

кайна лески

Креативный Центр

позволь себе
создать шедевр

НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД
ДЛЯ УСПЕШНОГО
РЕШЕНИЯ
ЛЮБЫХ
ЗАДАЧ

БОМБОРА™

Москва 2018

УДК 159.95
ББК 88.4
Л50

Kyna Leski
THE STORM OF CREATIVITY
(Simplicity: Design, Technology, Business, Life)

© 2015 Massachusetts Institute of Technology
The rights to the Russian-language edition obtained through
Alexender Korzhenevski Agency (Moscow)

Лески, Кайна.

Л50 Креативный шторм: позволь себе создать шедевр: нестандартный подход для успешного решения любых задач / Кайна Лески ; [пер. с англ. О. И. Перфильева]. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 240 с. : ил. — (Психология. Сам себе коуч).

ISBN 978-5-699-94989-2

Эта книга — увлекательное творческое путешествие, которое должен совершить каждый человек, создающий нечто новое. Кайна Лески, профессор кафедры архитектуры Школы дизайна Род-Айленда, убедительно доказывает: нужно не ждать вдохновения и внезапных озарений, а брать дело в свои руки. Творческий процесс универсален для всех и подобен шторму, чья мощная сила унесет вас к вершинам креативности — стоит только сделать первый шаг. Подробное описание каждого этапа, оригинальные иллюстрации, вдохновляющие цитаты самых креативных представителей человечества — философов, ученых, поэтов — позволят взглянуть на творческий процесс с неожиданной стороны и сделать множество удивительных открытий на пути к будущему шедевр.

УДК 159.95
ББК 88.4

ISBN 978-5-699-94989-2

© Перфильев О.И., перевод
на русский язык, 2018
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2018

Из этой книги вы узнаете:

- Почему творчество подобно шторму
- Зачем нужна креативность серьезным ученым
- Какие принципы лежат в основе творчества
- Чем полезны сомнения и неопределенность
- Какие преграды стоят на пути креативности и как их преодолеть
- Какую роль играет бессознательное в творческом процессе
- Как правильно ставить творческие задачи

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие Джон Маэда	9
Благодарности	13
Введение	17
1	ТВОРЧЕСТВО КАК ШТОРМ 23
	Шторм 24
	Ноумены и феномены 29
2	РАЗОБУЧЕНИЕ 33
	Отказ от предубеждений о мозговом шторме 36
	Неопределенность 40
	Внимательность 50

ОГЛАВЛЕНИЕ

3	ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	63
	Определение задачи	68
	Определение рамок задачи	69
	Пределы задачи	73
	Задания на конструирование	76
	Удачная постановка задачи	77
4	СОБИРАНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ	79
	Собираемые объекты	83
	Интеллект	88
	Отслеживание	94
5	ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД	105
	Синтаксис	110
	Материал как язык	111
	Движущая сила восприятия и осмысления	116
6	ВОСПРИЯТИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ	119
	«Прийти в чувства»	120
	Пример из медицины	129
	Другой путь	132
	Корни открытия и изобретения	134
	Инвестиции в еще несуществующее	137

ОГЛАВЛЕНИЕ

7	ПРЕДВИДЕНИЕ	143
	Глифы	148
	Планы прозрения	150
	Урок Клее	156
	Повторяющиеся циклы	158
	Больше о воображении	159
8	СВЯЗЫВАНИЕ	163
	Дарвин как создатель связей	165
	Связи между разными дисциплинами	170
	Конструктивные связи	173
	Аналогии: связи посредством ассоциативной логики	175
	Связи, устанавливаемые благодаря призванию	178
	Синхроничность: Значимые связи, которые еще не открыты	182
9	ПАУЗЫ	191
10	ПРОДОЛЖЕНИЕ	201
	Начала	203
	Повторное начало	205

ОГЛАВЛЕНИЕ

Повторное начало после забывания и «неудачи»	209
Сознание начинающего и непривязанность	212
Полный отказ	216
Часть непрерывного	217
Примечания	221
Библиографический список	225
Авторство иллюстраций	231
Алфавитный указатель	233

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДЖОН МАЭДА

ПОСЛЕ ТОГО КАК МЕНЯ ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ РОД-Айлендской школы дизайна (RISD), мне представилась возможность выступить с речью в одной бостонской архитектурной фирме. Услышав от коллеги по Массачусетскому технологическому институту о Кайне Лески, я постарался связаться с ней и пригласить выступить вместе со мной. Она согласилась, а я понял, на какой пошел риск.

Как человек творческий, я понимаю, насколько часто (и до сих пор с неловкостью) пробую что-то новое, поскольку это единственный способ, позволяющий чему-то научиться. Ради той речи я вышел из своей зоны комфорта и пригласил совершенно незнакомого человека; в то же время я отметил про себя, что Кайна приняла мое приглашение не задумываясь.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это означало, что она открыта для экспериментов. Мне понравилось это качество, и я подумал, что она в чем-то родственная мне душа. Наблюдая за тем, как она выступала перед аудиторией, я испытал крайний восторг.

Это испытанное семь лет назад чувство во много раз возросло после того, как я прочитал ее книгу. Кайна пишет так же, как и говорит, упоминая факты из разных областей знаний: от инженерных уравнений до поэтического ритма, — и не теряя при этом цельности изложения. Беседы с ней походили на чтение Уильяма Катберта Фолкнера: в потоке свободно текущей информации всегда можно найти много ценного, но при этом легко и упустить целое, не понимая, как оно складывается из всех этих кусков. Однажды я даже отослал Кайне ее портрет, нарисованный на листке для заметок, где она была изображена в виде торнадо идей.

Эта книга — элегантная деконструкция шторма, бушующего в голове Кайны и поделенного на десять частей, образующих целое. Каждая глава заставляет посмотреть с иной точки зрения на шторм, лежащий в основе ее педагогического метода пробуждения творческого сознания, и ни одна точка зрения при этом не важнее другой. И хотя они превосходно читаются, как десять последовательных глав, мне легко представить, что можно открыть книгу на любой странице и начать

ПРЕДИСЛОВИЕ

с нее. Ваша задача — соединять точки, расставленные в этой книге, ведь, как пишет Кайна в Главе 8, «творчество — это сотворение или проявление существующих связей».

С момента переезда в Кремниевую долину я часто слышу своеобразную мантру «проигрывай быстрее» как основной лозунг стартап-культуры. Конечно, речь идет о том, чтобы как можно скорее перейти к очередной творческой идее. Примерно об этом же, как о важном аспекте обучения, говорили в RSID и в MIT. Даже в моей книге «Законы простоты», с которой начинается эта серия для MIT Press, есть глава (и закон) под названием «Поражение». Поэтому меня особенно заинтересовало то, что книга Кайны, пожалуй, единственная, в которой нет главы о поражении и в которой вроде бы вообще не используется само слово «поражение». Как это возможно?

Я рискну предположить, что, как все хорошие дизайнеры, Кайна заглянула в корень в основании корня, или, выражаясь жаргоном бизнес-школы, ответила на «пять почему»: «Почему это X?» — «Потому что Y». — «Почему это Y?» — «Потому что Z» — и так до тех пор, пока не закончатся вопросы и пока не будет названа основная идея. Кайна начала со шторма, продолжила штормом и закончила штормом — в буквальном смысле природной стихией. Она дала нам язык для описания работы на атомном уровне, на

ПРЕДИСЛОВИЕ

уровне атмосферы, на уровне человека и с изрядной долей поэзии и образности. Кайна ответила на вопрос, который впервые задает в Главе 2: «Я могла бы, как архитектор, спросить: «Каким образом внутреннее [шторма] связано с внешним [шторма]?» Так что оставьте свой зонтик с галошами дома и выходите на прогулку.

БЛАГОДАРНОСТИ

Я БЛАГОДАРНА MIT PRESS ЗА ИЗДАНИЕ ЭТОЙ КНИГИ, и особенно ведущему редактору Бобу Прайору и дизайнеру Эрину Хэсли.

Спасибо Джону Маэду за его лазерное зрение и жизненную поддержку. Я искренне тронута и благодарна за ваши слова, ставшие сопровождением моих.

Я благодарю Скотта Купера за совместную работу, за то, что кромсал мои письма и старался придать им связанность.

Спасибо Джесси Шефрин, бывшему ректору RISD. Джесси обладает той редкой цельностью, какую нечасто встретишь в наши дни. И я бесконечно признательна Лолре Бирггз, главе архитектурного отделения RISD, за то, что она соглашалась помочь всякий раз, когда я обращалась к ней.

БЛАГОДАРНОСТИ

Я благодарна друзьям, беседы с которыми на протяжении многих лет подпитывали мой творческий шторм. Спасибо поэту Стюарту Блейзеру, строки которого можно прочесть в Главе 7; мир был бы гораздо лучше, если бы больше людей ознакомились с его прекрасными произведениями. Спасибо Кристи Джонс, художнику-оформителю, за ее вдохновение и поддержку. Спасибо Дэвиду Герстену, мыслителю, учителю, архитектору; а также спасибо Ричарду Солу Вурману, величайшему из известных мне строителей связей. И спасибо Джоан Ричардс, профессору истории университета Брауна и историку математики, за то что весь прошлый год выполняла роль духовного наставника.

Я благодарна Фрэнку Р. Уилсону и Эллиоту Уошору за их ценный вклад.

Питер Линч, архитектор, составляя программу для RISD, сравнил шторм с «прото-рассуждением» и «Задачей блока». Эта задача, как и другие, составленные для курса дизайна, были заимствованы архитектурными школами по всему миру. Я благодарна всем учителям этого курса за вклад, который они внесли в преподавание.

Своих учеников я благодарю за их целеустремленность — особенно тех, кто успел стать моими друзьями и коллегами: Джека Райана, Ольгу Месу, Маркуса Шаффера и Джонсару Рут среди многих других.

Также мне хотелось бы признать вклад моих преподавателей: Роузмари Панталео Шитц, познакомившую

БЛАГОДАРНОСТИ

меня со строгостью и четкостью в искусстве; Томаса Депелто, обучившего меня абстрактному геометрическому мышлению; Джона Хедждука, беседовавшего с моим даймоном; Роберта Слуцки, интеллектуального партнера; Сью Гуссоу, вновь привившую мне страсть к архитектуре; Робина Эванса, историка архитектуры; Рафаэля Монео, архитектора; и Стивена Джея Гоулда, изменившего мой взгляд на жизнь.

Я хотела бы поблагодарить моего отца, Тадеуша Мариана Лески, одаренного архитектора, научившего меня черпать вдохновение из жизни и из таких простых процессов, как дыхание; а также мою мать, Айрис Лески, познакомившую меня с поэзией и актерским мастерством.

И наконец, я должна выразить свою благодарность Крису Бардту — архитектору, профессору, коллеге, партнеру, мужу — за тихий цикл круговорота, лежащий в основании всего.