

Странная техника печати, поблекшие цвета, устаревшие дизайнерские решения, старые фотографии, шрифты, канувшие в Лету

Когда у меня пропадает вдохновение, я просматриваю свой персональный архив. У меня есть тысячи изображений, все они старые — самое современное датировано семидесятыми годами прошлого века. Есть что-то в разглядывании эфемерных образов прошлого, особенно то, что вряд ли кто-то еще сможет их увидеть снова, — мне это кажется чрезвычайно притягательным. Странная техника печати, поблекшие цвета, устаревшие дизайнерские решения, старые фотографии, шрифты, канувшие в Лету. Когда я смотрю на потускневшее фото семидесятых, или на одну из раскрашенных вручную викторианских открыток, или на поваренную книгу с рецептами пятидесяти блюд на скорую руку, я сразу ощущаю жгучее желание работать — использовать какие-то элементы этих забытых печатных материалов в чем-то новом, что создам именно я. Чтобы вернуть их к жизни таким способом, какой я придумаю. Что мне сказать? Кажется, я крайне сентиментальна.

Идеи обычно приходят ко мне двумя способами. Либо я воскрешаю нужные материалы в мутных глубинах моей памяти, либо использую в качестве опоры вещи из моего дома или разнообразных коллекций. Порой у меня в голове возникает законченная картина, когда обсуждение проекта еще не завершено. Обычно я прихожу к выводу, что образы в моей голове — полный отстой, и начинаю зарисовывать и исследовать объекты, попадавшие мне на глаза в течение многих лет. Все это маринуется в концентрированном растворе нерешительности, пока не появляется настоящий борец с проблемами: мой водонагреватель. Да, я ценю свой водонагреватель за практически постоянный поток ясности, который смывает все творческие кризисы в стояк.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР

**НЕРЕШИ
ТЕЛЬНОСТИ**

Если бы лекарство всегда помогало, я бы запатентовал его, придумал упаковку и заработал много денег

А, кризис. Враг моей креативности.

После нескольких кризисов я понял, что, попав в творческий тупик, должен успокоиться и перезапустить свое сознание. Так сказать, перезагрузиться. Не понимаю почему, но я начинаю лихорадочно мыслить, продираясь сквозь недоразвитые идеи и убеждая себя, что ни одна из них не годится. Нужно ли говорить, что об успехе речь не идет. Совсем. Абсолютно... И пока я нахожусь в таком состоянии, все катится по наклонной, пока я наконец не предприму что-нибудь. Быстро.

В первую очередь я встаю и ухожу. Неважно, дедлайн у меня или нет. Если уж ничего не получается, то и не получится. Нет точного определения того, что я делаю, когда ухожу. Но обычно это выглядит примерно так: я перемещаюсь в кухню, оставляя заблокированное пространство и мерзкую работу позади. Прежде чем заняться чем-то еще, я наливаю себе бокал вина. Нахожу новую комнату, новое место, где можно посидеть немного. И молюсь. Момент, когда я закрываю глаза и тихо произношу слова, совершенно один, всегда наполняет меня ни с чем не сравнимым чувством покоя. Я в самом деле не могу передать это словами.

Я сопровождаю эти действия музыкой. Чаще инструментальной. К примеру, композицией с альбома In Lounge Эннио Морриконе или саундтреком Дэвида Холмса к фильму Стивена Содерберга. Оба композитора блистательны. Мне всегда нравилась подобная музыка.

Она вдохновляет меня больше, чем все остальное. Я сижу и слушаю, позволяя сознанию извлекать информацию из другого вида искусства. Большая часть моего вдохновения исходит от вещей, которых я еще не знаю. Эта невероятная музыка — просто дизайн для слуха. Ей всегда удается нарисовать новую картину у меня в голове. Отсутствие слов, которые сообщали бы мне, о чем нужно думать, очень освежает. К этому моменту я обычно достаточно вдохновлен, чтобы достать блокнот и сделать набросок. Эскизы обычно приводят к хорошим идеям, а хорошие идеи возвращают меня на рабочее место — с обновленным сознанием.

После того как я заканчиваю все вышеописанное, рабочий процесс может занять тридцать минут — а может и весь день. Если бы лекарство всегда помогало, я бы запатентовал его, придумал упаковку и заработал много денег. Но оно непредсказуемо. Поэтому я его и не патентую.

Будьте здоровы.

Один из моих стажеров начинал каждый новый дизайнерский проект в состоянии творческого паралича. Казалось, что его вызывало обилие визуальных возможностей, которые находились в его распоряжении. Он целыми днями ходил кругами, карусель возможностей никогда не останавливалась. Как только я не пытался растолковать ему, что он не может выбрать направление, поскольку не сформулировал проблему. У него нет ни малейшего представления о том, что он хочет сообщить.

Один из лучших способов избежать творческого застоя — признать, что у вас проблема, и придать ей новый смысл. Тот, который вы найдете интересным, интригующим и захватывающим. Этого можно достичь, например, взглянув на стоящую перед вами задачу с другого ракурса. Как изменилось бы решение, если бы продукт предназначался не для людей, а для собак? Как бы мы тогда рассказывали о нем? Что если бы ресторан был оформлен в стилистике какого-то фильма?

**ЧТО ЕСЛИ БЫ ЭТУ УПАКОВКУ
ПРОЕКТИРОВАЛ**

**УИНСТОН
ЧЕРЧИЛЛЬ**

???

Что если бы эту упаковку проектировал Уинстон Черчилль? Как бы это сработало? Что если бы целью было не продать эту вещь, а прорекламирровать мероприятие?

Изменение подхода и обсуждение разных точек зрения может привести к неожиданному и уникальному решению. Есть миллион способов добиться этого. В моем эскизном альбоме собраны идеи и «плохие» решения с прошлых проектов. Я обычно выхожу из тупика, пролистывая его. Несмотря на то что я редко нахожу там решение, он помогает мне взглянуть на проблему под разными, зачастую необычными углами. Это очень ценно.

Еще один мой трюк для преодоления творческого кризиса — сдатьсь. Как правило, осмысление дизайнерского проекта идет двумя способами: или озарение обрушивается на меня, как тонна кирпичей, во время разговора с клиентом, или я выполняю все задания для бренда без каких-либо откровений. Если это происходит, я провожу некоторое время в интенсивном погружении, впитывая все, что могу узнать о клиенте. Я изучаю его историю, культуру, важные вехи, думаю о нем практически постоянно. Затем я сдаюсь.

Под этим я подразумеваю прекращение активной работы над проектом. Я прекращаю думать о нем, я прекращаю о нем волноваться, я полностью его игнорирую. Я собираюсь на длительную велосипедную или пешую прогулку, пью пиво с друзьями или иду в кино. Через день или два после того, как я забываю о проекте, на меня валятся тонны идей.

Чтобы все это произошло, вы должны твердо понимать, что именно хотите сообщить, а также иметь надежную основу, определяющую ваши цели. Иначе вы никогда не спрыгнете с карусели.

Я так же подвержен творческим кризисам, как и все остальные. Я никогда не знаю, когда он наступит или когда закончится. Лучший способ преодолеть любой творческий застой — совершать множество ошибок. Чем больше ошибок вы совершаете, тем больше учитесь, растете и развиваетесь как художник и как человек. Я нахожу новые идеи именно тогда, когда совершаю ошибки.

Один из моих любимых способов вырваться из творческого тупика — собрать машину, наугад ткнуть в точку на карте и поехать туда. В последний раз, поступив так, весенним полуднем в понедельник я очутился в пустыне Мохаве и забрался на третью по высоте дюну в США. Все дюны Келсо принадлежали мне. Если я не могу отправиться в путешествие, то смотрю на местные радары или поток машин по телевизору в 4 утра. В картах, радарах и помехах радиоприемника есть что-то, что восхищает меня.

Часто во время всей поездки я слушаю радио. По дороге в Мохаве я попал на волну станции из Барстоу, по которой передают информацию для путешественников по пустыне. У себя дома, в Лос-Анджелесе, я слушаю 530 AM — информационную станцию аэропорта Лос-Анджелеса. Прослушивание этих станций успокаивает меня, и я могу провести весь день, грезя о путешествиях.

~~СОВЕРШАЙТЕ МНОЖЕСТВО ОШИБОК~~

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:

