

КРАДИ КАК ХУДОЖНИК

10 УРОКОВ ТВОРЧЕСКОГО
САМОВЫРАЖЕНИЯ

ОСТИН КЛЕОН

Прекрасно!

— Крис Андерсон,
куратор конференции
TED

STEAL LIKE AN ARTIST

**10 Things Nobody Told You
About Being Creative**

Austin Kleon

Workman Publishing Company

КРАДИ КАК ХУДОЖНИК

10 УРОКОВ ТВОРЧЕСКОГО
САМОВЫРАЖЕНИЯ

ОСТИН КЛЕОН

7-е издание

Манн, Иванов и Фербер • Москва, 2019

УДК 7.021
ББК 87.827
К48

*Издано с разрешения Workman Publishing Company
и литературного агентства Александра Корженевского*

Перевод с английского Сергея Филина

К48 Клеон, Остин

Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения / Остин Клеон ; пер. с англ. С. Филина. — 7-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 167 с.

ISBN 978-5-00117-792-0

«Кради как художник» — это известный бестселлер молодого писателя и художника Остина Клеона, в котором он дает 10 уроков творческого самовыражения.

Не нужно быть гением, достаточно быть самим собой! Творчество присутствует во всем и доступно каждому — вот главная мысль Остина. В мире нет ничего оригинального, поэтому не отвергайте чужое влияние, коллекционируйте идеи, обдумывайте их еще раз, аранжируйте по-новому в поисках собственного пути. Следуйте за своими интересами, куда бы они вас ни завели, и предоставьте свободу своему творческому «я»!

Эта позитивная, оригинально оформленная книга поможет каждому, кто стремится привнести творческое начало в свою работу и в свою жизнь.

УДК 7.021
ББК 87.827

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-00117-792-0

© Austin Kleon, 2012

© Перевод на русский язык, издание на русском языке. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2019

**Посвящается Успеху — когда
бы он ни пришел к вам**

- ① КРАДИ КАК ХУДОЖНИК ----- 12
- ② НЕ ЖДИТЕ, ПОКА РАЗБЕРЕТЕСЬ В СЕБЕ.
ПРИСТУПАЙТЕ К ДЕЛУ! ----- 34
- ③ ПИШИТЕ КНИГУ, КОТОРУЮ САМИ
ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧЕСТЬ ----- 52
- ④ СТАРАЙТЕСЬ ВСЕ ДЕЛАТЬ РУКАМИ ----- 60
- ⑤ ОСОЗНАЙТЕ ВАЖНОСТЬ ХОББИ
И ПОБОЧНЫХ ПРОЕКТОВ ----- 72

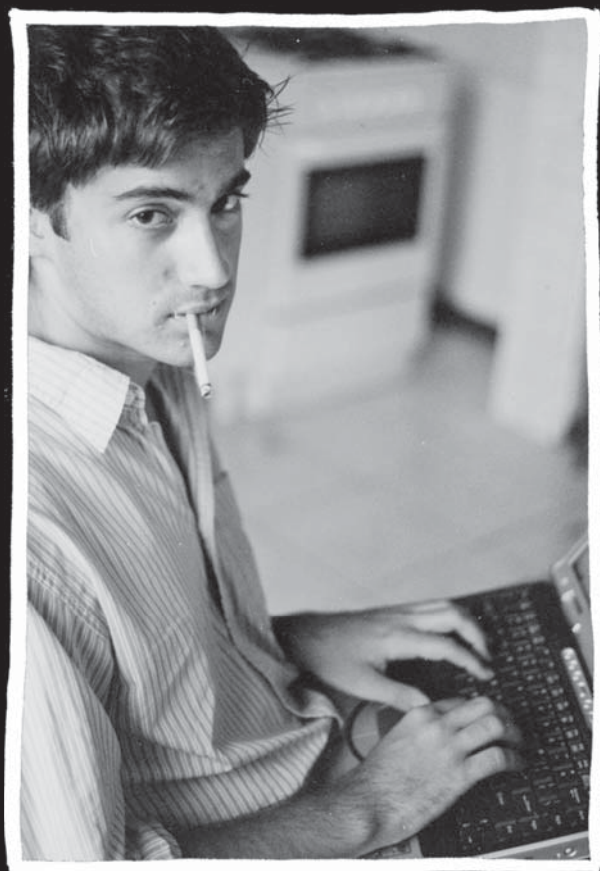
- ⑥ ХОРОШО ДЕЛАЙТЕ СВОЮ РАБОТУ
И ДЕЛИТЕСЬ ЕЮ С ЛЮДЬМИ ----- 84
- ⑦ ЗАБУДЬТЕ О ГЕОГРАФИИ — ОНА БОЛЬШЕ
НЕ ВЛАСТНА НАД НАМИ ----- 96
- ⑧ БУДЬТЕ ХОРОШИМИ (ВСЬ МИР —
БОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ) ----- 108
- ⑨ БУДЬТЕ СКУЧНЫМИ (ЛИШЬ ТАК МОЖНО
ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ РАБОТУ) ----- 126
- ⑩ ВОСПРИНИМАЙТЕ ТВОРЧЕСТВО
КАК УМЕНИЕ ВЫЧИТАТЬ ----- 144

Искусство — это кража.

— Пабло Пикассо, художник

**Незрелые поэты имитируют, зрелые —
крадут; плохие поэты обезличивают то,
что используют, хорошие — улучшают
это или по меньшей мере превращают
в нечто иное. Хорошие поэты
связывают украденное в единое целое,
вызывающее совершенно уникальные
чувства, которые не имеют ничего
общего с тем, что было их источником.**

— Томас Стернз Элиот, поэт

19-ЛЕТНЕМУ МНЕ
НЕ ПОМЕШАЛ БЫ СОВЕТ

ВСЕ СОВЕТЫ АВТОБИОГРАФИЧНЫ

Одна из моих теорий гласит: когда люди что-то советуют вам, на самом деле они всего лишь обращаются к своему «прошлому Я».

В этой книге я говорю с предыдущей версией самого себя.

Здесь вы найдете все, что я узнал в результате почти десятилетних попыток выяснить, как же именно создается искусство. Забавно, но, начав делиться своими знаниями с другими, я понял, что они пригодятся не только художникам. А вообще всем.

Да, эти идеи полезны всем, кто пытается привнести творческое начало в свою жизнь и в свою работу (что должно относиться к каждому из нас).

Иными словами, эта книга — для вас.

Кем бы вы ни были, что бы ни делали.

Давайте начнем.

① КРАДИ КАК
ХУДОЖНИК

КАК СМОТРЕТЬ НА МИР (ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА)

Всем художникам задают вопрос:

Откуда вы берете идеи?

Честный художник отвечает так:

Я их краду.

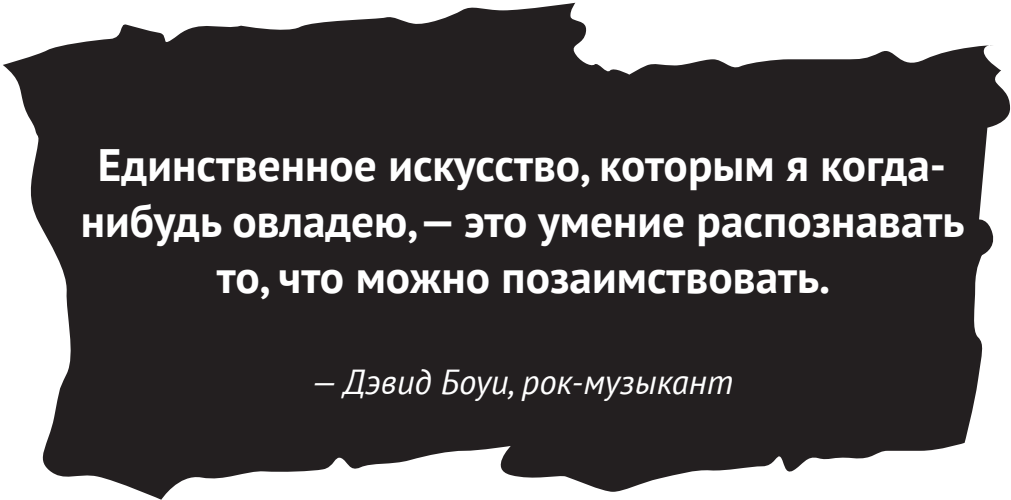
Как художник смотрит на мир вокруг себя?

Он решает, стоит ли украсть что-то, а потом переключается на следующую вещь.

Вот и всё.

Глядя на мир таким образом, перестаешь гадать, что хорошо, а что плохо. Существует только то, что достойно или же, наоборот, недостойно быть позаимствованным.

Пригодиться может все. И если, по вашему мнению, что-то не стоит брать сегодня, то завтра, через месяц или через год вы можете счесть это вполне подходящим.

Единственное искусство, которым я когда-нибудь овладею, — это умение распознавать то, что можно позаимствовать.

— Дэвид Боуи, рок-музыкант

НЕТ НИЧЕГО ОРИГИНАЛЬНОГО

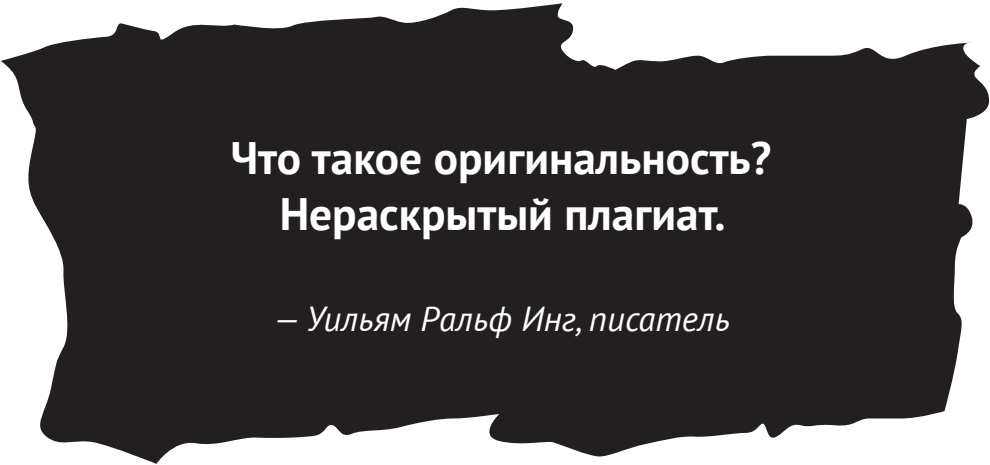
Писатель Джонатан Летем был уверен: если люди называют что-то «оригинальным», то в девяти случаях из десяти они просто не вычислили источник заимствования.

Всякий хороший художник знает: ничто не появляется из пустоты. Все результаты творчества опираются на созданное раньше. Нет ничего абсолютно оригинального.

Верно сказано в Библии: «...нет ничего нового под солнцем» (Экклезиаст 1:9).

Кто-то может счесть эту мысль депрессивной, а в меня она вселяет надежду. Как заметил французский писатель Андре Жид, «все, что должно быть сказано, уже сказано. Но поскольку этого никто не услышал, можно все что угодно сказать еще раз».

Сбросив бремя стремления к абсолютной оригинальности, прекращаешь попытки создать что-то из ничего и начинаешь поощрять чужое влияние вместо того, чтобы избегать его.

**Что такое оригинальность?
Нераскрытый плагиат.**

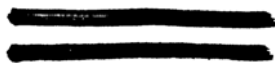
— Уильям Ральф Инг, писатель

ГЕНЕАЛОГИЯ ИДЕЙ

Каждая новая идея — это всего лишь винегрет, или смесь, прежних идей.

Вот загадка, которую обычно загадывают ученикам художественных школ.

Нарисуйте на листе бумаги две параллельные линии:

Сколько тут линий?

Вот первая, вот вторая... но есть и третья — пустое пространство между ними!

Видите? $1 + 1 = 3$.

ПАПА + МАМА = ВЫ

ГЕНЕТИКА

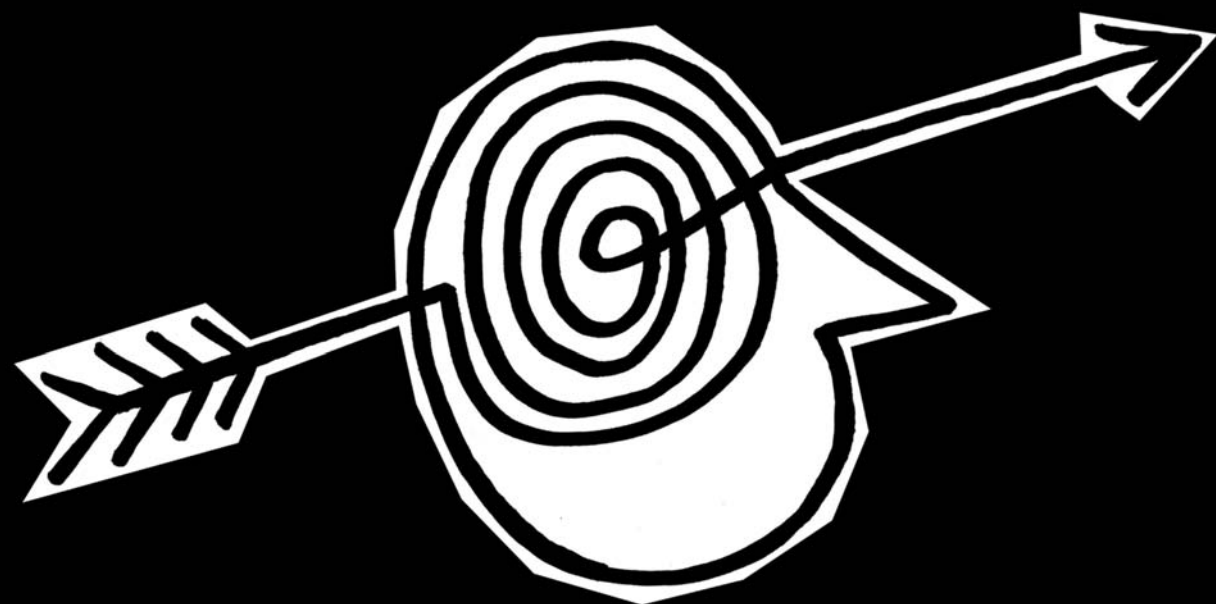
Хороший пример — генетика. У вас есть мать и отец. И вы несете в себе их черты, но сумма — то есть вы сами — больше, чем совокупность этих черт. Вы ремикс своей мамы, своего папы и всех ваших предков.

Вы имеете собственное генеалогическое дерево — существует оно и у ваших идей. Родителей не выбирают, зато выбирают учителей, друзей, музыку, которую слушают, книги, которые читают, и фильмы, которые смотрят.

На самом деле вы смесь всего того, что решили впустить в свою жизнь. Вы сумма оказываемых на вас влияний. Гете сказал: «То, что мы любим, творит нас и придает нам форму».

**Мы были детьми без отцов... и потому отцов
искали в музыке, на улицах и в своей истории.
Мы занимались отбором предков, способных
одушевить тот мир, который создавали для себя.**

— Jay-Z, хип-хоп-исполнитель

МУСОР НА ВХОДЕ — МУСОР НА ВЫХОДЕ

Художник — коллекционер. Только заметьте, что коллекционирует он не все подряд. Художники собирают разборчиво. Лишь то, что по-настоящему любят.

Есть экономическая теория, которая гласит: если вы возьмете доходы пяти ваших самых близких друзей и рассчитаете их среднюю величину, она будет очень близка к размеру вашего собственного дохода.

Думаю, что это применимо не только к денежным, но и к «идейным» доходам. Вы хороши настолько, насколько хорошее у вас окружение. У моей мамы была любимая поговорка: «Мусор

на входе — мусор на выходе», которая каждый раз ставила меня в тупик. Теперь-то я понимаю, что мама имела в виду.

Ваша работа состоит в том, чтобы коллекционировать хорошие идеи. И чем больше вы их соберете, тем больше окажется накопленный багаж, который будет на вас влиять.

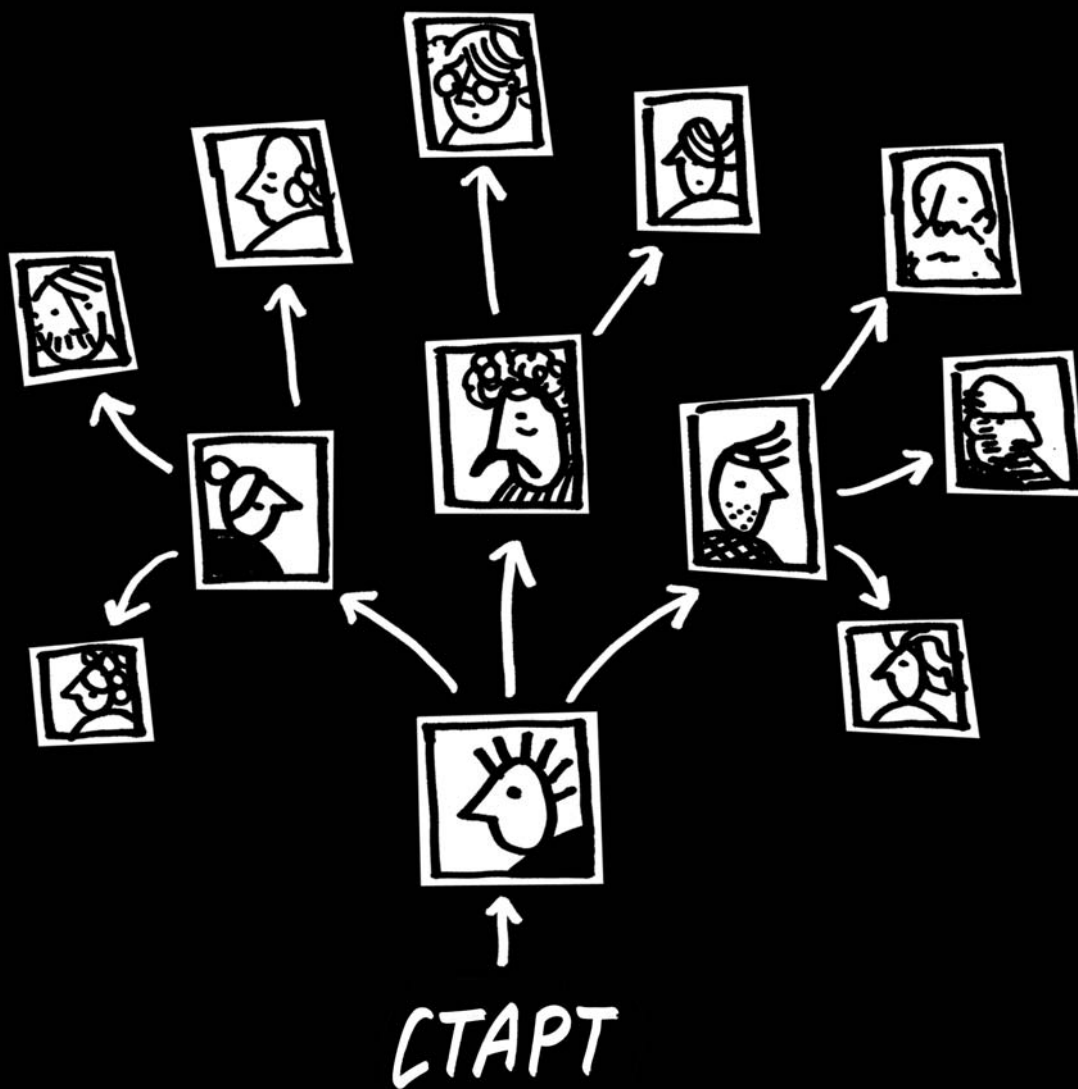
Крадите все, что вступает в резонанс с вашим воображением или подпитывает его. Жадно поглощайте все впечатления и явления: старые и новые фильмы, музыку, книги, картины, фотографии, стихи, сны, случайные разговоры, архитектуру, мосты, уличные указатели, деревья, облака, потоки воды, свет и тени. И крадите лишь то, что находит живой отклик в вашей душе. Если делать так, ваша работа — ваша кража — будет оригинальной.

— Джим Джармуш, кинорежиссер

ВВЕРХ ПО ГЕНЕАЛО- ГИЧЕСКОМУ ДЕРЕВУ

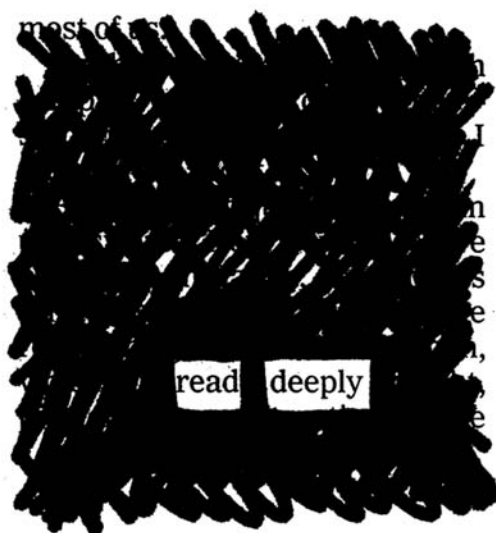
Марсель Дюшан сказал: «Я не верю в творчество. Я верю в творцов». И это действительно чертовски хороший способ чему-то научиться — ведь, попытавшись целиком проглотить историю той дисциплины, которой занимаешься, можно легко подавиться.

Попробуйте вместо этого «пережевать» только одного мыслителя (или его ролевую модель) — писателя, художника, политического деятеля, — которого вы действительно любите. Узнайте о нем все. Затем вспомните истории трех человек, которых он любил, — и узнайте все о них. Повторяйте этот опыт столько раз, сколько сможете. Карабкайтесь вверх по генеалогическому дереву как можно выше. Создадите такое дерево — придет время растить свою ветку.

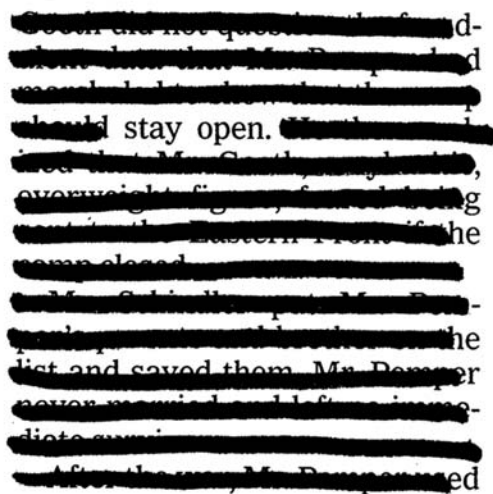

Когда понимаешь, что ты часть какой-то творческой линии, то чувствуешь себя не таким одиноким, создавая что-то свое. Например, я повесил в мастерской портреты любимых художников. Они как добрые духи. Склоняясь над своим рабочим столом, я почти чувствую, как они мягко подталкивают меня к движению вперед.

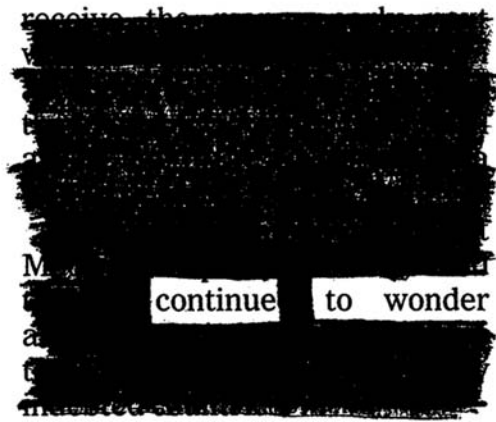
Мастера, которые уже умерли или просто живут очень далеко, не станут возражать, если вы будете у них учиться. Учиться, чему захотите. Все учебные планы они оставили нам в своих работах.

[Читать вдумчиво]

[Быть открытым]

[Удивляться всему]

[Гуглить все, ага]

УЧИТЕСЬ

Школа — это одно. Учеба — совсем другое. Эти два понятия в реальности не всегда совпадают. Неважно, ходите вы в школу или нет, ваша задача — постоянно учиться.

Нужно проявлять любопытство к миру, в котором вы живете. Ищите значения слов в словарях. Переходите по ссылкам. Углубляйтесь дальше, чем остальные, — только так вы окажетесь впереди.

Гуглите все что можно. Да, я имею в виду именно «все». Гуглите свои мечты, гуглите свои проблемы. Не спрашивайте других, пока не прогуглите. В результате вы или сами найдете ответ, или лучше сформулируете свой вопрос.

**Я всегда учился —
и в школе, и в жизни.**

— RZA, хип-хоп-исполнитель

Постоянно читайте. Ходите в библиотеку. Человек в окружении книг всегда чувствует какое-то волшебство. Затеряйтесь среди стеллажей. Изучайте библиографию. И помните: не вы начинаете знакомство с книгой — это книга ведет вас.

Собирайте книги, даже если не планируете прочесть их сразу. Как сказал режиссер Джон Уотерс, «нет ничего важнее непрочитанной библиотеки».

Не стремитесь изучать. Просто учитесь.

СОХРАНЯЙТЕ УКРАДЕННОЕ НА БУДУЩЕЕ

Купите блокнот и ручку, всегда держите их при себе. Заведите привычку заносить туда свои мысли и наблюдения. Выписывайте понравившиеся отрывки из книг. Записывайте случайно услышанные разговоры. Рисуйте что-нибудь, разговаривая по телефону.

Делайте все что хотите, но бумага при вас должна быть всегда. Например, во всех пиджаках художника Дэвида Хокни был специальный карман для блокнота. Музыкант Артур Рассел любил рубашки с двумя нагрудными карманами, в которых можно было держать пачки листочков для записей.

Заведите папку для украденного. Да-да, именно так — папку для хранения того, что вы стянули у других. Бумажную или виртуальную — неважно; главное, чтобы она была. Кто-то клеит вырезки в специальный альбом, кто-то все снимает на свой смартфон.

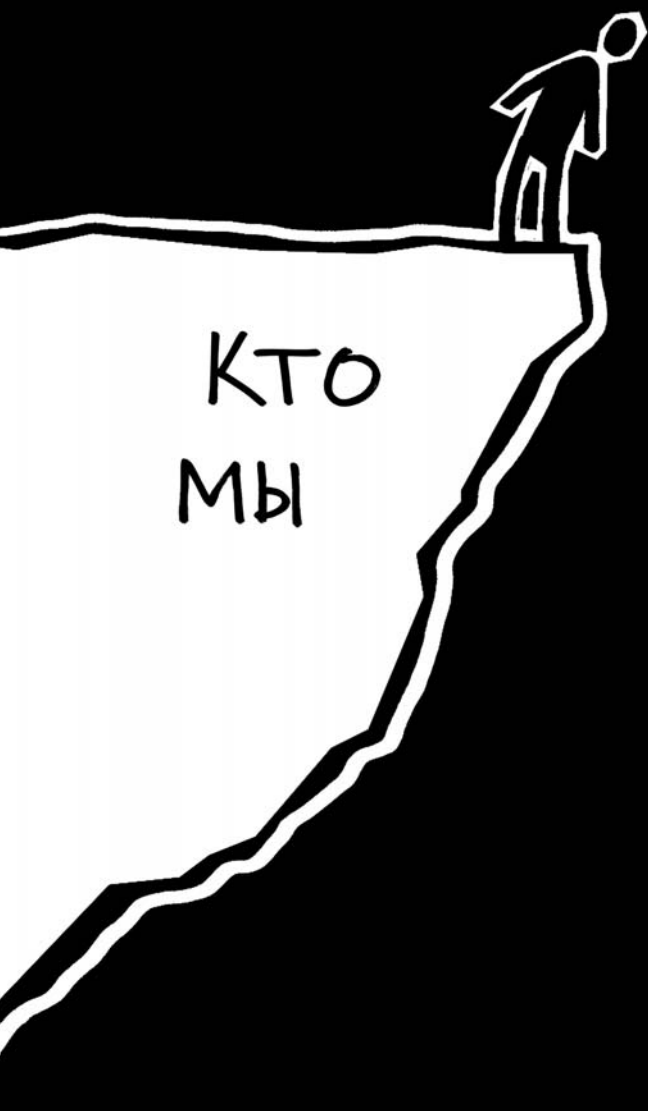
Видите нечто достойное заимствования? Отправляйте его в папку для украденного. Требуется вдохновение? Открывайте папку для украденного.

Газетные репортеры называют такую папку «покойницей» — и мне нравится это название. Ваша покойницкая папка — это место, где вы храните «мертвецов», которых оживите позже, в собственных работах.

**Лучше взять то, что вам
не принадлежит, чем оставить это
валяться безо всякой пользы.**

— Марк Твен, писатель

② НЕ ЖДИТЕ, ПОКА
РАЗБЕРЕТЕСЬ В СЕБЕ.
ПРИСТУПАЙТЕ К ДЕЛУ!

КТО
МЫ

КЕМ
МЫ ХОТИМ
БЫТЬ

ЗАНИМАЙТЕСЬ ДЕЛОМ, РАЗБИРАЙТЕСЬ В СЕБЕ

Если бы я не решился «начать творить», пока не разберусь в себе, пока не пойму, кто я и зачем живу, то до сих пор занимался бы самокопанием, а не делом. По своему опыту знаю, что понять собственную природу человек способен, только делая что-то, выполняя какую-то работу.

Вы уже готовы. Приступайте к делу.

Вам может быть страшно начать. Это нормально. Есть вполне реальная черта характера, ярко выраженная у многих образованных людей. Называется она «синдром самозванца».

Вот его медицинское определение: «синдром самозванца — психологическое явление, при котором человек неспособен принять собственные достижения». Это значит, что вы чувствуете себя мошенником, думаете, что действуете экспромтом, и не имеете ни малейшего понятия о цели своих действий.

Знаете что? Все чувствуют это. Спросите любого, кто создал хоть что-то действительно креативное, и он вам честно ответит, что не представляет, откуда приходят правильные решения. Он просто делает свое дело. Каждый день.

ИГРАЙТЕ, ПОКА НЕ НАЧНЕТЕ ТВОРИТЬ

Вы слышали что-нибудь о драматургии? Верно, я имею в виду громкое слово для обозначения того, что Шекспир еще четыре-ста лет назад описал в своей пьесе «Как вам это понравится»:

Весь мир — театр.

В нем женщины, мужчины — все актеры.

У них свои есть выходы, уходы.

И каждый не одну играет роль¹.

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Сказать другими словами? *Играйте, пока не начнете творить.*

Мне нравится эта мысль. Ее можно трактовать двумя способами:

1. Притворитесь тем, кем не являетесь; копируйте, пока сами не добьетесь успеха, пока люди не увидят вас таким, каким вы хотите быть; или же
2. Притворяйтесь, будто делаете что-то, пока действительно не сделаете это.

Меня устраивают обе трактовки — вам остается выбрать именно ту работу, о которой вы мечтаете, а не ту, которую имеете, и начать делать все, что хочется делать.

Еще мне нравится книга Just Kids певицы Патти Смит. Это история двух друзей, стремившихся стать художниками и приехавших для этого в Нью-Йорк. Знаете, как они учились рисовать?

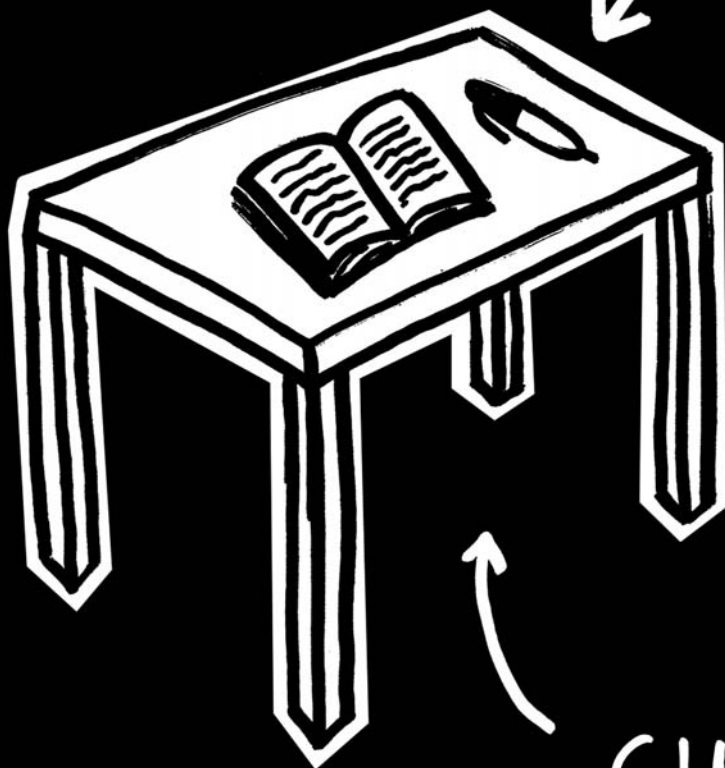
**Вы начинаете как копия,
а затем становитесь
оригиналом.**

— *Гленн О'Брайен, писатель*

← СЦЕНАРИЙ

РЕКВИ-
ЗИТ

← СЦЕНА

Они притворялись художниками. В моей любимой сцене, давшей название всей книге, Патти Смит со своим другом, фотографом Робертом Мэпплторпом, нарядились во все свои богемные цыганские наряды и отправились в парк на Вашингтон-сквер, популярное место для прогулок. Их вид привлек внимание пожилой пары туристов. Жена сказала мужу: «Давай сфотографируем их. Думаю, это художники». — «Да нет, пошли, — это просто дети», — возразил ей муж.

Что я хочу сказать: весь мир — театр. Творческая работа тоже своего рода театр. В вашем случае сцена — это ваша мастерская, письменный стол, экран компьютера. Театральный костюм — это ваши брюки, которые вы надеваете, когда рисуете, пиджак, в котором вы занимаетесь делами, или смешная шляпа, помогающая вам думать. Реквизит — ваши инструменты и материалы; среда, в которой вы творите. Сценарий — просто ваше свободное время. Час тут, час там — только время ограничивает все, что происходит с вами.

Играйте, пока не начнете творить.

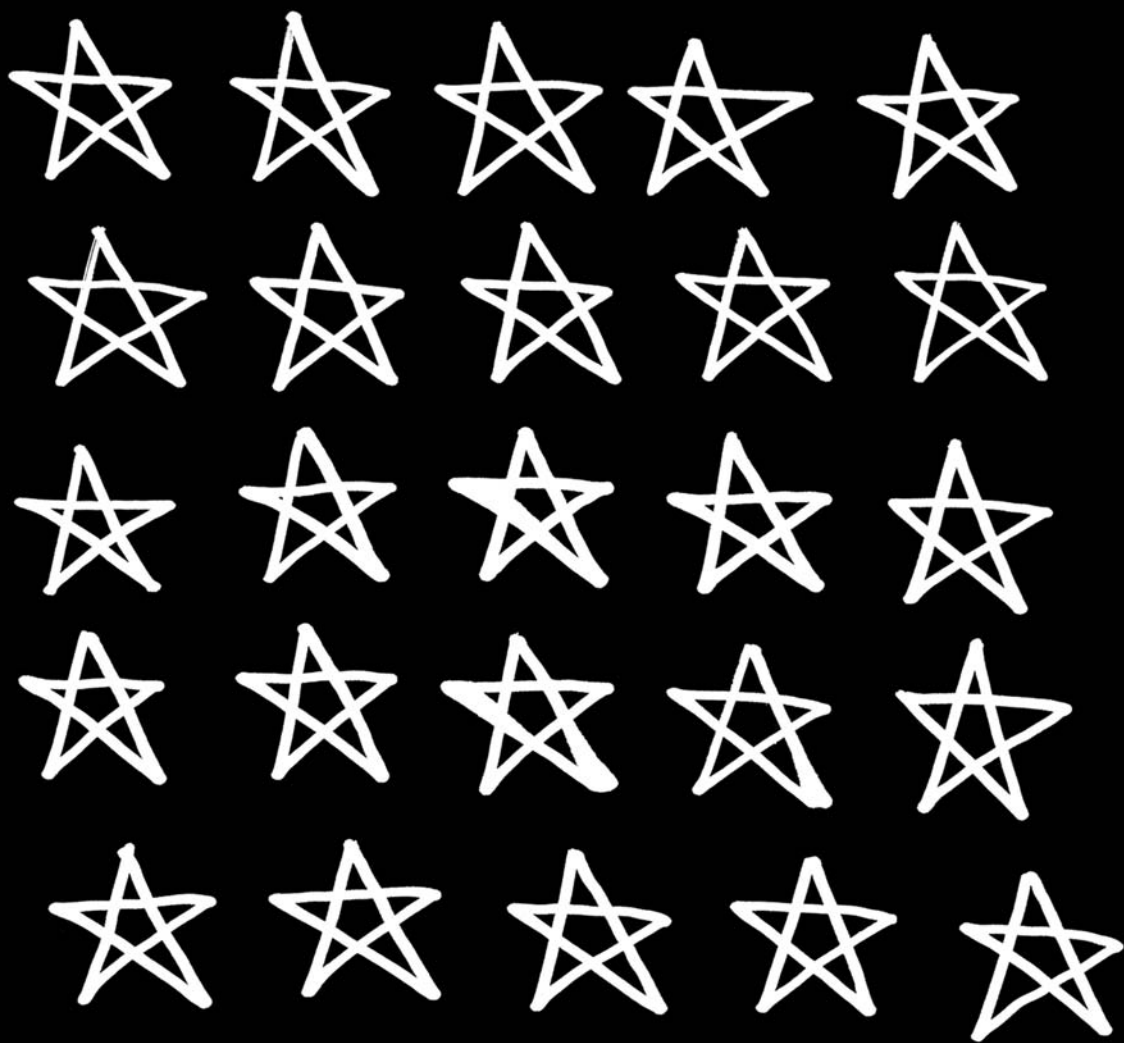
НАЧИНАЙТЕ КОПИРОВАТЬ

Никто не рождается с индивидуальным стилем и собственным голосом. Мы не появляемся из материнского лона с точным знанием о том, кто мы есть. Вначале все учатся походить на своих героев. Учатся, копируя.

Речь идет о практике. Это не плагиат, не попытка выдать чужую работу за свою. Копирование скорее похоже на реконструкцию. Вспомните, ведь механик разбирает автомобиль на части для того, чтобы понять, как он работает.

**Начинайте копировать то,
что вам нравится. Копируйте.
Копируйте. Копируйте.
Копируйте. И найдете себя.**

— Йоджи Ямамото, дизайнер одежды

РУКА ЧЕЛОВЕКА НЕ СПОСОБНА
СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ КОПИЮ

Мы учимся писать, копируя алфавит. Музыканты учатся, играя гаммы. Художники учатся, копируя шедевры живописи.

Даже «Битлз» начинали с каверов. Пол Маккартни вспоминал: «Я копировал Бадди Холли, Литла Ричарда, Джерри Ли Льюиса, Элвиса. Все мы так делали». Маккартни с Джоном Ленноном стали одними из самых великих музыкантов мира, но, как признался Пол, собственные песни они начали писать только для того, «чтобы другие группы не копировали нашу программу». Как сказал Сальвадор Дали, «тот, кто не хочет никого имитировать, ничего не создаст».

Во-первых, нужно решить, кого копировать. Во-вторых — что.

Кого копировать — с этим просто. Копируйте своих героев — людей, которые вам нравятся, которые вас вдохновляют, на которых вы хотите быть похожи. Как однажды сказал автор песен Ник Лоу, «вы начинаете с переписывания каталога своего героя». Но при этом есть одно важное правило: вы должны красть не у одного из своих героев, а у всех сразу. По словам писателя Уилсона Мизнера, копируя одного автора, вы занимаетесь плагиатом, копируя многих — проводите исследование. Однажды я услышал фразу мультипликатора Гари Пэнтера:

«Если на вас оказал влияние кто-то один, все скажут, что вы последователь. Но попробуйте ограбить сотню людей, и вас назовут оригиналом!»

Что копировать — вопрос посложнее. Не крадите стиль как таковой, позаимствуйте лежащий в его основе образ мыслей. Вам не нужно выглядеть как ваши герои, вам нужно видеть как они.

Зачем копировать своих героев и их стиль? Чтобы попытаться «заглянуть» в их мозг. На самом деле вам нужно главное — перенять их способ смотреть на мир. Если вы просто скользите по поверхности чужого творчества без понимания его истоков, ваши работы всегда будут просто подделками.

ЦЕННА НЕ ИМИТАЦИЯ

Мы хотим, чтобы вначале вы брали. Мы хотим, чтобы вначале вы крали, крали у нас — потому что украсть не сможете. Вы возьмете то, что мы вам дадим, и предъявите миру как свой собственный голос, и так обретете его. Таким будет ваше начало. Потом, когда-нибудь, кто-то украдет и у вас.

— Фрэнсис Форд Коппола, кинорежиссер

В какой-то момент вы переключитесь с копирования своих героев на имитирование их. Копирование — это повторение. Имитирование — следующий шаг, прорыв к собственному творчеству.

«Нет ни одного нового приема». Звезда баскетбола Коби Брайант признался как-то, что все собственные движения на площадке скопировал у своих кумиров, просматривая записи матчей с их участием. Но когда он украл достаточно много приемов, то понял, что не может воспроизвести их со стопроцентной точностью, поскольку обладает другой комплекцией. И ему пришлось адаптировать к себе эти приемы, чтобы сделать их действительно своими.

Конан О'Брайен рассказывал о юмористах, которые пытаются имитировать своих героев, терпят неудачу и в итоге начинают делать что-то свое. Джонни Карсон пытался быть Джеком Бенни, но стал Джонни Карсоном. Дэвид Леттерман пытался копировать Джонни Карсона, но стал Дэвидом Леттерманом. А Конан О'Брайен пытался стать Дэвидом Леттерманом, но стал Конаном О'Брайеном. По его словам, «именно неудачная попытка превратиться в свой идеал в конце концов создает нас, делая уникальными». И слава богу.

ХОРОШИЙ
ВОР

ПЛОХОЙ
ВОР

ДОСТОЙНЫЙ

НЕДОСТОЙНЫЙ

УЧИТСЯ

СНИМАЕТ
СЛИВКИ

КРАДЕТ
У МНОГИХ

КРАДЕТ
У ОДНОГО

ВОЗДАЕТ
ДОЛЖНОЕ

ЗАНИМАЕТСЯ
ПЛАГИАТОМ

ТРАНСФОР-
МИРУЕТ

ПОДРАЖАЕТ

АРАНЖИРУЕТ
ПО-НОВОМУ

ГРАБИТ

Все свои приемы я украл у других великих игроков. Просто я хочу, чтобы эти парни, мои предшественники, гордились, ведь я очень многому у них научился. И все это во имя игры. Она гораздо больше, чем я сам.

— Коби Брайант, баскетболист

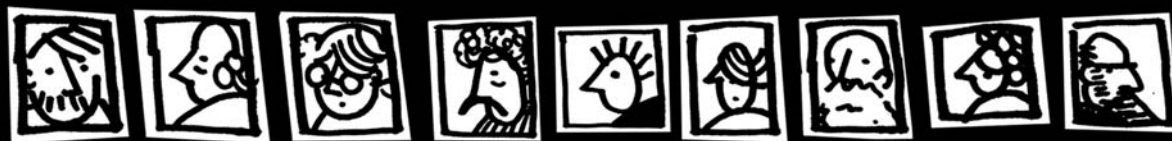
У людей есть один чудесный недостаток — мы неспособны делать идеальные копии. Именно благодаря тому, что мы не можем полностью скопировать своих героев, мы обретаем собственную жизнь. Так и происходит наша эволюция.

Поэтому копируйте своих героев. Анализируйте, почему это не получается. Чем вы отличаетесь от всех остальных? Найденные отличия можно усилить и трансформировать в оригинальные произведения.

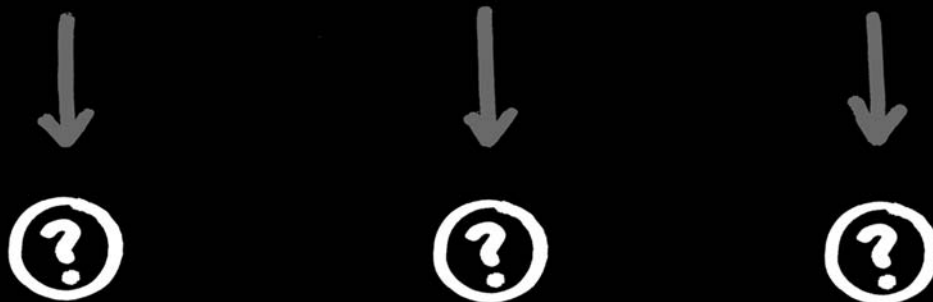
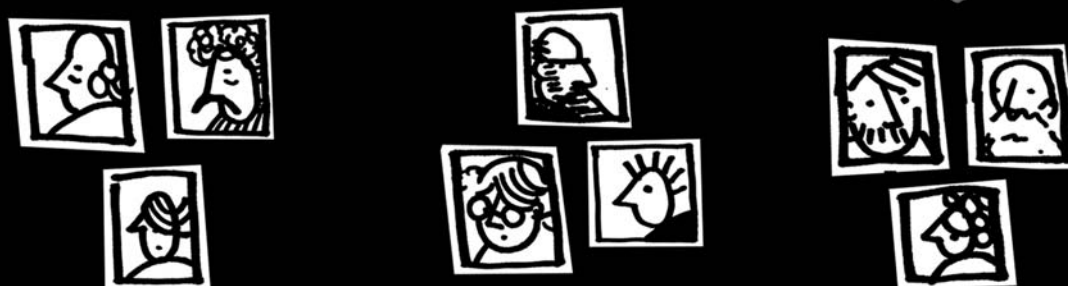
В завершение скажу, что имитация не ценна сама по себе. Ценностью становится трансформация работ ваших героев в нечто присущее только вам. Ценно то, что вы даете миру, — и лишь вы можете ему это дать.

③ ПИШИТЕ КНИГУ,
КОТОРУЮ САМИ
ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧЕСТЬ

① СОБЕРИТЕ ВСЕ ВЕТВИ
СВОЕГО ДЕРЕВА

② СРАВНИТЕ, ПЕРЕМЕШАЙТЕ

③ ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО СДЕЛАЛИ БЫ ОНИ

ПИШИТЕ О ТОМ, ~~ЧТО ЗНАЕТЕ~~ ЛЮБИТЕ

В мой десятый день рождения на экраны вышел фильм «Парк юрского периода».

Я просто влюбился в него. Выходя из кинотеатра, я уже безу-мно хотел увидеть продолжение, а потому на следующий день сел за наш старенький компьютер и сам написал его. В моей траковке сын убитого велоцираптором зрителя возвра-щается на остров вместе с внучкой профессора, построившего парк. Один из них хочет уничтожить этот парк, другой — спа-сти. Понятно, что они влюбляются друг в друга, и начинаются приключения.

Тогда я не знал, что писал фан-прозу — литературное сочине-ние с участием героев, созданных другим автором.

Я сохранил свое произведение на жестком диске компьютера. Спустя несколько лет «Парк юрского периода — 2» наконец вышел. И мне не понравился. Как правило, сиквел никогда не нравится — в сравнении с тем продолжением, которое уже сложилось у вас в голове.

Каждый начинающий писатель однажды задает вопрос: «Что мне написать?» И стандартный ответ таков: «Пишите о том, что знаете». Этот совет приводит к появлению ужасных историй, в которых не происходит ничего замечательного.

Мой интерес к музыке заключался в том, чтобы создать что-то такое, чего не было, но что мне хотелось бы услышать. Я хотел слушать музыку, которой пока не существовало, в которой совмещались бы разные вещи, рождая нечто новое.

— Брайан Ино, музыкант-электронщик

Мы занимаемся искусством, потому что любим искусство. Рисуем в определенном стиле, потому что вдохновляемся теми, кто создавал подобные работы. По сути, любое художественное произведение — это «фан-проза».

И поэтому лучший совет — пишите не о том, что знаете, а о том, что вам нравится. Пишите такие истории, которые сами любите, которые сами хотели бы читать. Данный принцип применим и к личной жизни, и к карьере: всякий раз, когда вы не знаете, что делать дальше, просто спросите себя: «Какая история была бы лучше этой?»

Участник группы Deerhunter Брэдфорд Кокс рассказывал, что, когда он был ребенком, интернета еще не существовало, и ему приходилось ждать дня официального выхода нового альбома его любимой группы, чтобы послушать его. Поэтому он придумал игру: садился и записывал такие песни из нового альбома, которые хотел бы на нем услышать. А когда диск выходил, сравнивал свои песни с настоящими. И знаете что? Многие из написанных тогда Брэдфордом композиций вошли в репертуар Deerhunter.

Если какое-то произведение нравится нам, мы хотим его продолжения — еще и еще. Мы жаждем продолжения. Так почему бы не направить это желание в мирное русло?

Подумайте о своих любимых произведениях и их авторах — ваших героях. Что они упустили? Чего не сделали? Что могли бы сделать лучше? Если они еще живы, над чем могли бы работать сегодня? Если бы все ваши любимые творческие личности собрались вместе и занялись каким-то одним делом под вашим руководством, что могло бы получиться?

Пойдите и сделайте это.

Итак, мой манифест таков: нарисуйте картину, которую хотели бы увидеть; начните бизнес, которым хотели бы управлять; сыграйте музыку, которую хотели бы услышать; напишите книгу, которую хотели бы прочесть; придумайте товары, которыми хотели бы пользоваться, — делайте именно то дело, которое хотели бы видеть сделанным.

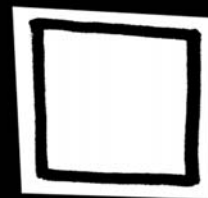
ОДНА
ИДЕЯ

ДВЕ
ИДЕИ

ТРИ
ИДЕИ

ЧЕТЫРЕ
ИДЕИ

ПЯТЬ
ИДЕЙ

ШЕСТЬ
ИДЕЙ

СЕМЬ
ИДЕЙ

ВОСЕМЬ
ИДЕЙ

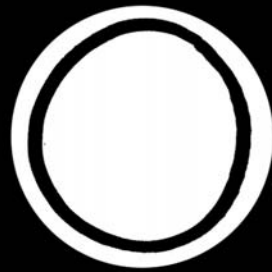

ДЕВЯТЬ
ИДЕЙ

ДЕСЯТЬ
ИДЕЙ

...

∞ ИДЕЙ

④ СТАРАЙТЕСЬ ВСЕ
ДЕЛАТЬ РУКАМИ

**Мы не знаем, откуда
берутся наши идеи.
Ясно только, что не из
ноутбука.**

— Джон Клиз, актер

ОТХОДИТЕ ОТ МОНИТОРА

Мой любимый мультипликатор Линда Барри как-то сказала: «Сейчас цифровая эпоха, так не забывайте пользоваться своими руками!» Ваши руки всегда были цифровыми устройствами. Пользуйтесь же ими.

Хотя мне нравится мой компьютер, я вижу, как машины лишают нас чувства того, что мы действительно что-то делаем. Такое ощущение, будто мы всего лишь нажимаем на клавиши и кликаем мышкой. Вот почему так называемый «умственный труд» кажется чем-то очень абстрактным. Художник Стэнли Донвуд, нарисовавший обложки всех альбомов группы Radiohead, считает, что компьютеры провоцируют отчуждение, поскольку помещают между вами и происходящим кусок

стекла. «Невозможно прикоснуться к тому, что делаешь, пока не распечатаешь это», — говорит он.

Посмотрите на человека, работающего за компьютером. Он так спокоен, так неподвижен. Не нужно читать научные исследования (хотя их много), чтобы понять: сидение перед компьютером днями напролет убивает и вас, и вашу работу. Людям нужно двигаться, нужно чувствовать, каково это — создавать что-то своими руками, а не только головой.

Работа, источник которой находится лишь в голове, хорошей быть не может. Посмотрите, как ведет себя великий музыкант на концерте. Как выступает с речью великий лидер. И вы поймете, что я имею в виду.

Вам следует найти способ подключить к работе свое тело. Нервы — улица с двусторонним движением, и наше тело может сообщить мозгу не меньше, чем мозг сообщает телу. Знаете выражение «движение — это жизнь»? В творчестве оно не менее актуально: достаточно начать двигаться — перебирать струны гитары, раскладывать материалы на столе в переговорной или разводить краски, и движение подтолкнет мозг к размышлениям.

ИСКУССТВО, КОТОРОЕ ИДЕТ ТОЛЬКО ИЗ ГОЛОВЫ,
ХОРОШИМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

**Я достаточно насмотрелся на
светящийся монитор компьютера.
Давайте больше времени проводить,
занимаясь делами в реальном
мире... сажать растения, выгуливать
собаку, читать бумажные книги,
ходить в оперу.**

— Эдвард Тафт, актер

Когда я во время учебы в университете занимался в мастерской литературного творчества, все, что мы писали, требовалось набирать шрифтом Times New Roman с двойным интервалом. И мои работы были ужасными. Писательство перестало приносить мне радость. Поэтесса Кей Райан сказала: «В старые добрые времена, когда еще не было компьютерных программ для творческих людей, мастерская часто находилась в подвале и представляла собой место, где вы могли пилить, забивать, сверлить или строгать что-нибудь». А писатель Брайан Кайтли попытался превратить свою мастерскую в нечто более соответствующее первоначальному значению этого слова: «Светлая просторная комната с инструментами и материалами, где все нужное находится под рукой».

Я снова почувствовал удовольствие от того, чем занимаюсь, лишь тогда, когда вернулся к «аналоговым» инструментам, — и сразу что-то начало получаться. При подготовке своей первой книги Newspaper Blackout я старался как можно больше делать руками. Каждое вошедшее в нее стихотворение было сделано из газетной статьи при помощи маркера. В процессе изготовления стихов были задействованы все мои органы чувств: я ощущал газетную бумагу в руках, видел слова, исчезающие под полосами, которые я проводил маркером, слышал

его слабый скрип, его запах — это было просто волшебно. Работа над стихотворениями совсем не казалась работой. Скорее игрой.

Компьютер действительно очень помогает в редактировании идей, в их подготовке к публикации. Но в генерировании творческого потока он не помощник. Слишком велик соблазн нажать клавишу Delete. В человеке просыпается перфекционист, и он начинает корректировать идеи еще до того, как сформулирует их. Художник Том Гаулд говорит, что не подходит к компьютеру, пока не продумает свой очередной комикс до мелочей, ведь, когда дело доходит до компьютера, «работа неминуемо вступает в завершающую стадию. Между тем у альбома для рисования возможности безграничны».

Когда я работал над Newspaper Blackout, то прежде всего отсканировал отобранные статьи и распечатал на небольших квадратных листах бумаги. Разложил их по всему кабинету — сначала в высокие стопки, потом в небольшие пачки в том порядке, в каком затем снова переносил их в компьютер. Так и получилась книга — вначале руки, потом компьютер, опять руки, опять компьютер. Своего рода аналогово-цифровой замкнутый цикл.

ЦИФРА

АНАЛОГ

МОЙ КАБИНЕТ

Теперь я всю работу стараюсь делать именно так. У меня в кабинете два стола — цифровой и аналоговый. На аналоговом нет ничего, кроме маркеров, ручек, карандашей, бумаги и газет. Сюда запрещен доступ всем электронным устройствам. Здесь рождается большинство моих идей, весь стол покрыт царапинами, завален обрезками и хранит на себе прочие следы творческого процесса. На цифровом столе ждут своей очереди ноутбук, монитор, сканер и планшет для рисования. Здесь я редактирую свои работы и готовлю их к публикации.

Попробуйте, если позволяет пространство, создать себе два рабочих места — аналоговое и цифровое. С первого удалите всю электронику. Возьмите десять долларов, отправляйтесь в отдел канцелярских товаров ближайшего торгового центра, купите бумагу, ручки и листочки для записей. Вернувшись к своему аналоговому столу, представьте, что вновь настали времена гусиных перьев. Пишите, рвите написанное и снова соединяйте порванное. Работайте стоя. Приклеивайте записки к стене, смотрите, какие из них складываются узоры. Раскладывайте на столе всякую всячину и ройтесь в ней время от времени.

Когда появятся идеи, можно переходить к компьютеру для того, чтобы воплотить их в жизнь и подготовить работу к публикации. А если дело застопорится, снова отправляйтесь к аналоговому столу — поиграть.

⑤ ОСОЗНАЙТЕ ВАЖНОСТЬ
ХОББИ И ПОБОЧНЫХ
ПРОЕКТОВ

**То, что вы делаете от безделья,
возможно, должно быть
главным делом вашей жизни.**

— Джессика Хиш, дизайнер

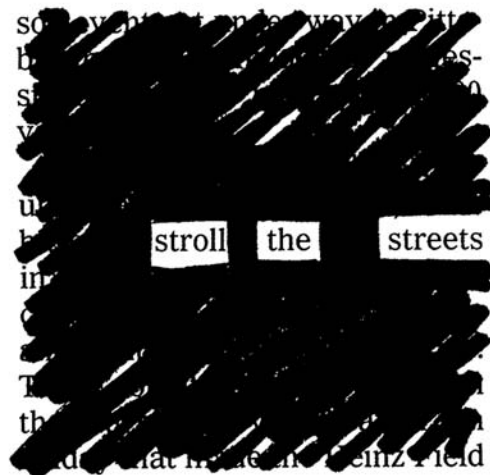
ПРАКТИКУЙТЕ ПРОДУКТИВНОЕ ОТКЛАДЫВАНИЕ

За время своей недолгой карьеры я научился одному: по-настоящему успешными бывают только побочные проекты. В данном случае я имею в виду то, чем вы занимаетесь от безделья. Так, для развлечения. Но именно это и получается хорошо. И тогда начинается настоящая магия.

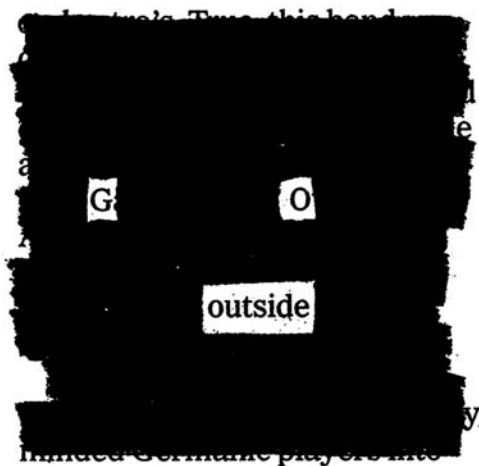
Думаю, лучше всего иметь одновременно несколько проектов, чтобы можно было переключаться с одного на другой. Надоест один — отложите его и переходите к другому, а когда он наскучит — возвращайтесь к первому. Практикуйте продуктивное откладывание.

[Выгляни в окно]

[Походи по улицам]

[Выйди из дома]

[Съешь сэндвич]

Не жалейте времени на безделье. Как-то один из моих коллег сказал: «Когда я слишком занят, я глупею». А разве это не так? Творческим людям бывает полезно просто посидеть сложа руки. Лучшие мысли приходят в мою голову как раз в те минуты, когда я ничем не занят, потому-то, наверное, я никогда не отдаю рубашки в химчистку. Мне нравится гладить их самому — это так скучно, что в голову почти всегда приходят отличные идеи. Так что, когда у вас закончатся идеи, помойте посуду. Отправьтесь в действительно долгую прогулку. Сядьте и смотрите в одну точку столько, сколько сможете. Как сказала художница Майра Кальман, «откладывая в сторону работу, я фокусирую свой ум».

Не жалейте времени на безделье. Гуляйте по незнакомым местам. Бродите просто так. Хорошо не знать, куда приведет дорога.

ЦЕНИТЕ ВСЕ СТОРОНЫ СВОЕЙ ДУШИ

Если у вас есть два или три истинных пристрастия, не стоит думать, что вы обязаны выбрать одно из них. Не пренебрегайте остальными. Пусть им всем найдется место в вашей жизни. Этому меня научил драматург Стивен Томлинсон.

**Нельзя соединить точки, глядя
только вперед, — их можно
соединить, лишь оглянувшись.**

— Стив Джобс, предприниматель

ATTENTION

Do not
leave your
longings
unattended

НЕ СТРЕМИТЕСЬ К ЕДИНСТВУ
СВОИХ РАБОТ, ИХ И ТАК
ОБЪЕДИНЯЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО
СДЕЛАНО ВАМИ

Томлинсон считает, что, если вам нравятся разные вещи, вы можете просто переключаться, занимаясь ими последовательно: «Пусть они „поговорят“ друг с другом. Иногда в результате что-то начинает происходить».

Дело в том, что, если отбросишь пару увлечений, сосредоточившись лишь на одном, со временем начинаешь ощущать фантомную боль.

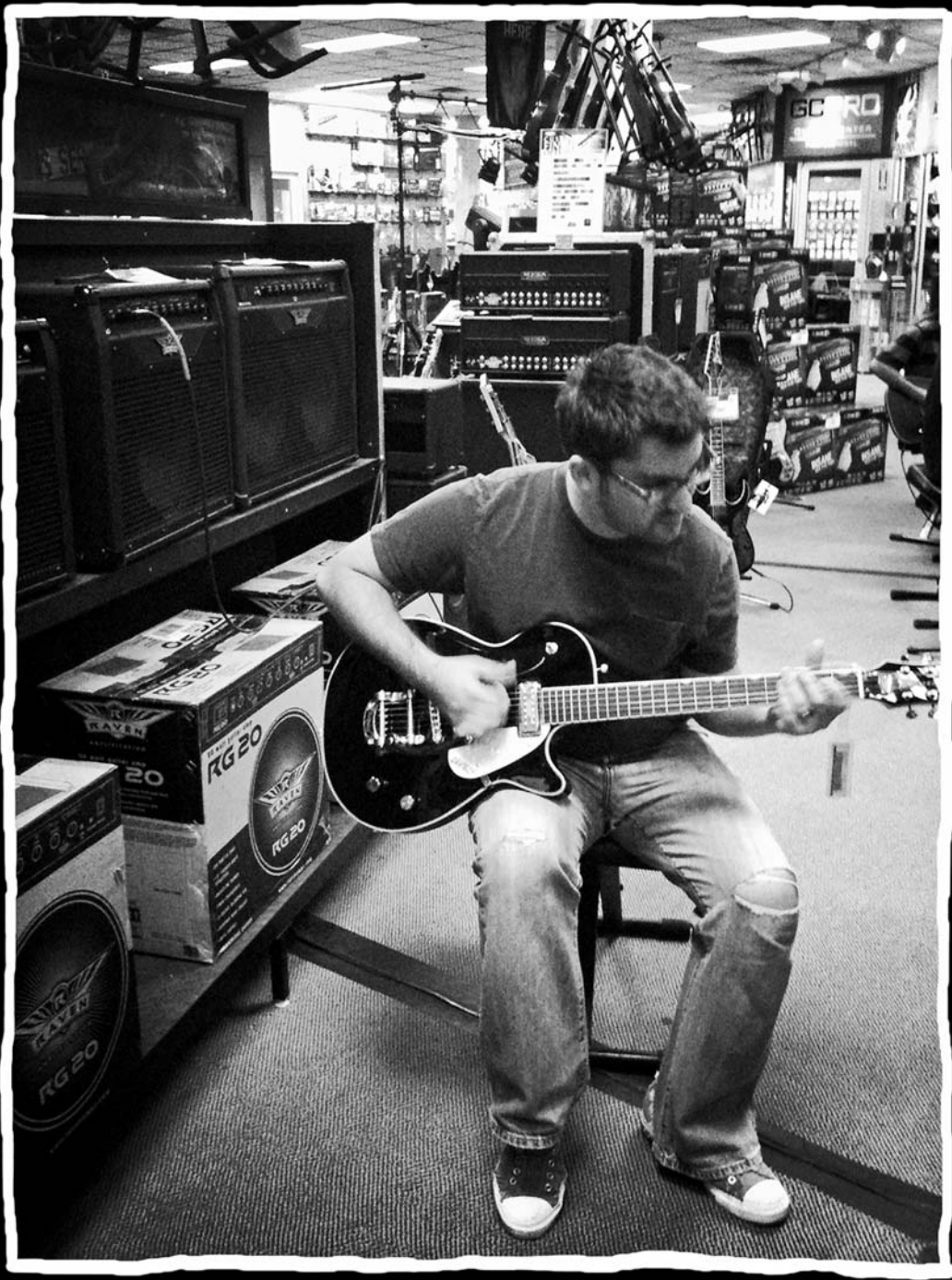
Подростком я был одержим сочинительством песен, выступал с разными рок-группами, а потом решил, что нужно сфокусироваться на писательстве, и лет пять практически не занимался музыкой. Но фантомная боль становилась все сильнее и сильнее.

Где-то год назад я снова стал играть в группе. И снова чувствую, что живу полной жизнью. А самое удивительное — музыка не только не вредит писательству; наоборот, я вижу, как одно взаимодействует с другим, тексты становятся лучше, возникают новые связи между клетками мозга. Примерно половина моих знакомых — музыканты (это неудивительно для техасского города Остина), но не все они «чистые» творцы — многие работают в финансовых, строительных и других

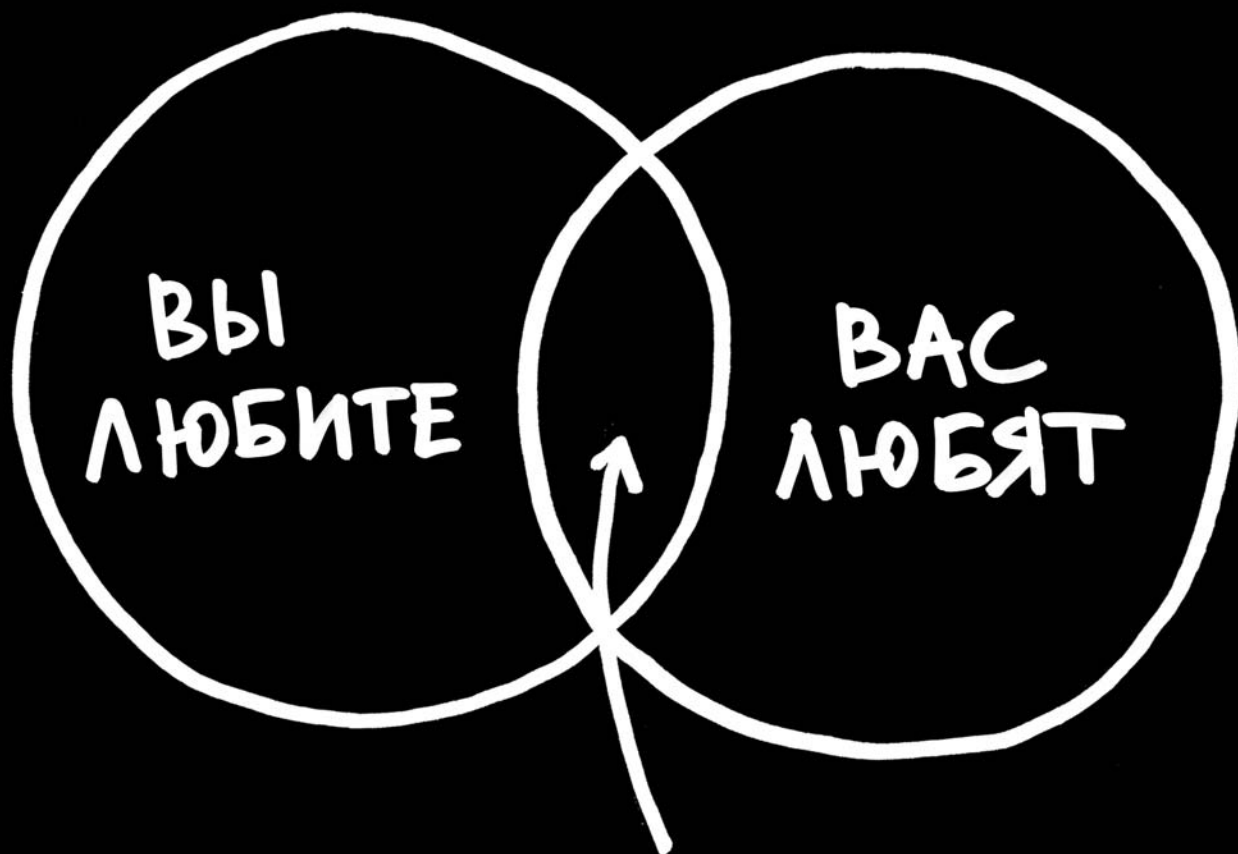
не менее далеких от музыки компаниях. Однако все эти люди могут сказать то же самое, что и я: музыка подпитывает их работу.

Очень важно иметь хобби. Хобби — это какое-то творческое занятие, которое вам больше всего подходит. Вы не намерены заработать на нем деньги или известность — оно просто приносит вам радость. Хобби — это то, что дает, но не берет. Я рисую для всего мира, а музыкой занимаюсь лишь для себя и своих друзей. Каждую субботу мы на пару часов собираемся пошуметь. Никакого прессинга, никаких особых планов. Это возрождает. Это как церковь.

Цените все стороны своей души. Не ломайте голову над неким комплексным подходом, эдакой общей схемой всех своих занятий. Не стремитесь к единству своих работ, поскольку их уже объединяет тот факт, что все это сделано вами. Однажды вы оглянетесь и увидите, что все имеет смысл.

⑥ ХОРОШО ДЕЛАЙТЕ
СВОЮ РАБОТУ И ДЕЛИТЕСЬ
ЕЮ С ЛЮДЬМИ

ЕСЛИ ВАМ ПОВЕЗЛО

В САМОМ НАЧАЛЕ БЕЗВЕСТИНОСТЬ ПОЛЕЗНА

Я получаю множество сообщений от молодых людей с одним и тем же вопросом: «Как мне добиться известности?»

Искренне симпатизирую их авторам. Это стандартная ситуация, возникающая после окончания университета. В учебной аудитории царит прекрасная, однако несколько искусственная атмосфера: преподавателю платят за внимание к вашим идеям, а студенты, сидящие рядом с вами, сами оплачивают эту возможность. Больше никогда в жизни вы не встретитесь с такой благодарной аудиторией.

Однако вскоре выясняется один неприятный факт: большинство людей в мире вовсе не обязаны интересоваться тем, что вы думаете. Увы, но это так. Как сказал писатель Стивен Прессфилд, «не то чтобы люди глупы или грубы, они просто заняты».

И на самом деле это хорошо, поскольку внимание окружающих лучше привлечь к себе после того, как сделаешь что-то действительно очень хорошее. Когда ты неизвестен, не существует никакого давления. Можно делать что хочешь. Экспериментировать. Заниматься чем-то из удовольствия. Когда ты неизвестен, ничто не отвлекает от попыток становиться лучше. Никакого имиджа, который нужно поддерживать. Никаких авансов, которые нужно отрабатывать. Никаких акционеров. Никаких писем от агента. Никаких поклонников.

Но уже никогда не вернуть эту свободу после того, как люди начнут проявлять внимание к вашей персоне, и тем более после того, как начнут платить вам.

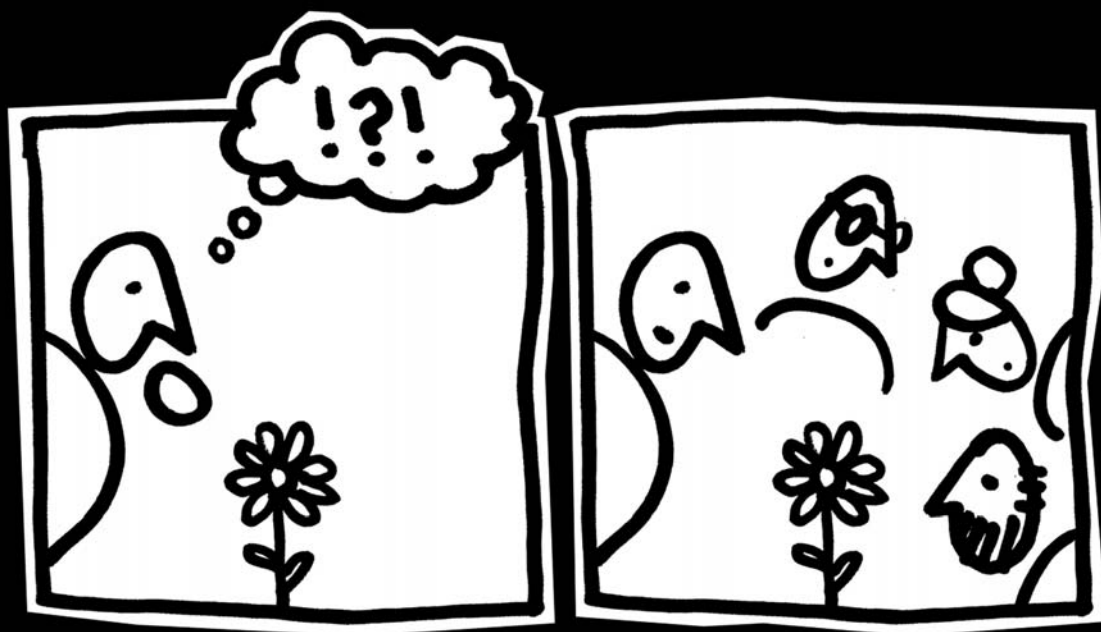
Наслаждайтесь безвестностью, пока она есть. Пользуйтесь ею.

НЕ ОСОБО СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА

Если бы я знал секретную формулу известности, то сообщил бы ее вам. Но мне знакома только одна, причем не особенно секретная: хорошо делать свою работу и делиться ею с людьми.

Моя формула состоит из двух частей. Первая — это «хорошо делать свою работу», что чрезвычайно тяжело. И коротких путей тут нет. Трудитесь каждый день. Знайте, что неудачи неизбежны. Ошибайтесь. Исправляйте ошибки. Последовать второму совету — «делитесь ею с людьми» — было сложно еще лет десять назад. Теперь же нет ничего проще: размещайте свои произведения в интернете.

Когда я говорю об этом людям, меня спрашивают: «В чем секрет интернета?»

ШАГ ПЕРВЫЙ:
УДИВИТЕСЬ
ЧЕМУ-НИБУДЬ

ШАГ ВТОРОЙ:
ПРИГЛАСИТЕ
ДРУГИХ УДИВИТЬСЯ
ВМЕСТЕ С ВАМИ

Шаг первый: удивитесь чему-нибудь.

Шаг второй: пригласите других удивиться вместе с вами.

Удивляйтесь тому, чему еще никто не удивлялся. Если всех интересуют яблоки, заинтересуйтесь апельсинами. Чем более открыто вы будете делиться своей страстью, тем более близкой будет казаться людям ваша работа. Художник не фокусник. Никто вас не накажет за то, что вы поделитесь своими секретами.

Хотите верьте, хотите нет, но меня вдохновляют люди вроде Боба Росса и Марты Стюарт. Помните Боба Росса? Художника с канала PBS с такой африканской прической и смешными деревцами? Он учил зрителей рисовать. Делился своими секретами. А Марта Стюарт рассказывала, как создать потрясающий дом и жить потрясающей жизнью. Тоже делилась своими секретами.

Людям нравится, когда с ними делятся своими секретами, и потому иногда, если вы делаете это с умом, они вознаграждают вас тем, что покупают ваши работы.

При этом, снимая завесу со своего творческого процесса и приглашая людей присоединиться к вам, вы учитесь у них. Я очень

многому научился у тех, кто присылает стихи на мой сайт с Newspaper Blackout! И, конечно же, нашел много того, что можно украсть. Так что мне это приносит не меньшую пользу, чем им.

В интернет вы выходите не только потому, что вам есть что сказать, — но и для поиска того, что сказать. Интернет — это не просто место отдыха и площадка для публикации результатов проработки идей; он может стать прекрасным инкубатором для ваших идей, еще не сформированных до конца, своеобразным роддомом для работы, которую вы еще не начали.

Многие художники боятся того, что из-за присутствия в интернете станут меньше работать, но могу успокоить всех переживающих по этому поводу: скорее вы почувствуете хороший пинок в зад. Большинство сайтов и блогов публикуют посты в обратном хронологическом порядке, то есть первым посетители видят самый свежий текст, так что вы хороши настолько, насколько хорош ваш последний пост. Наличие сосуда стимулирует желание наполнить его. Уже многие годы в моменты растерянности я просто открываю свой сайт и спрашиваю себя: «Чем еще я могу его наполнить?»

ЖИЗНЬ ПРОЕКТА*

ЭТО ЛУЧШАЯ ИДЕЯ
ВСЕХ ВРЕМЕН

ЛАДНО, ЭТО ТРУДНЕЕ,
ЧЕМ Я ДУМАЛ

ПРИДЕТСЯ ПОПОТЕТЬ

ЭТО НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ —
И УЖАСНО СКУЧНО

СУМЕРКИ
ДУШИ

ДЕЛО СДЕЛАНО,
ПОЛУЧИЛОСЬ
ТАК СЕБЕ,
НО ЛУЧШЕ,
ЧЕМ Я ДУМАЛ

ХОРОШО БЫ ЗАКОНЧИТЬ,
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ
ЧЕМУ-НИБУДЬ
НА БУДУЩЕЕ

* УКРАДЕНО У МОЕЙ ПОДРУГИ,
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ МОРИН МАКХЬЮ

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ
ТОЧКАМИ,
НО НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ИХ

Учитесь кодировать. Узнайте, как создаются сайты. Узнайте, как ведутся блоги. Узнайте, как работают Twitter, социальные сети и все остальное. Найдите в интернете людей, которые разделяют ваши увлечения, и поддерживайте с ними связь. Делитесь с ними разными вещами.

Но, конечно же, далеко не всегда нужно делиться с ними всем подряд. Покажите лишь немного из того, над чем работаете. Выложите набросок, эскиз или фрагмент. Позвольте одним глазком взглянуть на творческий процесс. Подумайте, можете ли вы поделиться чем-то ценным. Дайте полезную подсказку, имеющую отношение к вашей работе, или выложите ссылку на интересную статью. Напишите материал о хорошей книге, которую читаете.

Если нет желания раскрывать какие-то секреты, можете делиться лишь точками, не соединяя их. Ведь кнопку «Опубликовать» нажимает ваш собственный палец. У вас есть все возможности контролировать и то, чем именно вы делитесь с другими, и то, насколько подробно вы это делаете.

Не беспокойтесь о том, что кто-то украдет ваши идеи. Даже если они и правда хороши, вам придется заталкивать их людям в глотку.

— Говард Эйкен, пионер компьютеростроения

⑦ ЗАБУДЬТЕ О ГЕОГРАФИИ —
ОНА БОЛЬШЕ НЕ ВЛАСТНА
НАД НАМИ

СОЗДАВАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ МИР

Я вырос среди кукурузных полей южного Огайо. И ребенком хотел только одного: оказаться в таком месте, где хоть что-то происходит.

Теперь я живу в Остине, штат Техас. Довольно прикольное местечко. Здесь на каждом шагу художники и прочие творческие личности. Но знаете что? Я бы сказал, что девяносто процентов моих наставников и коллег живут не в Остине и не в Техасе. А вообще повсюду. Я знаком с ними через интернет.

Можно сказать, что большинство разговоров о жизни и об искусстве я веду онлайн. Географию моей художественной сцены расширяют читатели Twitter и Google Reader.

Не обязательно переезжать из того места, где живешь, чтобы оказаться связанным с миром, к которому хочешь принадлежать. Не стоит горевать, если чувствуешь себя потерянным, слишком молодым, слишком старым, слишком разбитым или смертельно уставшим от происходящего вокруг. Обязательно найдутся люди, с которыми удастся наладить и поддерживать контакты.

Между тем, если не устраивает окружающий мир, можно начать строить вокруг свой собственный. (Сейчас самое время надеть наушники и включить песню In My Room в исполнении группы Beach Boys.) Окружите себя книгами и вещами, которые вам нравятся. Повесьте на стену картины. Создавайте свой собственный мир.

Франц Кафка писал: «Не обязательно выходить из дома. Сядьте за стол и слушайте. Даже не слушайте — ждите. Даже не ждите, просто сидите спокойно в одиночестве. И весь мир предложит вам себя». А Кафка жил за сто лет до интернета!

ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ИЗОЛЯЦИИ

Все, что вам нужно, это немного места и времени — места для работы и времени на то, чтобы ее делать. Чуть-чуть добровольной изоляции и непродолжительного одиночества. Если домашняя обстановка не располагает к этому, изоляцию и одиночество можно найти на природе. Существует масса вариантов. Например, когда я был маленьким, мама часто брала меня с собой в торговый центр. Прежде чем приступить к шопингу, она покупала в книжном отделе любую понравившуюся мне книжку. Потом я садился в кресло и читал, а мама отправлялась за покупками. Так продолжалось многие годы. За это время я прочитал множество книг.

Теперь у меня есть машина и мобильный телефон. Я всегда на связи, никакой изоляции, никакого одиночества. Поэтому на работу и с работы я езжу в автобусе, хотя на машине получается на двадцать минут быстрее. Я хожу в парикмахерскую, где нет записи и Wi-Fi, из-за чего приходится часами ждать своей очереди. В аэропорту не открываю ноутбук. И люблю библиотеки.

Я всегда ношу с собой книгу, ручку и блокнот, постоянно получая удовольствие от изоляции и временного одиночества.

ВЫХОДИТЕ ИЗ ДОМА

Расстояние и новизна — вот секретные стимуляторы творчества. Возвращаясь в свой дом, мы находим его прежним. Но что-то в нашей голове изменилось, а значит, изменилось все.

— Джона Лерер, писатель

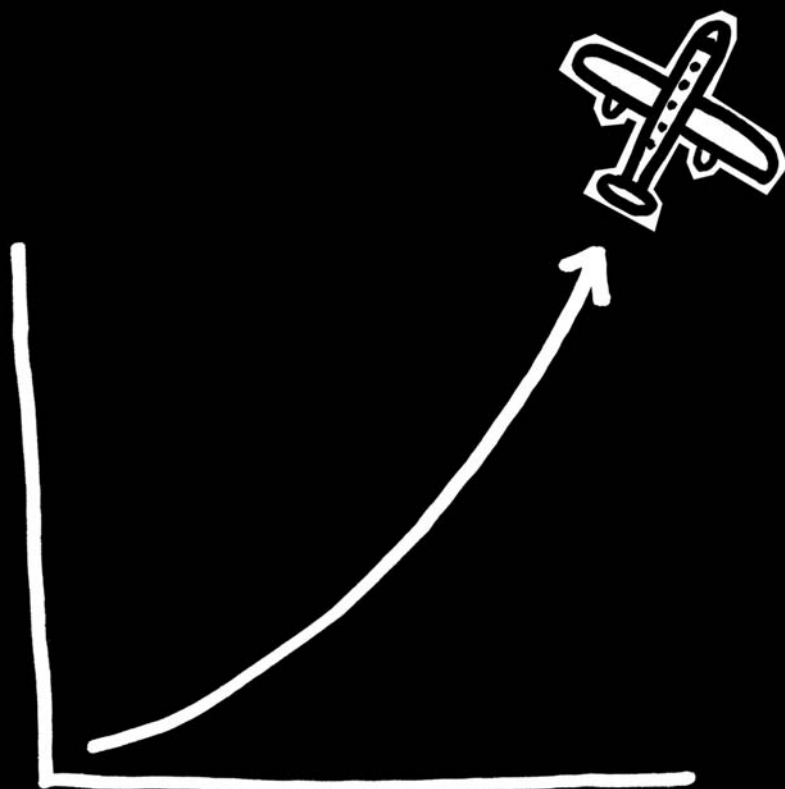
Фраза «география больше не властна над нами» не значит, что место не имеет никакого значения. Место, которое мы выбираем для жизни, все-таки оказывает огромное влияние на нашу работу.

В определенный момент, как только появляется такая возможность, каждому из нас приходится уходить из дома. Всегда можно вернуться, но как минимум один раз нужно уйти.

В привычном окружении мозг чувствует себя слишком комфортно. Нужно встряхнуться, вывести его из привычного равновесного состояния. Например, полезно провести некоторое время в другом месте, среди людей, которые живут другой жизнью. Во время путешествия мир кажется иным, а когда мир кажется иным, наш мозг работает интенсивнее.

Конечно, мне повезло — в свои девятнадцать и двадцать лет я пожил в Италии и Англии. Это навсегда изменило мою жизнь, но нужно заметить, что совсем не обязательно искать чужую культуру за океаном или в другой стране. По мнению большинства людей, живущих в тех местах, где я вырос, Техас так же далек от их привычного мира, как и Марс. (Я живу тут уже давно. Но иногда по-прежнему чувствую себя как на

ОЗАРЕНИЕ

РАССТОЯНИЕ

Марсе.) Куда бы вы направились, зная, что нужно уехать из дома? Какое место выбрали бы для жизни? Можно рассмотреть множество факторов, помогающих творческому процессу, — и все они зависят от вашего вкуса. Например, лично я считаю, что творчеству помогает плохая погода. Не хочется выходить на улицу, поэтому сидишь дома и работаешь. Когда я жил в Кливленде, то очень много успевал сделать за время холодных зимних месяцев. Здесь, в Техасе, всю работу я делаю палящим летом. (Зима в Кливленде и лето в Техасе имеют примерно одинаковую продолжительность — по полгода.)

Очень помогает, если живешь среди интересных людей, причем они совсем не обязательно должны заниматься тем же делом, что и ты сам. Я испытывал почти кровосмесительное чувство, общаясь исключительно с писателями и художниками, поэтому мне нравится, что в Остине живет такое количество режиссеров, музыкантов и компьютерщиков. Ах да, еще кухня. Кухня должна быть хорошей. Нужно найти место, которое будет подпитывать вас — творчески, социально, духовно... ну и в буквальном смысле этого слова.

Тем не менее, даже если у вас появится новый дом, его нужно будет периодически покидать. И в какой-то момент, возможно,

даже переехать снова. Радует, что в наше время связь со многими друзьями при этом не прерывается, ведь они остаются там, где и были, — в интернете.

⑧ БУДЬТЕ ХОРОШИМИ
(ВСЬ МИР — БОЛЬШАЯ
ДЕРЕВНЯ)

ЗАВОДИТЕ ДРУЗЕЙ. ИГНОРИРУЙТЕ НЕДРУГОВ

**Есть только одна причина, почему
я здесь: я хочу завести друзей.**

Это золотое правило в наше время всеобщей взаимосвязанности стало еще более золотым. Вот самый важный урок: если вы что-то скажете о каком-либо человеке в интернете, он об этом обязательно узнает. У всех Google Alerts давно настроен на свое имя. Известен ли вам лучший способ одолеть своих недругов в интернете? Игнорируйте их. Подсказать лучший способ завести друзей в интернете? Говорите о них только хорошее.

**Я знаю лишь одно правило:
нужно быть хорошим человеком.**

— Курт Воннегут, писатель

ДЕРЖИТЕСЬ ПОБЛИЖЕ К ТАЛАНТЛИВЫМ ЛЮДЬМ

**Со мною рядом лишь придурки,
я многому у них учусь.**

— Questlove, барабанщик, DJ

Помните поговорку «мусор на входе — мусор на выходе»? Вы можете быть хорошим настолько, насколько хороши люди, окружающие вас. В цифровую эпоху это означает, что нужно общаться в интернете только с лучшими людьми — с теми, кто гораздо умнее и талантливее вас; с людьми, которые делают что-то действительно очень интересное. Внимательно следите за тем, о чем они говорят, что делают, чем увлекаются.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

□ ЛЮБОПЫТСТВО

□ ВЫДЕРЖКА

□ ДОБРОТА

□ ГОТОВНОСТЬ
ВЫГЛЯДЕТЬ ГЛУПЫМ

Актер и кинорежиссер Харольд Рамис, который людям моего поколения известен по роли Игона в фильме «Охотники за привидениями», как-то поделился своим правилом успеха: «Найдите самого талантливого человека в комнате и, если это не вы, держитесь рядом с ним. Следуйте за ним повсюду. Старайтесь быть полезным ему». Рамису повезло: в его «комнате» самым талантливым оказался его друг Билл Мюррей.

А если однажды вдруг окажется, что самый талантливый человек в комнате — это вы, придется искать другую комнату.

«ХВАТИТ СКЛОК,
ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ!»

Рано или поздно вы столкнетесь с множеством вещей, которые захочется исправить. Как-то я засиделся за компьютером, и жена на меня прикрикнула: «Хватит склок в Twitter, займись делом!»

Она была права. Но злость — один из моих любимых творческих ресурсов. По словам Генри Роллинза, он считает себя злым и любопытным одновременно — именно это помогает ему двигаться вперед. Иногда по утрам у меня просто

не хватает сил встать, поэтому я просматриваю электронную почту и Twitter прямо в постели до тех пор, пока кровь не закипит в жилах настолько, что я, распалившись, мгновенно вскакиваю с кровати. Но вместо того чтобы жаловаться или выплескивать свой гнев на людей, я стараюсь направить свою эмоциональную энергию в тексты и рисунки.

Так что давайте, злитесь. Но при этом держите рот на замке и занимайтесь делом.

**Не жалуйтесь на то, как
другие пишут программы, —
пишите их сами.**

— Андре Торрез, программист

ПИШИТЕ ПИСЬМА КУМИРАМ

В юности я часто писал своим кумирам, и весьма успешно — несколько моих героев ответили мне. Но потом я понял, что главная проблема подобных писем в том, что они подразумевают требование обязательного ответа, то есть давление на получателя. В письмах кумирам мы обычно просим благословения или поддержки. А как сказал мой друг Хью МакЛеод, «лучший способ получить одобрение — не нуждаться в нем».

Если вам действительно нравится чья-то работа, не следует ждать ответа этого человека. (А если тот, кому вы хотите написать, умер несколько сотен лет назад, то вам крупно не повезло — точно не дождетесь.) Поэтому я рекомендую открытые письма кумирам. Интернет для этого отлично подхо-

дит. Напишите в своем блоге пост о человеке, чьи работы вас восхищают, и дайте ссылку на его сайт. Сделайте что-нибудь — и посвятите это своему герою. Ответьте на вопрос, который он задал, решите поставленную им проблему, усовершенствуйте его работу и поделитесь этим с интернет-сообществом.

Кто знает, может, ваш кумир увидит, что вы сделали, а может, и нет. Может, он вам ответит — а может, промолчит. Важно то, что вы продемонстрировали свою признательность, не ожидая ничего в ответ, и что благодаря этой признательности у вас появился повод поработать.

PERMIT

ME

НЕ ИЩИТЕ
ОДОБРЕНИЯ

**Современное искусство =
я смог это сделать + а ты нет!**

— Крейг Дамрауер, художник

С художественными произведениями связана одна проблема: время от времени люди начинают задаваться вопросами о ценности того, что вы делаете, но такой анализ или а) убийственно скучен, или б) однозначно убийственен. Вам не нужно одобрение со стороны. Тем не менее, отпуская свою работу в мир, вы уже не имеете возможности контролировать реакцию людей.

Ирония кроется в том, что часто кажется, будто действительно хорошая работа не требовала от ее создателя никаких усилий. В таких случаях говорят: «И почему я сам об этом не подумал?» Просто никто не знает, сколько времени и усилий за этим стоит.

Вашу работу оценят не все. Вы столкнетесь с неприятием того, что делаете. Возможно, даже с оскорблениями. Так что учитесь комфортно себя чувствовать в ситуации непонимания, пренебрежения или игнорирования — секрет заключается в том, чтобы быть слишком занятым и попросту не замечать всего этого.

СОБИРАЙТЕ ХВАЛЕБНЫЕ ОТЗЫВЫ

В жизни часто чувствуешь себя одиноким, разочарованным, отвергнутым. Да, мы не ищем одобрения... но все же чертовски приятно, когда люди хорошо говорят о твоей работе.

Время от времени мне везет разместить в интернете что-то удачное, и тогда неделю-другую я купаюсь в одобрительных сообщениях, появляющихся в электронной почте и Twitter. Этим людям понравилась моя работа, что весьма приятно... и слегка дезориентирует... и очень окрыляет. Но я всегда помню одну важную вещь: эйфория пройдет, и спустя несколько

недель начнутся мрачные времена, когда мне захочется все бросить, задавшись вопросом, какого черта я вообще всем этим занимаюсь.

Вот почему я храню все действительно хорошие письма в специальной папке (неприятные письма немедленно удаляются). А когда наступают те самые мрачные времена и чувствуется необходимость в поддержке, я открываю эту папку и перечитываю пару писем. После чего возвращаюсь к работе. Попробуйте сами: вместо того чтобы хранить папку с неприятными отзывами, коллекционируйте хвалебные. Используйте их аккуратно и в меру, не позволяя себе почивать на лаврах, но всегда держите под рукой на случай, если понадобится поднять свой боевой дух.

⑨ БУДЬТЕ СКУЧНЫМИ
(ЛИШЬ ТАК МОЖНО
ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ РАБОТУ)

**Нужно быть правильным
и последовательным
в повседневной жизни — это
позволит быть страстным
и оригинальным в работе.**

— Гюстав Флобер, писатель

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Я скучный человек, работаю с девяти до пяти, живу в тихом пригороде с женой и собакой. Тот полный романтики образ гениального творца, помешанного на наркотиках, болтающегося где попало и спящего со всеми подряд, давно вышел из моды. Это для суперменов и тех, кто хочет умереть молодым. Суть проста: творчество требует громадного количества энергии. Растрачивая ее на ерунду, вы ничего не оставите на творчество.

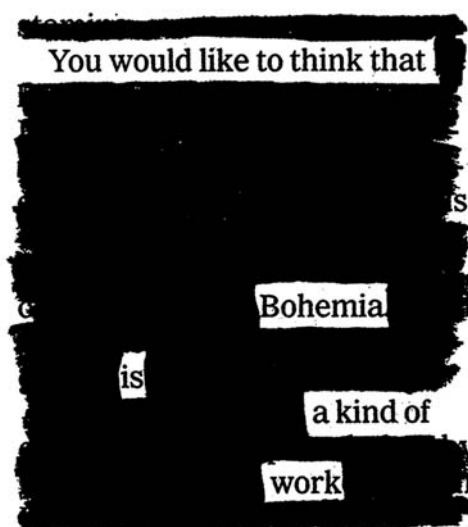
Лучше всего исходить из того, что какое-то время вы еще проживете. (Именно по этой причине Патти Смит советовала молодым художникам все-таки посещать стоматолога.) Регулярно завтракать. Делать зарядку. Много гулять. Много спать.

Нил Янг пел: «Лучше сгореть, чем раствориться». А я говорю, что лучше гореть медленно и дожить до внуков.

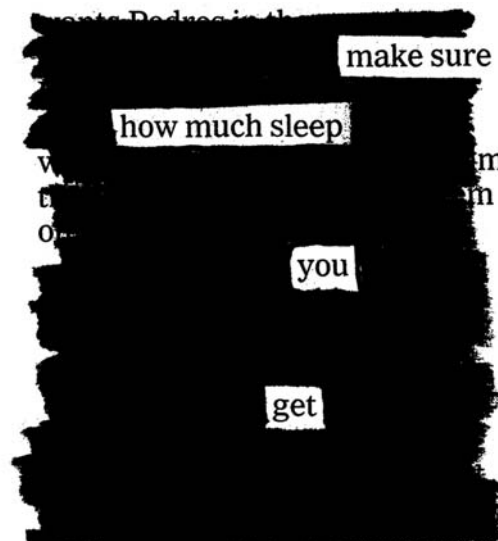
НЕ БЕРИТЕ В ДОЛГ

Большинство моих знакомых ненавидят саму мысль о деньгах. Окажите себе услугу: разберитесь с деньгами как можно скорее.

Дед часто говорил моему отцу: «Сынок, деньги — это не то, что ты зарабатываешь, а то, что откладываешь». Составьте бюджет. Живите по средствам. Берите обед из дома. Экономьте каждую копейку. Откладывайте как можно больше. Получите нужное вам образование как можно дешевле. Искусство откладывать деньги сводится к умению сказать «нет» потребительскому обществу. Сказать «нет» ресторанной еде на вынос, чашке кофе за четыре доллара и новому сверкающему компьютеру, если старый пока отлично работает.

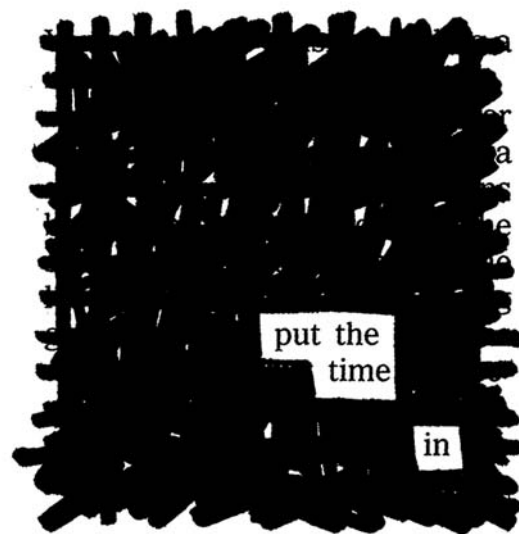
[Лучше думать, что богемная
жизнь тоже работа]

[Старайтесь спать достаточно]

[Думайте о деньгах]

[Цените время]

НЕ БРОСАЙТЕ ОСНОВНУЮ РАБОТУ

Истина заключается в том, что, даже если вам повезет и вы станете зарабатывать на жизнь любимым делом, это может случиться не сразу. А до тех пор вам нужна какая-то работа.

Основная работа — это деньги, связь с миром и определенный режим. Свобода от финансового прессинга означает свободу творческого выражения. Как сказал фотограф Билл Каннингем, «если у вас нет денег, они не скажут вам, что делать».

Благодаря основной работе вы находитесь среди людей. Пользуйтесь этим — учитесь у них, крадите у них. Я старался находить такую работу, которая давала новые знания и навыки для моего собственного творческого процесса. Например, работая библиотекарем, я научился проводить исследования; работая веб-дизайнером, узнал, как создают сайты; работая копирайтером, понял, как продавать при помощи слов.

В основной работе хуже всего то, что она отнимает время, но компенсируется этот недостаток наличием графика, в котором вполне реально выделить определенное время и для творчества. *Наличие и соблюдение графика может быть даже важнее, чем большое количество свободного времени.* Бездеятельность убивает творчество. Старайтесь не сбиваться с ритма. Если это происходит, начинаешь бояться работы, потому что боишься не справиться с ней — и не справишься, пока не вернешься в поток.

А решение тут очень простое: определите, какое количество времени вы тратите на основную работу, а какое можете выкроить на себя, — и придерживайтесь этого графика. Работайте каждый день, без исключения. Никаких выходных, никаких больничных. Не останавливайтесь. И тогда, скорее всего,

подтвердится следствие одного из законов Паркинсона: работа делается в отведенное на нее время.

Никто не говорит, что будет легко. Часто вы будете чувствовать, что живете двойной жизнью. Поэт Филип Ларкин считает, что лучше всего справляться с этим, «пытаясь вести себя как шизофреник и использовать каждую из личностей в качестве надежного убежища от второй».

Хитрость состоит в том, чтобы найти такую основную работу, которая сносно оплачивается, не вызывает тошноту и оставляет достаточно сил для творчества в свободное время. Хорошую работу такого типа найти нелегко, но можно.

ЗАВЕДИТЕ СЕБЕ КАЛЕНДАРЬ

По сути, выполнение большого объема работы или построение карьеры — это вопрос медленного накопления небольших усилий с течением времени. Кажется, что написать одну страницу в день — ерунда, но делайте это в течение 365 дней, и вы напишете целый роман. Одна успешная встреча с клиентом — невеликая победа, но несколько десятков таких встреч могут означать ваше продвижение по карьерной лестнице.

Планировать работу, ставить перед собой конкретные цели и не сбиваться с курса вам поможет календарь. У юмориста Джерри Сайнфелда есть специальная методика, благодаря которой он ежедневно пишет свои шутки. Суть в следующем:

необходимо завести настенный календарь, на котором показан весь год, после чего разбить выполнение всей запланированной работы на дневные отрезки. И каждый день, закончив работать, ставить большой жирный крест в соответствующем квадратике. Не думайте, что ваша цель — выполнить ежедневный план; думайте о том, что от вас требуется всего лишь ставить один такой крестик ежедневно. «Через несколько дней у вас образуется цепочка, — говорит Сайнфелд. — Продолжайте, и цепочка с каждым днем будет становиться все длиннее. Вам будет приятно это видеть, особенно спустя несколько недель. И единственное, что от вас потребуется, — не прерывать свою цепочку».

Заведите календарь. Ставьте крестики в квадратики. Не прерывайте цепочку.

ВЕДИТЕ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Вам нужен график не только будущих, но и прошлых событий. Бортовой журнал — не обязательно дневник; это может быть небольшая книжечка, в которой вы отмечаете дела, сделанные за день. Над какими проектами работали, где обедали, какой фильм смотрели. Это гораздо легче, чем вести подробный дневник, но вы будете поражены тем, как полезно иметь подобную ежедневную хронику, особенно спустя несколько лет. Эти мелочи помогут вам помнить о множестве действительно важных вещей.

В старину по бортовому журналу моряки следили за тем, как далеко они уплыли, и вы делаете то же самое — следите за тем, сколько уже прошел ваш корабль.

Спросив себя «что хорошего сегодня произошло?», ты вызовешь в памяти определенные приятные воспоминания о случившемся и запишешь то, о чем иначе не вспомнил бы никогда. Потому что вопрос «что сегодня произошло?», скорее всего, заставит вспомнить о чем-то плохом, с чем пришлось разбираться, — и сразу же придет в голову что-то где-то кем-то сказанное, имеющее для тебя какое-то значение, — да так и останется в памяти. А вот если спросить себя о хорошем, то им окажется особенно красивый луч света, или чье-то прекрасное выражение лица, или необыкновенно вкусный салат.

— Николсон Бейкер, писатель

SUNDAY

February

8

HEAVY READING*

☿

Nice breakfast @
MI MADNE'S

☿

Drove to 1/2 price, stopped.
Then got my hair cut
w/o neg

!?!@!

ASSEMBLED OUR
BED.

☿

* Big FAT woman SAT
ON my jung paperback
@ SUPERCUTS

☿

god-awful GRAMMY AWARDS!

☿
cloudy
+ warm

☿

☿

SUNDAY

September

6

AWESOME DAY.

☿

coffee + pb + j

☿

pool to ourselves

☿

printing
furniture

☿

THAT STUFF'LL
MAKE YA KICK
fall
out!

☿

LOCKHART!

Smitty's (★★★★★!)

☿

FOOD COMA

☿

DEAD MAN (★★★★★)

@The Alamo by myself
met Jason + Mable.

☿

MADmen + smoothies
w/ neg

СТРАНИЦЫ ИЗ МОЕГО
ДНЕВНИКА

**Она меня спасла. Ради нее я готов
был бы играть в кабаке. Нет, даже
не играть в кабаке. Готовить в кабаке.**

*— Том Уэйтс о своей жене и соавторе
Кэтлин Бреннан*

СТРЕМИТЕСЬ К ХОРОШЕМУ БРАКУ

С кем вступить в брак — это самое важное решение в жизни. «Хороший брак» означает не просто выбор спутника жизни. Этот человек будет постоянно рядом с вами, станет партнером по бизнесу, лучшим другом. Любые отношения — дело трудное, но тому, кто состоит в браке с типом, одержимым творческим зудом, труднее вдвойне. Спутнице жизни такого субъекта частенько придется быть горничной, поваром, психологом, матерью, редактором — причем одновременно.

Хороший партнер — это крепкий тыл. Один мой друг как-то заметил, что, когда в доме есть художник, это, наверное, очень вдохновляет. Жена засмеялась: «Ну конечно, это примерно так же, как жить с да Винчи». Обожаю ее.

⑩ ВОСПРИНИМАЙТЕ
ТВОРЧЕСТВО КАК
УМЕНИЕ ВЫЧИТАТЬ

N/GETTY IMAGES

od, Tara
several for-
moved on.

*could
hioned*

Olympics. Sure, it could be bi-
ased, but at least it was explica-
ble bias.

Creativity is

subtraction.

his idiosyncrasies to warm our
hearts. Remember the costume
he described as "a Care Bear on

more. I
it."

His mo
to hear
sponse:
age one
regret e
here fee
You've g
chance to
al a reali

That's
kick John
He retur
harder th
to disapp
light.

Now V
Olympic
gram he
gram is
who finis
all are li
Olympic

РЕШИТЕ, ЧТО ОСТАВИТЬ ЗА СКОБКАМИ

В наш век изобилия информации и перегруженности ею побеждают те, кто понимает, от чего нужно избавиться, чтобы сконцентрироваться на действительно важном. Ничто не парализует так сильно, как идея о неограниченных возможностях. Мысль о том, будто можно делать все что угодно, ужасна.

Преодолеть творческий ступор довольно просто — нужно ограничить самого себя. Это может прозвучать парадоксально, но, когда речь идет о творчестве, ограничение означает свободу. Напишите песню за время обеда. Нарисуйте картину всего одним цветом. Начните бизнес с минимальным капиталом. Снимите фильм при помощи iPhone и нескольких друзей. Соберите машину из запчастей. Не оправдывайтесь тем, что это

не работает, создавайте вещи, используя все ресурсы — время, пространство и материалы, — которые у вас есть, прямо сейчас.

Правильные ограничения могут привести к лучшему результату в вашей жизни. Хотите мой любимый пример? Когда Доктор Сьюз написал своего «Кота в шляпе», используя лишь 236 различных слов, редактор поспорил с ним о том, сможет ли он в следующей книге ограничиться всего пятьюдесятью. Доктор Сьюз вернулся к нему с книгой «Зеленые яйца и око-рок» и выиграл пари — она стала одной из самых продаваемых детских книг всех времен.

**Считать, будто у тебя есть все
время мира, все деньги мира, все
краски в палитре — словом, все, что
хочешь, — значит убивать в себе
творчество.**

— Джек Уайт, рок-музыкант

There are definite dangers in thinking you can do everything.

[Весьма опасно думать, что можешь все

whittle down the

stream

S
O

you can think

[Притормозите – так легче думать]

do with less

[Довольствуйтесь малым]

[illegible]

[Начните прямо сейчас]

Художник Сол Стейнберг сказал: «В любом художественном произведении мы в первую очередь откликаемся на то, как художник справлялся со своими ограничениями». Зачастую произведение искусства становится интересным как раз благодаря тому, что скрыл его автор. Здесь работает закон баланса того, что показано, а что — нет. Это верно и по отношению к людям: нас интересует не только то, что мы уже испытали, но и неизведанное. Справедлив этот закон и в работе: нужно принять свои ограничения и двигаться вперед.

В завершение скажу: произведение искусства характеризуется не только тем, что мы в него вложили, но и тем, что оставили за скобками.

**Выбирайте с умом.
И желаю хорошо повеселиться!**

ЧТО ТЕПЕРЬ ?

- ПОЙДИТЕ ПОГУЛЯТЬ
- ЗАВЕДИТЕ ПАПКУ ДЛЯ УКРАДЕННОГО
- ЗАПИШИТЕСЬ В БИБЛИОТЕКУ
- КУПИТЕ БЛОКНОТ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ
- СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ КАЛЕНДАРЬ
- НАЧНИТЕ ВЕСТИ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ПОДАРИТЕ КОМУ-НИБУДЬ ЭТУ КНИГУ
- ЗАВЕДИТЕ БЛОГ
- ХОРОШЕньКО ВЫСПИТЕСЬ

РЕКОМЕНДАЦИИ* ДЛЯ ЧТЕНИЯ

* Смотрите изданные на русском языке книги из списка автора на с. 163

- LYNDA BARRY, WHAT IT IS
- HUGH MACLEOD, IGNORE EVERYBODY
- JASON FRIED + DAVID HEINEMEIER HANSSON, REWORK
- LEWIS HYDE, THE GIFT
- JONATHAN LETHBRIDGE, THE ECSTASY OF INFLUENCE
- DAVID SHIELDS, REALITY HUNGER
- SCOTT MCCLOUD, UNDERSTANDING COMICS
- ANNE LAMOTT, BIRD BY BIRD
- MIHALY CSIKSZENTMIHALYI, FLOW
- ED EMBERLEY, MAKE A WORLD

ДРУЖЕСКОЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

КАКИЕ-ТО СОВЕТЫ МОГУТ
ВАМ НАВРЕДИТЬ.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, БЕРИТЕ ЧТО ХОТИТЕ,
А ОСТАЛЬНОЕ ОТБРОСЬТЕ.

ЕДИНЫХ ПРАВИЛ НЕТ.

НАПИШИТЕ МНЕ, ЧТО ВЫ ОБО ВСЕМ ЭТОМ
ДУМАЕТЕ, ИЛИ ЖЕ НАПИШИТЕ ПРОСТО ТАК,

ПО АДРЕСУ

WWW.AUSTINKLEON.COM

НЕ ВОШЛО В КНИГУ

ЭТА КНИГА РОДИЛАСЬ ИЗ КАТАЛОЖНЫХ КАРТОЧЕК.
ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РЕДАКЦИЮ.

BE AS GENEROUS
AS YOU CAN, BUT
SELFISH ENOUGH TO
GET YR WORK DONE.

[Будьте максимально ще-
дрыми, но при этом достаточ-
но эгоистичными — чтобы
делать свою работу]

QUILTING
VS
WEAVING

[Лоскутное или тканое?]

the internet:
Live By IT, Die By IT.

[Интернет: живите им,
умрите за него]

[Нарисовано в масштабе]

ORIGINALITY
is depth + breadth
of sources

[Оригинальность — это глубина +
широта источников]

[Контейнер или скелет?]

ALL ART
IS A
COLLABORATION.

[Любое искусство —
это сотрудничество]

MAKE THINGS FOR
PEOPLE YOU LOVE.
FOR PEOPLE YOU WANT
TO MEET.

[Творите для тех, кого любите.
Для тех, с кем хотите подру-
житься]

YOUR PARENTS
INVENT you,
AND you TAKE
IT FROM THEM.

[Вас изобрели родители,
вы многое взяли от них]

STEAL FROM
YOURSELF.
DREAMS | MEMORY.

[Крадите у себя самого.
Мечты — память]

CONTAIN
MULTITUDES.

[Вкладывайте в многообразие]

 ARTISTS
NEED
POCKETS.

[Художникам нужны
карманы]

the "SO
WHAT?" TEST

[Тест «Ну и что?»]

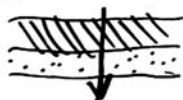
TIME + SPACE
TRAVEL.

[Путешествие во времени
и пространстве]

CONTEXTOMY
quoting out of
context

[Контекстомия. Цитаты
вне контекста]

GO DEEPER.

[Идите вглубь]

WHAT IF WE
GIVE IT AWAY?

[Что если я все это
отброшу?]

MUTATIONS

MISHEARD LYRICS

IMPERFECT COPIES
FROM MEMORY

[Мутации. Неверно расслы-
шанные стихи. Несовершен-
ные копии воспоминаний]

INFLUENCE
IS ACTIVE,
NOT PASSIVE.

[Влияние активно,
а не пассивно]

misoriented | CONFUSED,
BUT NOT
CONFOUNDED. | made up of several
ingredients

[дезориентированный.
Озадаченный, но не расте-
рянный.
Сделанный из нескольких
ингредиентов]

WHAT DO YOU
WANT your DAYS
TO LOOK LIKE?

[Какими вы хотите, чтобы
были ваши дни?]

ALWAYS BE READING
A BOOK IS A LENS
TO SEE THE WORLD
THROUGH.

[Читайте постоянно. Книга —
линза, через которую смотрят
на мир]

WONDERING
WANDERING

[Удивление.
Блуждание]

STAY AWAY
FROM MATCHES

[Держитесь подальше
от спичек]

DO IT
WRONG.

[Совершайте ошибки]

MAKE IT STRANGE.
your instruments
LIKE LEGO BRICKS.

[Делайте странные вещи.
Ваши инструменты — словно
детали конструктора «Лего»]

I CAME
TO
TEXAS
FOR THE
MYTHOLOGY.

[Я приехал в Техас
из-за мифов]

Благодарю

Мою жену Меган — моего первого читателя и вообще человека номер один.

Моего агента Теда Вейнстейна, редактора Брюса Трейси, художника этой книги Лидиджу Томас и всех остальных членов потрясающей команды издательства Workman. Вы произвели на меня чертовски сильное впечатление!

Всех людей, у которых я что-то украл, включая следующих (но не ограничиваясь ими): Линду Бэрри, Эда Эмберли, Хью МакЛеода, Джона Ангера, Джессику Хэги, Кирби Фергюсона, Морин Макхью, Ричарда Нэша, Дэвида Шилдса, Джонатана Летема, Криса Гласса и парней из wireandtwine.com, которые решили мне использовать снимок их футболки «Хочу завести друзей».

Моих родителей Салли и Скотта Клеонов.

Эми Гэш за ее острый глаз.

Всех моих любимых друзей и знакомых, реальных и виртуальных, распространивших оригинальные посты по интернету и посылавших мне многочисленные цитаты и ссылки на различные источники для вдохновения.

И, наконец, большое спасибо колледжу Брума — без вашего приглашения выступить с лекцией я мог бы никогда не написать эту книгу.

Рекомендации для чтения (к списку на с.155):

Хью Маклаод. Игнорируй всех, или Как стать креативным. М. : Карьера Пресс, 2011.

Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер Хенссон. Rework. Бизнес без предрассудков. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012.

Льюис Хайд. Дар. Как творческий дух преображает мир. М. : Поколение, 2007.

Михай Чиксентмихайи. Поток. Психология оптимального переживания. М. : Альпина нон-фикшн, 2012.

Кради как художник

Творческий дневник

Остин Клеон

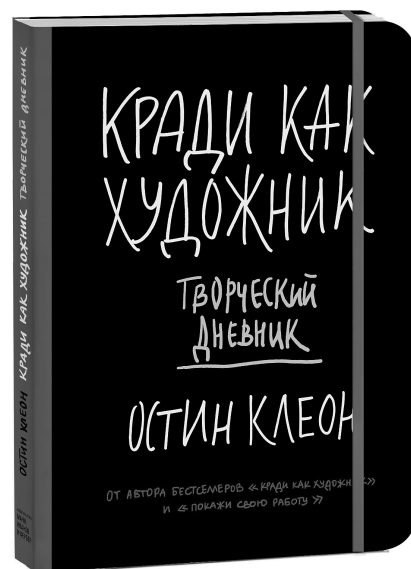
«Много лет меня спрашивали, какие блокноты я мог бы порекомендовать. Поэтому я решил создать идеальный дневник, о котором мечтал! И конечно, он основан на моей книге “Кради как художник!” Так что творите и наслаждайтесь».

Остин Клеон

Универсальный творческий дневник научит вас смотреть на мир глазами художника, искать возможности, коллекционировать идеи, находить источники вдохновения. В общем, сделает из вас творческого клептомана.

Как пользоваться этим дневником?

- Всегда носите его с собой.
- Выполняйте минимум одно задание в день.
- Повторяйте первые два пункта, пока не заполните все страницы.

Покажи свою работу!

10 способов сделать так, чтобы тебя заметили

Остин Клеон

Когда идеи вырастают в нечто прекрасное, наступает время сделать следующий шаг к успеху — поделиться своей работой и показать ее миру.

В этой книге Остин Клеон показывает, как сделать этот ключевой шаг — и стать известным. Используйте свою сеть знакомств, вовлекайте других в творческий процесс и позволяйте красть свои идеи. Эти и другие простые правила помогут вам стать более смелым, продуктивным, открытым и известным:

- гением быть не обязательно;
- важен процесс, а не результат;
- делитесь успехами понемногу каждый день;
- покажите, что вы нашли;
- рассказывайте хорошие истории;
- учите тому, что знаете;
- не превращайтесь в ходячую рекламу;
- научитесь держать удар;
- продавайтесь;
- продолжайте.

РИСОВАНИЕ И ХЭНДМЕЙД

ИСКУССТВО

КИНО И ФОТО

КРЕАТИВ

ДИЗАЙН И РЕКЛАМА

ВДОХНОВЕНИЕ

МИФ Творчество

Все творческие книги
на одной странице:
mif.to/creative

Подписывайтесь
на полезную рассылку:
книги, скидки
и подарки
mif.to/cr-letter

#miftvorchestvo
mif.to/MifART

Издание для досуга

Остин Клеон

Кради как художник

10 уроков творческого самовыражения

Руководитель редакции *Вера Ежкина*

Шеф-редактор *Ольга Архипова*

Ответственный редактор *Анастасия Троян*

Литературный редактор *Светлана Дрозд*

Адаптация макета, леттеринг и верстка *Яна Маурах*

Корректоры *Ярослава Терещенкова, Юлия Молокова*

Как говорит сам Остин Клеон, он «писатель, который рисует». Остин — автор знаменитого сборника стихотворений из газетных статей Newspaper Blackout. Он выступает с лекциями о творчестве на конференциях Pixar, Google, SXSW, TEDx и The Economist. Его называют одним из самых интересных людей интернета.

«Кради как художник» — его знаменитый манифест, в котором он дает 10 советов начинающим художникам и всем, кто хочет достучаться до творческой стороны своего «я».

austinkleon.com

Честная книга о том, что идеи не берутся из воздуха! Она шутиливо учит различать плагиат и вдохновение. Вдохновляться всем, что окружает нас, не зазорно, более того, так устроен творческий процесс. Эта книга учит включать воображение, пользоваться вдохновительными примерами и перерабатывать их в собственные творческие идеи. Главное — работать над собой и вкладывать в каждый проект что-то от себя, потому что след нашей собственной души — это то, что никто не сможет украсть у нас самих.

Яна Франк, дизайнер, иллюстратор, автор книг о творчестве

Мы, художники, склонны к самокопанию. В порыве негодования ревностно выискиваем у конкурентов знакомые линии своих кумиров и умираем от стыда, если сами копируем чужое. Мы жаждем создать что-то свое — яркое и неповторимое. Но все уже было создано до нас! Секрет оригинальности в том, чтобы рассказать старую историю новым голосом — своим. Эта книга поможет забыть все страхи и ограничения. Нужно лишь научиться следовать зову сердца честными путями. Для этого не найти книги лучше.

Натали Ратковски, дизайнер графики, иллюстратор, автор книги «Профессия — иллюстратор»

ISBN 978-5-00100-551-3

9 785001 005513 >

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

Максимально полезные книги
на сайте mann-ivanov-ferber.ru

facebook.com/mifbooks

vk.com/mifbooks

instagram.com/miftvorchestvo