

КАК ПИТАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО | Неудачи

Неудачи нужны. Фотографы часто стремятся к тому, чтобы каждый кадр был идеален и достоин размещения в портфолио. Это стремление рождает множество страхов: боязнь потерять время напрасно, боязнь потратить впустую время членов твоей команды, опасение извести зря ресурсы и ужас перед недостаточно благоприятной оценкой окружающих. В результате многие люди застревают в бездействии: они слишком много думают о том, как все ДОЛЖНО быть, вместо того чтобы смириться и сделать хоть что-то.

Примирившись с провалами, вы сможете избавиться от этого гнета и начать творить более свободно. Когда я говорю о неудачах, это не тот случай, когда вы отказываетесь пробовать, это та ситуация, когда вы стараетесь реализовать некую идею или замысел, но в итоге все выходит не так, как было задумано. Будет гораздо хуже, если вы так и не попробуете, так и не рискнете. Если вы делаете то, в чем вы уверены, это не попытка. Вы выбираете легкий путь, не пробуете что-то новое, и как фотограф вы не растете и не развиваетесь. Будет гораздо лучше, если вы сможете пойти на риск и принять ситуацию, даже если все полетит в тартарары. Я гарантирую вам, что, в конечном счете, провалы окажут положительное влияние на ваше творчество. Те фотографии, которые я делаю сейчас, были бы невозможны без некоторых чудовищных ляпов, которые я допустила раньше. И запомните (вдруг это вам поможет): вы не обязаны показывать кому-либо свои работы, не оправдавшие ваших ожиданий.

Семечку, чтобы достичь высшей степени самореализации, нужно погибнуть. Шелуха лопается, зерно прорастает, и все меняется. Тому, кто не знает, как происходит рост, этот процесс покажется разрушительным.

— Синтия Очелли*

* Американский блогер и оратор, рассказывает о женщинах и женственности. Прим. ред.

Я отнюдь не предлагаю вам искушать судьбу, когда вы работаете на клиента. В этом случае вам нужно прежде всего выполнить техническое задание, и, как правило, это фотография, которую вы уже умеете делать. Затем, когда вы поймете, что ваш клиент доволен, если это допускают обстоятельства, попробуйте раздвинуть границы и реализовать при съемке более интересную идею. Это не всегда возможно или приемлемо в коммерческих условиях. Но коммерческому фотографу крайне важно сохранять личный стиль на протяжении всей своей карьеры, а не следовать слепо прихотям клиента.

ПОДГОТОВКА

Музыканты и танцоры тратят множество часов, готовясь к выступлению. Многие фотографы, напротив, отправляются на выступление (снимают по заказу или для портфолио) без какой-либо предварительной подготовки. Я думаю, это зря потраченная возможность саморазвития. Даже скульпторы и художники делают множество макетов и эскизов, прежде чем перейти к созданию главного произведения. Поскольку фотография по природе своей сиюминутна, установка на предварительную подготовку так и не стала частью культуры фотографов. Если вы посмотрите на кадр как на свое выступление и будете готовиться к нему соответствующим образом, это положительно повлияет на вашу работу и процесс развития замысла.

ИГРА

Идея игры может сильно облегчить тот гнет и уменьшить те страхи, которые художник испытывает при работе над своим портфолио. Дайте себе возможность поиграть, и вы освободите себя от необходимости создавать нечто «серьезное» в рамках традиционных представлений о взрослом поведении, а также о его правилах и последствиях. Состояние игры позволит вам открыть для себя новые возможности. Просто развлекайтесь. У игры нет никакой цели, так что не мудрствуйте лукаво. Свобода и радость, которые она дает, заряжают энергией, как ничто другое. Но эта энергия проявится позже. Я нисколько не преувеличиваю, когда говорю, что почти все мои успешные проекты выросли из игры.

КАК ПИТАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО | *Время*

Творчеству нужно время. Длинные непрерывные отрезки времени. К сожалению, мы так спешим выполнить работу, соблюсти сроки и при этом оставаться активными в социальных сетях, что эта суета влияет на качество наших произведений. Кроме того, стандарты качества повсеместно снижаются, а художники страдают от профессионального выгорания.

В своем выступлении «Почему на работе не работают» на конференции TED Джейсон Фрид сравнивает рабочий процесс со сном. Коротких промежутков времени в обоих случаях оказывается недостаточно, частые перерывы тоже не идут на пользу. Для глубокого погружения в работу, как в период глубокого сна, необходимо пройти все предшествующие периоды, один за другим. Нельзя ничего пропускать, нельзя прерываться. Как правило, в голову сначала приходят очевидные, тривиальные идеи или клише. Наш мозг выдает их сразу с готовностью, но они нужны только для того, чтобы от них оттолкнуться. Если посвятить некоторое время обдумыванию конкретной идеи, она станет меняться и совершенствоваться, как мясо в маринаде, вкус которого со временем становится более насыщенным и богатым разными оттенками. Когда мыслям дают время, они становятся более сложными, более тонкими. Я трачу часы, дни, недели, иногда даже месяцы на обдумывание фотографии или проекта, даю идеям возможность вызреть и окончательно сформироваться.

Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками.

— АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ.

*Маленький принц**

Речь не о том, что идеи не могут зародиться и воплотиться за короткое время. Случалось, я выполняла заказы, и от появления идеи до ее исполнения проходило меньше 10 часов. И, надо признаться, такая быстрая и сосредоточенная работа приятно будоражит чувства. Но я не всегда работаю именно так. И, честно говоря, я убеждена, что конечный продукт был бы лучше, если бы у меня было больше времени.

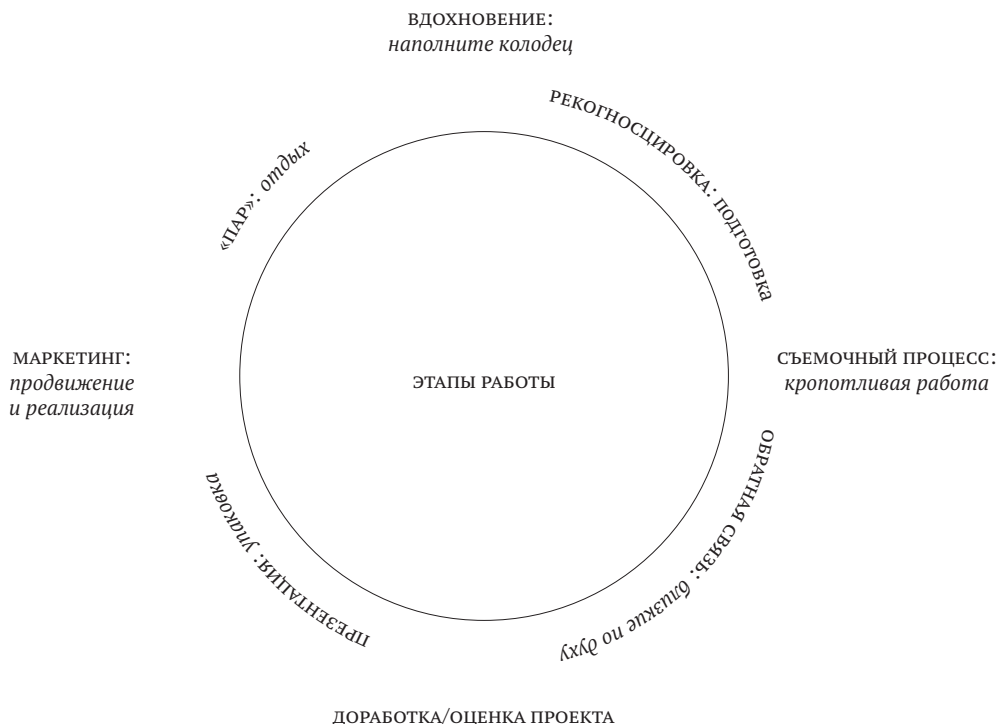
Я делала снимки и откладывала их на несколько месяцев. И возвращалась к ним позже, исполненная новых идей, как

* Перевод Норы Галь. Прим. ред.

лучше проявить пленку, сделать кадр более концептуальным, — идей, которые меняют работу в лучшую сторону.

Термин «пар» пришел из области земледелия и обозначает период времени, в течение которого поле остается незасаженным. В это время поле отдыхает, возобновляется питательность почвы, и земля восстанавливается для нового урожая. Художникам тоже важно побыть «под паром»: дать отдых уму и восстановить истощенные творческие ресурсы.

Одиночество — это еще один компонент, необходимый, чтобы установить связь со своим разумом, обдумать информацию и породить идеи. Определите, в чем для вас состоит ценность одиночества, и постарайтесь найти баланс между одиночеством и взаимодействием с окружающим миром.

Разделите ваш рабочий процесс на этапы или стадии, вместо того чтобы пытаться сделать все одновременно. Если вы пытаетесь сделать все сразу, вы ничего не можете сделать хорошо.

КАК ПИТАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО | *Рабочее пространство*

Для создания великих произведений вам не требуется гигантская студия с новейшим высококласным оборудованием — вам нужно пространство, где вам будет приятно находиться. Пространство, которое дает вам ощущение комфорта и прилив творческих сил. Оно необязательно должно дорого стоить. Вне зависимости от того, каким оно будет по размеру (будет ли это удачно освещенный уголок комнаты со столом и удобным стулом или часть гаража), вы сможете превратить его в то место, где вам захочется находиться и которое будет располагать к работе, добавив приятных мелочей. Творческий процесс и так достаточно труден, облегчите себе задачу, создав пространство, которое соответствует вашим запросам. Энергия вашего рабочего пространства повлияет на вашу способность работать эффективно. Какого рода снимки вы планируете делать? Вы будете использовать много реквизита? Или вам нужна светлая незаставленная студия без лишних деталей? Вам хочется видеть вокруг себя вещи, которые вам нравятся? Яркие цвета? Темноту? Вам лучше работается сидя на полу? На стуле? На диване? На улице? Среди людей? Вы любите творческий беспорядок? Обратите внимание на такие детали, как освещение, мебель для сидения, оформление стен, способ хранения вещей и т. д. Воспользовавшись идеями и методами философии фэншуй, вы сможете организовать свое рабочее пространство так, чтобы оно способствовало творчеству и успеху.

ФЭНШУЙ

Китайская система правил организации и освоения пространства, основанная на представлении о потоках энергии (ци). Эти представления учитываются при проектировке пространства и зданий. Фэншуй используется не только при дизайне и декорировании помещений: психологические принципы фэншуй, влияющие на душевное, эмоциональное, физическое и духовное здоровье человека, применяются для гармонизации интерьеров.

В процессе съемки важны разные потоки энергии:

ТВОРЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ / СНЫ / МОЗГОВОЙ ШТУРМ /
РЕКОГНОСЦИРОВКА

ИСПОЛНЕНИЕ / ПРАКТИКА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Когда вы будете обустривать свою студию, ответьте на вопрос: «Какие ощущения мне нужны, чтобы хорошо осуществлять эту деятельность?»

В художественной практике применяется множество материалов и инструментов. Если они расположены как попало, они напоминают свалку ненужных вещей. Четкая организация пространства студии важна для поддержания потоков творческой энергии. А свалка — это груда вещей, которые уже перестали выполнять свою функцию.

Избавляйтесь от того, что вам не нужно или не нравится.

—
ТИША МОРРИС*.
*Фэншуйте свою жизнь:
Краткое руководство
по избавлению от хлама
и обновлению жизни*

Свалка подавляет творческое начало. Она опустошает эмоционально. Время от времени нужно наводить порядок в своих вещах и освобождать место для нового. Это субъективный процесс, и суть его не в том, чтобы избавиться от всего, что накопилось. Скорее, обратите внимание на нагромождения вещей, обладающих негативной энергией.

Я понимаю беспорядок, который возникает в процессе работы над проектом. Но как только вы завершите проект, наведите порядок, чтобы не мешать потокам благоприятной энергии.

* Дизайнер интерьеров, специалист и автор книг об искусстве фэншуй. *Прим. ред.*

ФЭНШУЙТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

ЧУВСТВЕННЫЕ СТИМУЛЫ настроение / энергия	НАТУРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		ОСВЕЩЕНИЕ	
	ЦВЕТ	ДВИЖЕНИЕ	ЗВУК	ЗАПАХ
	цвет стен работы	фонтан	музыка звуки природы	ароматический диффузор
	▼			▼
	Красный Оранжевый Желтый			Творчество Бергамот. Лимон. Ладан. Нероли. Роза. Жасмин. Гвоздика

РАЗБЕРИТЕ ЗАВАЛЫ. Все, начиная со старых / не распределенных по папкам файлов и заканчивая старыми запасами. Помойте пол, вынесите мусор. Освободите место для новой работы.

+

РАЗЛОЖИТЕ материалы и инструменты.
Предметы одной категории храните рядом.

ГАЛЕРЕЯ
Выставляйте удачные работы. Развесьте по стенам письма, заметки или одобрительные слова, чтобы привлечь энергию будущего признания.

«ДИКАЯ» зона беспорядка.
Предметы, необходимые для текущей работы. ОДНАКО вам нужно регулярно разбирать и расчищать эту зону.

ЗОНА ВДОХНОВЕНИЯ | АЛТАРЬ | ТВОРЧЕСКИЙ ТАЛИСМАН
Пространство для предметов и изображений, которые вас вдохновляют.

ИГРОВОЕ пространство
Что-то по-детски веселое... поиграйте в мозговой штурм.

Сосредоточенность
Тимьян. Лимон.
Фенхель. Бергамот. Базилик.
Кипарис. Корица

Леонардо да Винчи
ежедневно пользовался маслом нероли, стимулируя вдохновение.

*расположите зоны относительно
входа в помещение | МЕСТА ЗА СТОЛОМ*

Возьмите за основу сетку Багуа* для определения ориентации отдельных зон помещения и вашего рабочего стола и усиления потоков положительной энергии.

Разместите мебель так, чтобы вы сидели лицом к входной двери: важно видеть, как люди и новые возможности «входят» в помещение. Если это невозможно, расположите на столе небольшое зеркало, в котором будет отражаться вход.

Ваши работы должны быть видны из сектора СЛАВА И РЕПУТАЦИЯ.

Разберите стол. По крайней мере 50 процентов должны оставаться свободными, в особенности в секциях УМ, ТЕЛО И ДУХ и КАРЬЕРА И ЦЕЛИ В ЖИЗНИ.

Подсчитайте, какую долю пространства и какую площадь будут у вас занимать секторы:

ЗОНА ТВОРЧЕСТВА И МОЗГОВОГО ШТУРМА |
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВА/МОНТАЖА | ЗОНА СЪЕМКИ | ГАЛЕРЕЯ | ОФИС | МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧ |

ХРАНИЛИЩЕ
документы / архив / библиотека / книги и справочники /
оборудование / реквизит / декорации / костюмы / работы

Воспользуйтесь этими рекомендациями, чтобы распланировать или реорганизовать рабочее пространство для достижения оптимальной продуктивности.

* Схема, используемая для определения зон по фэншуй. Прим. ред.

КАК ПИТАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО | *Записи*

Если вы хотите понять, насколько верное представление сложилось у вас в связи с той или иной темой или идеей, запишите свои мысли в виде свободного потока, ничего не редактируя. Я никогда не была уверена в своих писательских способностях, поэтому знаю, с каким сомнением вы, возможно, отнесетесь к этой идее. И все же поток сознания раскрепощает мышление. Когда вы берете ручку, водите ею по странице и, не прерываясь, выплескиваете на бумагу все, что приходит вам в голову, тогда открываются двери для новых идей. Ваши мысли раскрываются в потоке сознания, поэтому будьте раскованными и не обращайтесь к правилам грамматики и правописания.

ПИСАТЬ ОТ РУКИ ИЛИ ПЕЧАТАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ?

Согласно исследованиям, процесс письма от руки сильнее активизирует концептуальное мышление, чем процесс работы на компьютере. Построение ассоциативных карт и техника мозгового штурма начинаются с использования бумаги и ручки. Если будет необходимо, вы впоследствии можете перенести на компьютер и выстроить логически то, что написали от руки.

Заведите себе скетчбук с идеями проектов и фотографий, которые вы хотите создать в будущем. Даже если вы умеете рисовать только домики и человечков, делайте наброски в этом блокноте, сопровождая их кратким изложением идеи будущей фотографии, чтобы не забыть, что имелось в виду. Кроме того, вы можете использовать технику мозгового штурма, создавать ассоциативные карты, доски настроения и листы статистики, о которых подробнее речь пойдет в главе 4. Часто идеи проектов возникают у меня задолго до того, как я оказываюсь готова приступить к ним. Но у меня всегда под рукой мой скетчбук, и я знаю, что эти идеи дождутся своего часа. Если случается, что мне не хватает вдохновения и я не знаю, чем заниматься дальше, я бегло просматриваю свой скетчбук, который безошибочно подсказывает мне, над чем работать.

«УТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ»

Мне нравится еще одна идея из книги Джулии Кэмерон «Путь художника» — практика «утренних страниц». Нужно просто написать две-три страницы свободного текста сразу же после пробуждения, перед началом нового дня. Эта практика имеет двойной эффект.

У нас у всех в голове постоянно роятся отвлекающие мысли: о повседневных заботах вроде грязной посуды, замены масла или похода в магазин и о более серьезных вещах вроде работы, любовных связей, здоровья, самооценки и смысла жизни. Этот нестройный хор звучит у нас в голове в течение всего дня. Но если вы, едва проснувшись, очиститесь от этого ШУМА, вы сможете свободно начать свой день и сосредоточиться на творчестве.

Эта практика вынуждает вас писать, не заботясь о правильности и структуре текста. Чем больше вы практикуетесь в свободном письме, позволяя мыслям непринужденно перетекать на бумагу, не оценивая и не редактируя их, тем легче новые идеи будут возникать в других контекстах.

Если вы будете выполнять это упражнение регулярно, вы заметите, как меняются ваши установки и ваш настрой на день.

→

попугай тови № 7736-81

(2012)

Из цикла «Птицы одного полета»

