

ПРОСТО

От автора
бестселлера
**КРАДИ
КАК
ХУДОЖНИК**

ПРОДОЛЖАЙ →

10 СПОСОБОВ ОСТАВАТЬСЯ КРЕАТИВНЫМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

ОСТИН КЛЕОН

KEEP GOING →

10 WAYS TO STAY CREATIVE IN GOOD TIMES AND BAD

AUSTIN KLEON

Workman Publishing • New York

ПРОСТО ПРОДОЛЖАЙ

10 СПОСОБОВ ОСТАВАТЬСЯ КРЕАТИВНЫМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

ОСТИН КЛЕДН

УДК 159.928
ББК 88.4
К48



Перевод с английского Юлии Змеевой
Издано с разрешения Workman Publishing Company
На русском языке публикуется впервые
Книга рекомендована к изданию
Кириллом Бугаевым и Людмилой Хитяевой

Клеон, Остин

К48 Просто продолжай. 10 способов оставаться креативным в любые времена / Остин Клеон ; пер. с англ. Юлии Змеевой . — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 224 с. : ил.

ISBN 978-5-00146-324-5

Новая книга от художника и автора бестселлеров Остина Клеона — для всех, кто хочет жить осмысленной и продуктивной творческой жизнью. Десять советов помогут не растерять силы, не погрязнуть в рутине и всегда оставаться верными себе и своему искусству, которое будет дарить радость и открывать новые горизонты.

УДК 159.928
ББК 88.4

Шеф-редактор *Ольга Архипова*
Ответственный редактор *Анна Кузьмина*
Арт-директор *Мария Красовская*
Редактор *Ольга Свитова*
Верстка *Елена Бреге*
Леттеринг *Юлия Русакова*
Верстка обложки *Юлия Анохина*
Корректоры *Надежда Болотина, Мария Кантурова*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.facebook.com/miftvorchestvo
www.vk.com/miftvorchestvo

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 978-5-00146-324-5

First published in the United States as: KEEP GOING: 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad
Copyright © 2019 by Austin Kleon
Published by arrangement with Workman Publishing Company, Inc., New York
Cover by Austin Kleon
© Перевод на русский язык, издание на русском языке.
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020

ПОСВЯЩАЕТСЯ МЕГАН + ОУЭНУ + ДЖУЛСУ

(МОИМ ГЛАВНЫМ ВДОХНОВИТЕЛЯМ)

Я НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ, ПОТОМУ ЧТО
МНЕ НУЖНО БЫЛО ЕЕ ПРОЧЕСТЬ..... 11

① КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ДЕНЬ СУРКА..... 15

② СОЗДАЙТЕ ОАЗИС..... 47

③ ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК —
ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВИЯ..... 73

④ ТВОРИТЕ БЕСКОРЫСТНО..... 87

⑤ НЕОБЫКНОВЕННОЕ РОЖДАЕТСЯ
ИЗ ОБЫЧНОГО..... 109

⑥ УБЕЙТЕ В СЕБЕ ЧУДОВИЩЕ 131

⑦ ВСЕГДА МОЖНО ПЕРЕДУМАТЬ 139

⑧ КОГДА СОМНЕВАЕТЕСЬ, НАВЕДИТЕ
ПОРЯДОК 157

⑨ ДЕМОНЫ НЕНАВИДЯТ СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ 179

⑩ ВЫРАСТИТЕ САД 191

ПОДСЛУШАНО
НА «ТИТАНИКЕ»



"I mean, yes, we're sinking,"

But

the

music

is

exceptional

Regina Bengtson. ...typical ...

**Мне кажется, я должен продолжать
творить, не чтобы кому-то что-то доказать,
а потому что только так я могу быть
счастлив... Заниматься творчеством для
меня — жизненная потребность.**

— Вилли Нельсон, кантри-певец

Я НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ, ПОТОМУ ЧТО МНЕ НУЖНО БЫЛО ЕЕ ПРОЧЕСТЬ

Пару лет назад я просыпался каждое утро и тянулся проверять новости в телефоне. И всякий раз мне казалось, что за ночь мир стал еще тупее и злее. Десять с лишним лет я писал и рисовал, и день ото дня легче не становилось. *А ведь должно было стать легче. Разве нет?*

Сказать, когда мне полегчало? Когда я смирился с тем, что этому не бывать. Мир сошел с ума. Творческая работа тяжела. Жизнь коротка, а произведения искусства не создаются в одночасье.

ВЫ ХОТИТЕ
ПРОЧЕСТЬ
КНИГУ О...

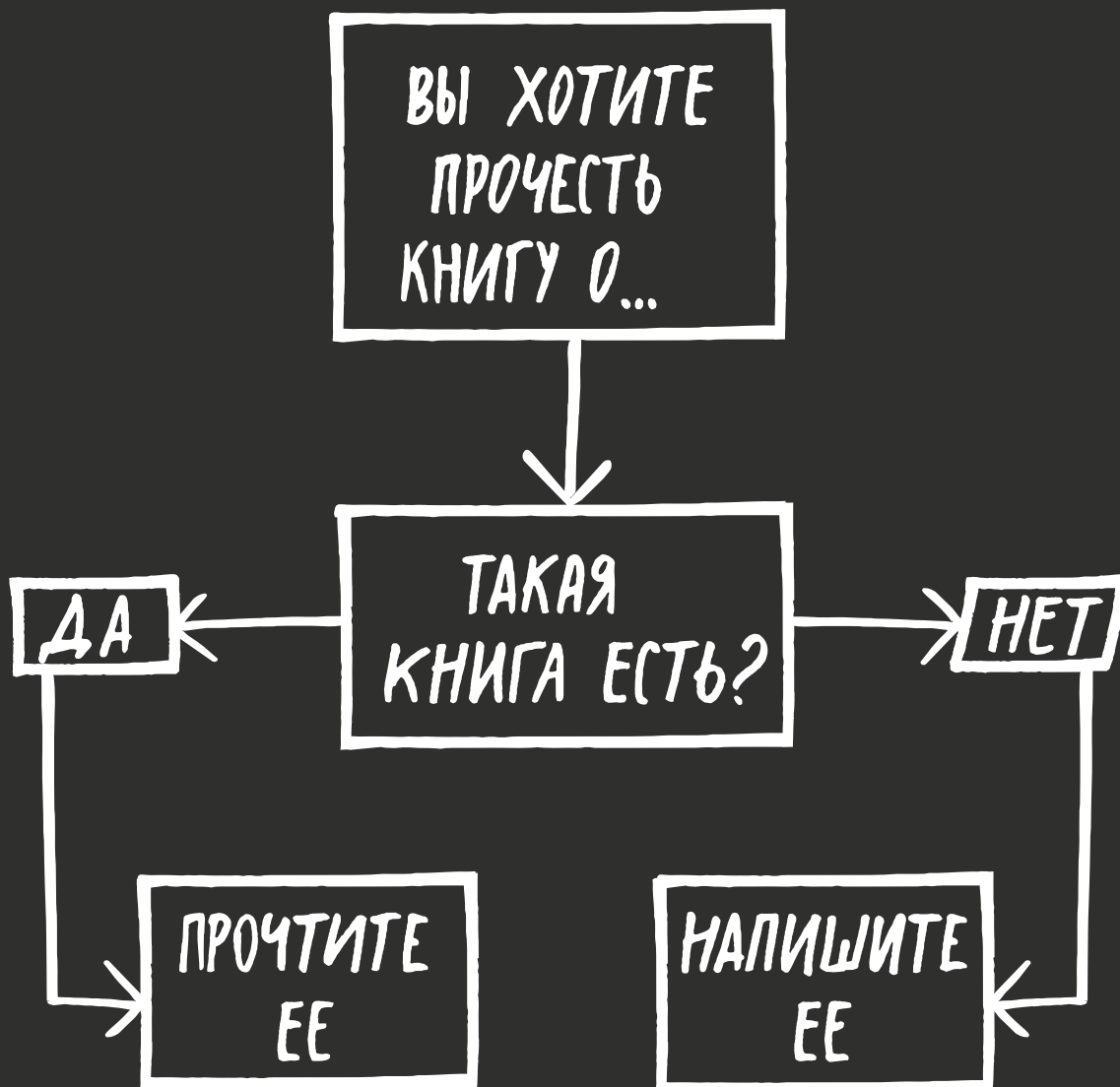
ТАКАЯ
КНИГА ЕСТЬ?

ДА

НЕТ

ПРОЧТИТЕ
ЕЕ

НАПИШИТЕ
ЕЕ



На любом этапе творческого пути художники задают себе вопрос: где найти силы и мотивацию, чтобы продолжать творить?

Все спрашивают себя об этом: художники, переживающие творческий кризис; в самом начале карьеры; вернувшиеся к творчеству после перерыва; успешные, состоявшиеся творческие люди.

В этой книге я расскажу вам о десяти принципах, которые помогли мне найти ответ на этот вопрос. Я писал ее для авторов и художников, но те же идеи помогут всем, кто постоянно занимается осмысленной творческой деятельностью: предпринимателям, учителям, студентам, пенсионерам, активистам. Многие из этих принципов я украл. Надеюсь, вы тоже что-то у меня украдете.

Возможно, не все мои советы вам пригодятся. Жизнь — искусство, а не точная наука. Каждому свое. Берите то, что вам подходит, и игнорируйте остальное.

Продолжайте творить и будьте добрее к себе.

А я обещаю делать то же самое.

① КАЖДЫЙ

ДЕНЬ —

ДЕНЬ СУРКА

ПЕРЕЖИВИТЕ ЭТОТ ДЕНЬ

Никто не знает, что будет дальше. Не надо слишком переживать о будущем. Создавайте самое красивое, на что способны. Каждый день. Вот и весь секрет.

— Лори Андерсон, певица и композитор

Когда кто-то начинает рассказывать о своем «творческом пути», я закатываю глаза.

По-моему, это звучит слишком пафосно. Как будто мы, художники, совершаем какой-то подвиг.

Каждый день я прохожу пять метров от дома до студии в гараже. Вот и весь путь. Я сажусь за стол, смотрю на чистый лист бумаги и думаю: «Опять двадцать пять».

Когда я работаю, я не чувствую себя Одиссеем. В этот момент я Сизиф, толкающий валун вверх по склону. Когда я работаю, я не Люк Скайуокер. Я Фил Коннорс из фильма «День сурка».

Если вы не смотрели этот фильм или забыли его, напомню: это комедия 1993 года с Биллом Мюрреем. Билл играет Фила Коннорса, синоптика, застрявшего во временной петле. Каждое утро он просыпается и видит, что на календаре 2 февраля — День сурка, и он снова в Панксатони. В этом городке живет знаменитый сурок Фил, который предсказывает наступление весны: поверье гласит, что, если второго февраля он увидит свою тень, скоро придет весна; если же нет, всех

ждет еще шесть недель зимы. Коннорс ненавидит Панксатони. Этот городок становится для него чистилищем. Он пробует все, но у него никак не получается оттуда уехать и сделать так, чтобы, наконец, наступило 3 февраля. Для Фила зима длится вечно. Что бы он ни делал, наутро он просыпается в той же кровати и его ждет такой же день, как вчера.

В момент отчаяния Фил спрашивает двух пьяниц в местном боулинге: «Представьте, что вы застряли в одном месте и не можете выбраться. Каждый день похож на вчерашний, и, что бы вы ни делали, все напрасно. Как бы вы поступили?»

Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, Филу придется найти ответ на этот вопрос. И нам тоже, если мы хотим сдвинуть с мертвой точки свою жизнь.

И мне кажется, ответ — в нашем творчестве.

Я не первый, кто считает «День сурка» прекрасной метафорой человеческой жизни. Режиссер и соавтор сценария Гарольд Рамис рассказывал, что после выхода комедии он получил множество писем от священников, раввинов и монахов.

every

Day

is

created
from scratch

Те восхваляли духовную глубину фильма и утверждали, что его посыл хорошо отражает их религиозную философию. Но мне кажется, для творческих людей идея этого фильма особенно важна.

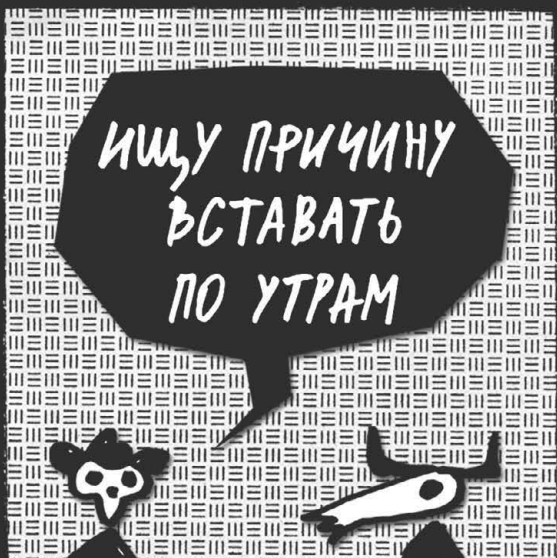
И вот почему: творчество — не линейный процесс. Не прямая из пункта А в пункт Б. Оно больше похоже на петлю или спираль. После каждого проекта художник оказывается в новой отправной точке. Даже если вы очень успешны, достигли признания и известности, вы на самом деле никогда не прибудете в конечный пункт. Единственный финиш для творческого человека — смерть. «Даже когда вы достигнете величия, — писал музыкант Иэн Свенониус, — это заметит бесконечно мало людей, и они спросят: а дальше что?»

Мои знакомые художники, которые научились работать плодотворно, знают ответ на этот вопрос. Ведь у них есть налаженная ежедневная практика. Каждый день они совершают одни и те же повторяющиеся действия, и рутина делает их неуязвимыми перед успехами, неудачами и хаосом внешнего мира. Они поняли, чем хотят заниматься, и работают каждый

день, что бы ни случилось. Они знают, что, независимо от реакции на их новое произведение, на завтра они встанут и снова займутся работой. Если люди отвергнут или проигнорируют их новое произведение, они займутся работой. Если публика его примет — тоже.

Человек не может контролировать все аспекты своей жизни — только повседневные действия, свою работу, уровень вовлеченности, приложенные усилия. Возможно, вам покажется, что я преувеличиваю, но лучшее, что может сделать человек, который хочет заниматься творчеством и создавать произведения искусства, — представить, что он попал в «День сурка». Вчера закончилось, завтра может не наступить, есть только сегодня, и все, что мы делаем, надо сделать сейчас.

«Любой может победить в битве, если она длится всего один день, — так начинается абзац из книги Ричмонда Уокера «24 часа в сутки» — сборника медитаций для оправляющихся от алкогольной зависимости. — Но когда к „сегодня“ прибавляется невыносимый груз вечности — „вчера“ и „завтра“, — мы ломаемся под его тяжестью. Не сегодняшние битвы сводят



нас с ума, а сожаления и прошлые обиды или страх перед тем, что принесет завтра. Нужно проживать дни по одному».

Творческий путь никогда не приведет к моменту, когда герой победит и настанет счастливое завтра. Истинный творческий путь — когда вы просыпаетесь каждый день, как Фил, и видите, что впереди опять много работы.

**Вы проживаете свою жизнь точно так же,
как проживаете свои дни.**

— Энни Диллард, писательница

УСТАНОВИТЕ РЕЖИМ

Искусство как ремесло,
ежедневная практика, не так
привлекательно, как «я гений,
работаю как хочу». Зато это
отличный способ не сойти с ума.

— Кристоф Ниманн, художник и иллюстратор

В жизни каждого творческого человека случаются плохие дни и хорошие. Те, когда есть вдохновение, и те, когда хочется прыгнуть с моста. Иногда и то и другое происходит в один день.

Режим поможет пережить очередной день и продуктивно поработать даже в тяжелые моменты. «Режим защищает нас от хаоса и случайности, — пишет Энни Диллард. — Это сеть, в которую мы ловим дни». Если вы не знаете, что делать дальше, режим подскажет ответ.

Когда времени не хватает, он поможет продуктивно использовать каждую свободную минуту. А если его много — не позволит потратить его понапрасну. Я совмещал писательство и основную работу; писательство и уход за маленькими детьми; я работал дома на полный день.

Как мне удавалось писать в таких разных обстоятельствах? У меня был режим, и я его придерживался.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ:

- СЛУШАЙТЕ ПЕСНЮ
- ЧИТАЙТЕ ХОРОШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
- СМОТРИТЕ НА КРАСИВУЮ КАРТИНУ
- ПРОИЗНОСИТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗУМНЫХ СЛОВ

— ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ