатуры»).

Я все-таки попытался бороться. Я разослал письма с просьбами о помощи своим друзьям и уважаемым мною творческим людям, взывая: «Поделитесь со мной своей мудростью!» Мне ответили двадцать пять человек, и мы опубликовали их советы в блоге. Этот пост мгновенно стал (и до сих пор остается) самым популярным. Вне всякого сомнения, я был не единственным, кого периодически накрывало мрачной волной творческого небытия.

Тема продолжала притягивать меня, не столько потому, что я совершенствовался в ней, но потому, что она возникала уж очень часто. Новый проект — новый кризис. Я решил, что нужно действовать дальше. Несмотря на то что выстрел наугад удался, необходимо было что-то более существенное, хорошо отлаженное и обладающее большей огневой мощью. Точно, книга! Этого будет достаточно. Книжки более основательны (и тяжелее физически!) и требуют от своих читателей отвлечься от компьютера (который, скорее всего, используется в состоянии прокрастинации и сам становится источником творческой блокады).

После двух лет и бесчисленного количества имейлов книга появилась на свет.

Могу смело предположить, что в определенный момент своей карьеры вы так или иначе сталкивались с кризисом. Полезно от случая

к случаю вспоминать, что творческий кризис бывает у каждого. Чтобы всем нам стало лучше, я попросил 90 успешных представителей творческих профессий поделиться своими приемами — даже не для того, чтобы мы научились ими пользоваться, а чтобы незаметно заставить их признаться в том, что они тоже подвержены этой напасти. Эта книга поделится с вами их знаниями и советами, которые можно будет сразу применить.

Когда я представляю, как работают герои этой книги, я не рисую в воображении пустые листы бумаги или сломанные карандаши. Я не представляю выключенные экраны, бесконечные чашки кофе или работу допоздна. Я воображаю свисающие отовсюду с ветвей созревшие идеи, только бери. Как вы узнаете, дело обстоит не совсем так. Мы творческие люди, а креативности иногда (или часто) сопутствует кризис. Да будет всем известно, что я не верю тем немногим участникам, ответившим: «У меня не бывает творческих кризисов». А если это и вправду так, я им завидую.

В этой книге вы найдете множество разнообразных приемов, ведь каждый кризис непохож на предыдущий и вам необходимо иметь в запасе целый набор разных методик. Эта книга станет основой вашего арсенала. Пользуйтесь ею в случае необходимости, прочтите от корки до корки, пролистайте несколько страниц — делайте что угодно, лишь бы она помогла. Мы постарались сделать ее универсальной.

Да, я же должен упомянуть и собственный метод преодоления творческого кризиса — метод случайных задач (Random Task Assignment, RTA). Он похож на игру в ассоциации, только не со словами, а с задачами. Давайте опробуем его!

1. **Сломайте свой компьютер** — намеренно или случайно. (Я обычно делаю это непредумышленно, но его целенаправленное разрушение должно быть ужасно увлекательным.) Если у вас есть заклятые враги, задействуйте их для этого. Опасно и интригующе!
2. **Найдите способ раздобыть метеорологический зонд и несколько экзотических растений.** Без компьютера задача будет сложной. Это вызов!
3. **Устройте прощальную вечеринку с метеозондом на заброшенном складе** и пригласите всех жителей города принять в ней участие.
4. **Запустите метеозонд и попрощайтесь с ним.** Продолжайте выполнение случайных заданий, пока вас не арестуют или пока вам не покажется, что пора заняться чем-то более интересным (этот вариант означает, что вы преуспели в преодолении кризиса).

В любом случае я поступаю именно так. Читайте дальше, чтобы узнать, что делают признанные мастера.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Говорят, слоны ничего не забывают. Так вот, вы не слон. Записывайте все. Сохраняйте интересные мысли, цитаты, фильмы, технические решения... все, что вас вдохновляет. Когда вы впадете в ступор, загляните в свои заметки, как волшебник в книгу заклинаний. Смешайте эти мысли. Продолжайте думать, пока они не встретят друг друга.

Ваша записная книжка кажется тонкой? Тогда обратитесь за помощью и найдите себе гения. Гении бывают разных форм и размеров и чаще всего встречаются группами. Если вы найдете одного, он приведет вас к остальным. Сотрудничайте с гениями. Отправляйте им свои заклинания и внимательно наблюдайте за ними. Что вы можете сделать вместе? Комбинирование — это творчество.

Остерегайтесь лекарств, вызывающих привыкание. Всего должно быть в меру. Особенно это относится к интернету и вашему дивану. Источником вдохновения в конечном счете служит реальный мир. Иными словами: если ничего не срабатывает — прокатитесь на велосипеде.

Я постоянно слышу, что писательский кризис — некое странное препятствие на гладкой дороге творчества. Про себя могу сказать: мой творческий процесс — один большой и угрожающе вязкий тупик. Идеи никогда не приходят ко мне легко. Отчаяние, накатывающее при взгляде на белый лист бумаги, и раздражение от полного отсутствия идей — моя ежедневная рабочая рутина. Единственное известное мне средство — продолжать пробовать, рисовать и биться головой о стол. Прогулки в парке, беседы с друзьями и походы в музеи — отличное развлечение, но, когда я борюсь с проблемой креатива, оказывается, что это всего лишь способы прокрастинации.

ПРОДОЛЖАЙТЕ

Может быть, просто нужно **позволить этому** **«рассосаться» самому**

Приветствую. Что вы делаете с засорившимся унитазом? Я имею в виду, что ситуации схожие, не так ли? Есть пробка, которую нужно вытолкнуть, чтобы хлынула чистая вода вдохновения.

Наверное, так. Или, может быть, просто нужно позволить этому «рассосаться» самому. А это значит снова и снова возвращаться к написанию, рисованию, пению или приготовлению еды.

В какие-то дни в вас будет просыпаться гений и вы будете плыть. В другие дни ваши домашние тапочки станут свинцовыми, и вы будете сидеть, уставившись в пустоту так называемого креативного мышления, и чувствовать себя мошенником. Все это части большого цикла творчества, причем здорового, естественного цикла.

Это всплывает на поверхность. И вновь тонет в море!

Просто продолжайте движение и отпустите руль. Хорошие идеи будут время от времени проплывать мимо, когда вы ждете этого меньше всего. Работа художника, кажется, действительно заключается в ловле этих призраков — порождений его души.

Решение проблемы:

- ❑ Мелко нарежьте две средние луковицы.
- ❑ Разогрейте в небольшой сковороде несколько капель оливкового масла на среднем огне.
- ❑ Всыпьте лук на сковородку, приправив солью и перцем.
- ❑ Нарежьте много разных сортов свежего перца чили (птичий глаз, шотландский берет, зеленый и красный).
- ❑ Добавьте чили к луку, перемешайте и готовьте около 8 минут.
- ❑ Добавьте на сковороду около 500 г говяжьего фарша.
- ❑ Помешивайте все, пока говядина не станет светло-коричневого цвета (обычно это занимает примерно 2 минуты).
- ❑ Посолите и поперчите.
- ❑ Добавьте красную фасоль и нарезанные консервированные томаты.
- ❑ Хорошенько перемешайте.
- ❑ Добавьте щепотку корицы.
- ❑ Готовьте на слабом огне примерно 20 минут.
- ❑ Отмерьте полтора стакана риса басмати и всыпьте его в средних размеров кастрюлю.
- ❑ Добавьте к нему два с четвертью стакана (того, которым вы отмеряли рис) холодной воды.
- ❑ Варите рис на сильном огне, пока крышка кастрюли не начнет дребезжать.
- ❑ Уменьшите огонь и варите рис еще 8 минут.
- ❑ После этого выключите под рисом огонь и оставьте его (не снимая крышки) на 4 минуты.

- ❑ Сервируйте рис и чили.
- ❑ Налейте большой бокал красного вина (лучше всего — австралийского или новозеландского).

А теперь самое важное:

- ❑ Сложите в раковину грязные тарелки и остальную посуду.
- ❑ Смешайте горячую (но не слишком) и холодную воду.
- ❑ Добавьте каплю жидкого моющего средства (лучше всего — подходящего для чувствительной кожи).
- ❑ Начинайте мыть посуду; сейчас на вас влияет обыденность действий.
- ❑ Сознание очищается, появляются новые мысли и идеи.
- ❑ Налейте себе второй бокал вина, чтобы насладиться моментом.

Как всегда на самом интересном месте 😊

[Подробнее о книге читайте на нашем сайте](#)

Купить бумажную книгу

[Ozon.ru](https://www.ozon.ru)

[Купить в украинских магазинах knigabiz.ua](https://knigabiz.ua)

Купить электронную книгу

[Ozon.ru](https://www.ozon.ru)

[ЛитРес](https://www.litres.ru)

© При использовании любых материалов, ссылка на источник обязательна.

facebook.com/mifbooks

twitter.com/mifbooks

vkontakte.ru/mifbooks

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

