

РОД ДЖАДКИНС

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА

«ИСКУССТВО КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ»

Гениально!

ОТ ПИКАССО

ДО СТИВА ДЖОБСА:

КАК РАСКРЫТЬ СВОЙ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

И ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

88.8

Д40

СА-400395

ROD JUDKINS

Make Brilliant Work

**FROM PICASSO
TO STEVE JOBS,
HOW TO UNLOCK
YOUR CREATIVITY
AND SUCCEED**

РОД ДЖАДКИНС

Гениально!

ОТ ПИКАССО
ДО СТИВА ДЖОБСА:
КАК РАСКРЫТЬ СВОЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
И ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

Колумба
МОСКВА

СА-400395

Содержание

Введение	13
Мыслите как гладиатор	14
Мыслите как диверсант: уроки сопротивления	18
Радуйтесь падениям не меньше, чем взлетам	22
Превращайте обычное в экстраординарное	28
Будьте одержимы	32
Превращайте лимоны в лимонад	37
Действуйте «как будто бы»	41
«Нужно быть чудаком, чтобы стать первым»	44
Сила аутсайдерского мышления	48
Присматривайтесь. Улавливайте суть. Достигайте большего	54
Полюбите то, что ненавидят другие	57
Станьте первым в будущем	63
Гиперфокус среди отвлекающих факторов	67
Смех = успех	73
Генерируйте возможности	76
Выбрасывайте карту и идите по компасу	79
Станьте магнитом креативности	83
Не спешите овладевать мастерством. Будьте вечным учеником	86
Делайте неправильные вещи в правильном месте	90
Три выгоды прозрачности	94
Расширяйте, а не ограничивайте	97
Преодолевайте сопротивление	102
Поднимайте планку как можно выше	105
Играйте на контрастах	109
Направляйте мысли во внешний мир, а не внутрь себя	113

Не пытайтесь себя усреднить	116
Выращивайте силу на поле слабости	119
Следуйте совету Пикассо, как построить творческую карьеру	122
Превратите шрам в украшение	124
Взломайте дизайн	127
Стройте будущее прямо сейчас	130
Важно не то, на что вы смотрите, а то, что вы видите	133
Ваша работа должна быть с характером. С вашим характером	137
То, что вы ненавидите, поможет вам понять, что вы любите	141
Раскритикуйте свою работу, пока этого не сделали другие	145
Пусть невозможное станет возможным	148
Расширьте свою роль	152
Решительнее принимайте решения	155
Узнайте, как поймать поток	158
Помогите людям помочь вам	162
Как работать лучше и быстрее: лезьте из кожи вон	166
Вы достаточно безумны?	169
Отращивайте крылья, пока падаете	171
Ваша работа начинается, когда заканчивается ваш проект	175
Действие рождает энтузиазм, а затем вдохновение	178
Станьте настройщиком	181
К какому классу людей вы относитесь?	184
Собирайте > разбирайте > перестраивайте	189
Великолепная работа — результат великолепного процесса	193
Найдите самый сильный ход	196
Освойте как широкий, так и детальный стиль мышления	200
Отрицательный опыт = положительный результат	203
Идея — это двигатель	206
Четыре способа преодолеть творческий кризис	211

Подрывайте, пока не подорвали вас	215
Быть лучшей версией себя	218
Подстегните свою творческую самооценку	221
Вырвитесь из капкана тривиальности	224
Контролируйте свое эго, иначе оно возьмет контроль над вами	227
Проектируйте свою жизнь	230
Превращайте «нет» в «да»	235
Продавайте себя, но не продавайтесь	239
Поведайте миру, что у вас на уме	242
Четыре способа вызвать «прилипание»	245
Не спешите идти во флот, оставайтесь пиратом	250
Превращайте малозначимое в значимое	253
«Самое личное — это самое творческое»	258
Не позволяйте другим себя контролировать	261
Если вы не знаете, что делать, используйте шесть вопросов	264
Мыслите как стратег, действуйте как тактик	268
Говорите прямо, чтобы вас поняли	272
Как повысить свою продуктивность	275
Сбросьте собственные оковы	277
Используйте свои сильные стороны	280
Станьте «поджигателем»	284
Не бойтесь провала	287
Копайте глубже	291
Взгляните с новой стороны	294
Совершите прорыв	299
Делайте то, чего не следует	303
Благодарности	306
Источники и ссылки	307
Об авторе	319

Введение

Необязательно быть гением, чтобы великолепно делать свою работу. Многие из тех людей, с которыми вы познакомитесь в этой книге, неважно учились в школе, не имели природного таланта или особых возможностей и даже вылетали с работы. Но они сумели отыскать методы, позволившие им достичь блестящих результатов. Эти методы подойдут и вам.

Вот уже двадцать лет я обучаю студентов Центрального колледжа искусства и дизайна Святого Мартина в Лондоне — одного из лучших профильных университетов в мире — техникам, описанным в этой книге, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал. Во время лекций и семинаров для успешнейших компаний вроде Apple, Samsung и Porsche я также прибегаю к этим историям, чтобы вдохновить своих слушателей на использование креативного мышления. Теперь я хочу поделиться ими с вами.

Как сотруднику компании или частному лицу вам может показаться, что создать что-то значимое и важное очень трудно. Герои этой книги — реально существующие люди, которые покажут вам, как превратить обычное в экстраординарное. Чем реже вы меняете методы работы, тем глубже застреваете в колее заурядности. Не ждите помощи — все в ваших руках. Так что, если ваша работа хороша, но не великолепна, или вы чувствуете, как безвозвратно теряете себя, сидя на очередном совещании или отчаянно скучной презентации, пришло время действовать.

Мыслите как гладиатор

Всем, кто хочет добиться выдающихся успехов, стоит попробовать гладиаторский стиль мышления. Гладиатор в Древнем Риме должен был обладать умом, навыками и силой воли — качествами, лежащими в основе любого более или менее стоящего проекта. Вы должны защищать свою работу от нападений и одновременно нападать в ответ.

В 1990-х архитектору Захе Хадид был нанесен болезненный удар по профессиональному самолюбию. Ее проект оперного театра в Кардиффе победил в конкурсе, и это стало для нее настоящим прорывом: эксперты из числа архитекторов и дизайнеров пришли к выводу, что это здание, напоминающее драгоценное кольцо на шее оперной певицы, станет самым оригинальным и красивым во всей Великобритании. Однако узколобые политики и чиновники, распределявшие средства, так и не дали ход проекту.

Хадид была подавлена, но продолжала бороться, рассылая все больше заявок на участие в проектах по всему миру. Возникла своего рода система: архитекторы и дизайнеры признавали ее проекты лучшими, и победа оставалась за ней, но в итоге всевозможные комиссии, ответственные за принятие решений, давали задний ход, опасаясь за результат.

Тем не менее Хадид не пала духом, несмотря на то что многие годы считалось, что ее идеи невозможно воплотить в кирпиче и бетоне. Дело пошло на лад, только когда один из проектов Хадид был наконец-то воплощен в жизнь (пожарная часть «Витра», Вайль-на-Рейне, Германия). Многие заказчики внешне захотели, чтобы она и для них спроектировала необыкновенное здание.

Мне выпала честь познакомиться с Хадид в колледже Святого Мартина, когда она читала лекцию моим студентам. Ее

живая и яркая презентация мгновенно овладела вниманием слушателей. Перед лекцией Хадид выпила чашку крепкого кофе и съела пакетик хрустящего картофеля. Она медленно вертела в пальцах каждую картофельную соломинку, внимательно рассматривая ее прихотливые изгибы под разными углами, прежде чем положить в рот.

Я предложил своим студентам-художникам архитектурный проект. Вместо того чтобы проектировать здание на бумаге, я попросил их сразу перейти к делу и создать макеты из любых материалов, которые они найдут в студии. При этом можно было пользоваться не только традиционными картоном и глиной, но и такими вещами, как кофейные чашки или упаковочная пленка с пузырьками. На изготовление макета я отвел всего двадцать минут. Хадид восхитили их грубые, сырые макеты. Ей понравилась идея работать быстро и инстинктивно — то самое преимущество, которого она боялась лишиться, заняв пост генерального директора компании с многомиллионными оборотами. Невзирая на всю славу и успех, она не утратила интереса к практической работе. Узнав, что я художник, она забросала меня вопросами о лессировке, смывках и техниках разных живописцев. Она увидела возможность научиться чему-то новому и впитывала все, что могло бы сделать ее работу еще более сильной.

Хадид обладала стальным упорством борца. Но она не родилась с этим качеством, а выработала его. Как иранке, вынужденной конкурировать в мире архитектуры, где правят мужчины, ей пришлось преодолеть многочисленные препятствия. Она намеренно развивала в себе гладиаторское мышление, чтобы в каждой работе показать частицу своей индивидуальности, оставаясь верной себе и своему видению, что бы ни происходило.

Оглянитесь вокруг: большинство предметов симметричны. Хадид использовала асимметрию, чтобы придать своим проектам выразительности и привлечь к ним внимание. Несмотря на то что асимметрия ее работ вызывала отторжение у ко-

Превращайте обычное в экстраординарное

Легко угодить в ловушку авралов, хватаясь за решение мелких срочных проблем и делая не больше, чем нужно, чтобы оставаться на плаву. Вот почему наша работа чаще всего оказывается посредственной. Мы увязаем в удовлетворениисиюминутных потребностей и теряем амбиции, необходимые для экстраординарного выполнения своей работы.

Если ваша работа ординарна, есть простое решение: добавьте приставку «экстра-». Возможно, вы считаете себя заурядным человеком, который посредственно выполняет свою самую обычную работу. Если вы решитесь сделать что-нибудь «экстра-», это станет первым шагом к тому, чтобы стать экстраординарным. Приставка «экстра-» происходит от латинского слова, означающего «за пределами, лучше обычного». Мало выполнить техзадание. Будьте щедрее. Многократно превосходите ожидания других.

Итальянское архитектурное бюро подало заявку на конкурс проектов моста. Его сотрудники спроектировали электростанцию, к которой крепился мост. Архитекторы Франческо Коларосси, Джованна Сарачино и Луиза Сарачино разработали мост под названием «Солнечный ветер», к конструкции которого было добавлено двадцать шесть ветряных турбин, а в дорожное полотно были встроены солнечные батареи. Мост мог генерировать достаточно возобновляемой энергии для питания тысяч домов. Его создатели сделали лишний шаг и предложили нечто большее, чем решение проблемы перехода с одной стороны на другую. Не стоит рассматривать свою цель как выполнение техзадания, выданного клиентом. Ваша задача — создать нечто экстраординарное.

Художник Том Филлипс начал работу над своим проектом Humument в 1966 году. Он поставил перед собой задачу найти старую книгу и нарисовать картину или создать коллаж на каждой странице, чтобы получить абсолютно новую версию. Филлипс выбрал мрачный викторианский роман и добавлял в него по одной странице в неделю в течение многих лет. Первая версия, созданная художником, была опубликована в 1973 году, после чего он продолжил развивать свой проект, превращая его в изумительную экстраординарную работу. Это настоящий шедевр, благодаря которому он прославился. Творение получилось эпическим, но в этом и был весь смысл: бросить себе самому самый сложный вызов. Постоянно пополняясь, книга за эти недели и годы выросла в потрясающую работу, масштабы которой захватывают дух.

Среди обладателей «экстрамышления» также стоит отметить технологического предпринимателя Илона Маска, который однажды сказал: «Я считаю, что обычные люди способны стать экстраординарными». Маск добился исключительных результатов, поскольку верил, что способен сам вершить экстраординарные дела. Работая над проектом электромобиля Tesla, он изобрел множество дополнений и использовал компьютерные технологии, благодаря которым Tesla не устареет даже спустя много лет. Первой инновацией Tesla стала система автоматического вождения, и Маск регулярно добавлял все новые свойства: способность разговаривать с пешеходами, охранный режим Sentry Mode, чтобы снимать на видео всех, кто проходит мимо машины, функцию Enhanced Summon, позволяющую парковаться в узких местах, и функцию Stop Light Warning, предупреждающую, что вы случайно могли пролететь на красный. А еще им был добавлен охлаждающий режим Chill Mode для гладкой и мягкой езды.

Работая в программе Future Group (узкоспециализированная образовательная программа для будущих руководителей бизнеса, желающих развить свои лидерские навыки), я часто взаимодействовал с директорами крупных предприятий,

Полюбите то, что ненавидят другие

Когда преподаватели Йельского университета Дениз Скотт-Браун и Роберт Вентури впервые попали в казино в Лас-Вегасе в 1968 году, оба профессора почувствовали себя не в своей тарелке среди высоких вращающихся витрин с часами Rolex, ботинок из крокодиловой кожи и лиц, покрытых оранжевым искусственным заггаром. Скотт-Браун и Вентури приехали делать ставки. Их метод принес им огромный успех, но он может подойти и вам.

Для большинства проектов требуются предварительные исследования. Ищите в обычных местах, книгах, интернете и музеях, и вы найдете типовые ответы. Но как провести креативное исследование? Исследование вживую — это наблюдение в реальной жизни. Ищите в необычных местах, и найдете неожиданные источники вдохновения. Профессора архитектуры приехали в казино за новыми идеями, и вы удивитесь тому, что они нашли и как использовали это для своего карьерного роста.

В 1960-х студенты изучали принципы архитектуры, преклоняясь перед Людвигом Мисом ван дер Роэ, Вальтером Гропиусом и их последователями. Строгие правила модернизма гласили: никаких украшений; у всего должна быть своя функция; никаких цветов, кроме серого и белого.

Конструкции должны иметь чистые и лаконичные геометрические формы, например прямоугольные. Единственными одобряемыми материалами были железобетон и сталь. Мис ван дер Роэ ненавидел, когда жители спроектированных им домов вешают разноцветные шторы и раздвигают их на разную ширину, поэтому устанавливал жалюзи, которые работали только в трех положениях: полностью открытые, напо-

Помогите людям помочь вам

Огромный снежный ком катился и набирал скорость. Люди, с которыми он сталкивался, прилипали к нему. Ком врезался в ассистента режиссера, в результате чего человек прилип и покатился с ним дальше. Затем он врезался в агента, продюсера, оператора, других членов съемочной группы, и все они тоже прилипли. Этим комом был Роберт Олтмен — один из величайших и влиятельнейших режиссеров своего поколения. Он был пять раз номинирован на премию Американской академии киноискусства в номинации «Лучший режиссер». Олтмен переходил от одних съемок к другим вместе со своей командой, которая с таким же энтузиазмом помогала ему создавать шедевры. Он давал своим сотрудникам полную свободу действий и способствовал реализации их потенциала. Он был цементом, на котором держалась вся команда, и стал режиссером, с которым все хотели работать. Участие в создании первоклассных фильмов способствовало развитию карьеры каждого члена творческого коллектива.

Чаще всего человек просит о помощи в ситуациях, не затрагивающих его эго. Если сломается машина, вы отгоните ее на станцию техобслуживания, но если у вас не получается картина, вы вряд ли спросите мнения друга. Нам кажется, что просьба о помощи равносильна признанию поражения, но это не так! Просить о помощи нужно уметь.

Вы не сможете безупречно выполнить работу без посторонней помощи. Парадоксально, но чем щедрее вы сами, тем больше вы получите от других. Сценарий — это слова на бумаге. Однако чтобы он ожил в фильме, вам понадобится огромная команда, влюбленная в свою работу. Если вы художник, заручитесь поддержкой владельца галереи, коллекционеров и критиков. Предпринимателю нужна помощь клиентов

и партнеров. Мне нужен агент, редактор, издатель, продавец и вы. Я должен всех убедить, что за эту книгу стоит взяться. Если люди увидят, что вы создаете что-то неординарное, они захотят к вам присоединиться, поскольку каждому хочется быть причастным к чему-то исключительному. Будьте тем, кто даст это им.

Те, кто вас окружает, должны быть полны энтузиазма и энергии. Разных людей мотивируют разные вещи. Не всех можно заинтересовать только лишь деньгами или признанием. Узнайте, что мотивирует ваше окружение, и помогите людям обрести стимулы, чтобы внести свою лепту. Вы поможете им реализовать свои амбиции, а они помогут вам в ответ. Зачастую мы чем-то занимаемся, думая только о том, чего хотим мы, однако будьте внимательнее к тому, чего желают другие.

Представьте себе хозяина вечеринки. Он или она ходит между гостями, предлагая закуски или напитки, и представляет их друг другу. Позаботьтесь о том, чтобы ни один из участников вашего проекта не чувствовал себя ненужным. С кем бы вы ни работали — с веб-дизайнером, фотографом, графическим дизайнером или еще кем-то, — правильно мотивируйте команду, и она поможет вам добиться отличных результатов. Ваша команда — это река идей, дайте ей возможность течь свободно!

Когда великий режиссер и сценарист Джон Кассаветис снимал фильм, с ним работала огромная съемочная группа. Он говорил: «Быть режиссером — значит быть хозяином вечеринки. Съемочной группе очень сложно помогать вам прославиться. Когда люди увидят, что вы реально заинтересованы работой, а не собственным продвижением, они приложат максимум усилий, чтобы вам помочь». Он всегда старался создать непринужденную атмосферу для своей команды и следил за тем, чтобы всем было весело. Фильмы Кассаветиса были много раз номинированы на премию Американской академии киноискусства. Он первым использовал импровизацию и начал

Говорите прямо, чтобы вас поняли

Как сделать так, чтобы проект с самого начала пошел как по маслу? Трудно остановиться и не дать своим мыслям пойти по заезженной колее, извергая все те же старые идеи. Вы ждете новых мыслей, которые понесутся в новых направлениях и приведут вас к тому, о чем вы и мечтать не смели. Спросите себя, кого вы больше всего хотели бы поразить — реального человека или собирательного персонажа из вашей аудитории? Автору песен хочется написать сингл, который оценил бы Джон Леннон, к примеру; художник мечтает об одобрении Фриды Кало; политик был бы рад удостоиться уважения Нельсона Манделы. Вообразите себе того, кем вы восхищаетесь, и сделайте свою работу так, чтобы восхитить его или ее. Представьте, что просите совета у кого-то, чьи ценности вы разделяете.

В 1970-х дизайнеры были одержимы неоманией. Считалось, что назад оглядываются лишь отсталые. А потом появился стул, который выглядел устаревшим и новомодным одновременно. Дизайнер Алессандро Мендини задался вопросом, какое кресло впечатлило бы писателя Марселя Пруста, будь тот все еще жив. Пруст, родившийся в 1871 году, считается первым современным романистом, и Мендини ездил по памятным для Пруста местам, чтобы понять его ценности и почерпнуть в них вдохновение. Мендини смешал орнаментальный стиль необарокко с минималистическим современным искусством и получил первый шедевр пост-модернистского дизайна. Мендини намеревался изготовить кресло в единственном экземпляре в качестве эксперимента, но этот предмет мебели вызвал настоящий резонанс в мире дизайна. Его популярность заставила Мендини произвести еще тысячи и тысячи экземпляров из керамики, бронзы

и мрамора. Кресло снискало успех, потому что было создано, чтобы впечатлить того, кого сложно чем-то удивить.

Уильям Фридкин, режиссер удостоенных наград кассовых хитов, среди которых «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной», снимал фильмы для своего дяди, который работал в маленьком чикагском гастрономе. Для него это означало «держат руку на пульсе Америки», ведь его фильмы были обращением к миллионам простых зрителей. Он спрашивал себя: они смогут сопереживать этому? Станут ли смеяться? Им будет весело или скучно? Вдумчиво выберите одного конкретного человека, и ваше сообщение попадет в несколько мишеней.

Неправда, что художники работают лишь для собственно-го удовольствия. В этой книге приведены мои личные взгляды и идеи, но я хочу, чтобы люди познакомились с ними. Печать и распространение книги стоят целое состояние. Мне нужна помощь издателя, который тоже заслуживает награды за свой нелегкий труд. Когда я писал свою первую книгу, я представлял себе одного из своих студентов с факультета искусств и думал о том, что материал был бы ему полезен. Но я также надеялся, что это пригодится людям, которые занимаются бизнесом, наукой и всевозможными видами искусства, желающим использовать креативное мышление на благо своим организациям. К счастью, так и произошло — книга стала бестселлером.

Вы можете говорить сами с собой, выкрикивать свои оригинальные идеи в окно или делиться своим мнением с аудиторией, которая ценит и разделяет его. Барахтанье в своем художественном самоудовлетворении эгоистично. Уберите свое эго с глаз долой и займитесь чем-нибудь полезным. Картины Ротко полезны тем, что дают зрителю понять: кто-то еще испытывает такие же глубокие эмоции. Его работы словно бы говорят: «Ты не единственный, кто так чувствует», сопереживая тем, кто ощущает себя потерянным и угнетенным. «Я тоже там был». Цель и польза есть даже у абстрактных картин.

Бывало ли с вами так, что вы читали книгу и думали: «Автор выразил чувства, которые, как мне казалось, знакомы лишь

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.

Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-49