

خُسامِ کُفُوْدِ حُورِ مَ
وَمَا شَمَدَه
کُردلِ رُناشِ حُسُودِ رَاه

هنرمندانہ بقایید

۱۰ چیزی کہ هیچ کس دربارہی
خلاق بودن بہ شما نخواهد گفت

نویسنده:
آستین کلئون

مترجم:
سامان شاہین پور

سیتہ
انتشارات

ناشر کتاب‌های تخصصی بازاریابی و تبلیغات

کتاب هنرمندان به بقا پدید ترجمه‌ای است از:

Steal Like an Artist

Austin Kleon

هنرمندانہ بقایید

نویسنده: آستین کلٹون

مترجم: سامان شاہین پور

خوشنویسی به نام خداوند خورشید و ماه:

محمد کیائی

طراحی جلد و صفحه‌ها: آتلیه‌ی شرکت سیتہ

فیروزہ یاورى

مدیر اجرایی:

مجید اسماعیلی

صفحه آرایی:

طیف‌نگار

لیتوگرافی:

طیف‌نگار

چاپ و صحافی:

سیتہ

ناشر:

چاپ پنجم: تابستان ۱۴۰۲ ۱۰۰۰ نسخه

چاپ چهارم: تابستان ۱۴۰۰ ۱۰۰۰ نسخه

چاپ سوم: زمستان ۱۳۹۷ ۱۰۰۰ نسخه

چاپ دوم: بهار ۱۳۹۶ ۲۰۰۰ نسخه

چاپ نخست: پاییز ۱۳۹۲ ۳۰۰۰ نسخه

حق چاپ و نشر محفوظ است.

ISBN: 978-600-5253-58-0

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۳-۵۸-۰۰

دورنگار: ۷۷۶۰۳۷۲۲

تلفن: ۷۷۵۰۹۳۳۹

www.citehpub.com

سرشناسه	: کلئون، اوستین Kleon, Austin
عنوان و نام پدیدآور	: هنرمندان به بقا پید: ۱۰ چیزی که هیچ کس درباره‌ی خلاق بودن به شما نخواهد گفت/ نویسنده آستین کلئون؛ مترجم سامان شاهین پور؛ تهران: سپته، ۱۴۰۲.
مشخصات نشر	: چاپ پنجم چاپ چهارم چاپ سوم چاپ دوم چاپ اول
	: تابستان ۱۴۰۲ : تابستان ۱۴۰۰ : زمستان ۱۳۹۷ : بهار ۱۳۹۶ : پاییز ۱۳۹۲
مشخصات ظاهری	: ۱۱۴ ص: مصور؛ ۱۷×۱۱ س.م. شابک
	: ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۳-۵۸-۰
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی: Steal like an artist : 10 things nobody told you about being creative, C2012.
موضوع	: خلاقیت
شناسه‌ی افزوده	: شاهین پور، سامان، ۱۳۶۳ - مترجم
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۲ ۹ ک/۸/ BF۴۰۸
رده‌بندی دیویی	: ۱۵۳/۳۵
شماره‌ی کتابشناسی ملی	: ۳۱۸۳۰۹۳

تمام کسانی که نمی‌خواهند کپی‌برداری کنند
هیچ چیزی تولید نخواهند کرد.
سالوادور دالی

سخن ناشر

خلاقیت چگونه به وجود می‌آید؟
هر زمان از خلاقیت و چگونگی خلق آن صحبتی به میان
می‌آید، نخستین پرسشی که پرسیده می‌شود این است:
خلاقیت چگونه به وجود می‌آید؟ به وجود آمدنش تصادفی
است یا طی یک فرآیند؟
در کتابی که پیش رو دارید، نویسنده معتقد است
خلاقیت طی فرآیندی حاصل می‌شود که در نتیجه‌ی
ممارست و داشتن یک بینش جدید است و اعتقاد دارد با
توجه به این که کل جهان هستی در یک مدار بسته قرار
گرفته، پس هر آنچه خلق شده یا می‌شود، الهام‌پذیر از
چیزهایی است که پیش از این خلق شده‌اند.
پس کپی‌کردن از کارهایی که قبلاً خلق شده‌اند ذاتاً

کار اشتباه‌های نیست و اگر بتوانیم به روح و تفکر خلق هر پدیده‌ای آگاه شویم، این آگاهی می‌تواند الهام‌بخش خلق اثر جدیدی از جانب ما باشد.

بنا بر این به ما می‌آموزد که چگونه می‌توانیم بینش خود را تغییر دهیم و اصلاح کنیم و برای این کار چگونه مانند یک کلکسیونر تمام چیزهایی را که دوست داریم، جمع‌آوری کنیم؛ چگونه می‌توانیم روح و تفکر یک اثر هنری را درک نماییم و در نهایت چگونه کپی کنیم تا به روح اثر خودمان برسیم.

این کتاب با نگاهی جدید به کپی‌کردن از یک سو و خلاقیت از سوی دیگر، یاری‌دهنده‌ی آن دسته از افرادی است که خلاقیت و کار خلاقانه را دوست دارند. کتاب را بخوانید، اثر خود را به جا بگذارید و خلاقانه زندگی کنید.

شاهین ترکمن

فهرست

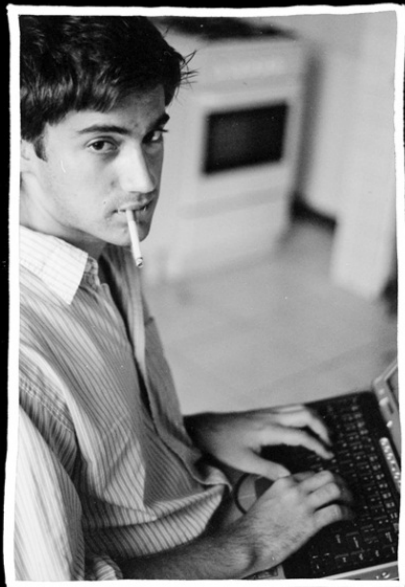
- ۱- هنرمندانه بقایید! ۵
- ۲- برای شروع صبر نکنید تا خودتان را بشناسید! ۲۱
- ۳- کتابی را که می‌خواهید بخوانید، بنویسید. ۳۵
- ۴- از دستانتان استفاده کنید. ۴۱
- ۵- پروژه‌های جانبی و سرگرمی‌ها مهم هستند. ۴۹
- ۶- یک راز: کار خوب خلق کنید و آن را به اشتراک بگذارید. ۵۷
- ۷- منطقه‌ی جغرافیایی، زیاد برای ما مهم نیست. ۶۷
- ۸- مهربان باشید. (دنیا یک شهر کوچک است). ۷۷
- ۹- کسل‌کننده باشید. (این تنها راه، برای اتمام کارهاست). ۹۱
- ۱۰- خلاقیت، جداسازی است. ۱۰۳

هنر دزدی است.
پابلو پیکاسو^۱

1. Pablo Picasso

شعرهای ناپخته کپی هستند؛ شعرهای پخته می‌ربایند؛
شعرهای بد، آنچه را دارند، بدشکل می‌کنند و شعرهای
خوب، آن را به چیزی بهتر یا دست کم متفاوت بدل
می‌کنند. شعر خوب، دزدی‌اش را در سرتاسر حسی که
بی‌همتا است، پیوند می‌دهد و کاملاً از آنچه از آن گسیخته
شده، متفاوت است.

تی. اس. الیوت^۱

من در سن ۱۹ سالگی،
می توانستم توصیه‌هایی را
آویزه‌ی گوش کنم...

تمام توصیه‌ها مربوط به

شرح حال خودم است.

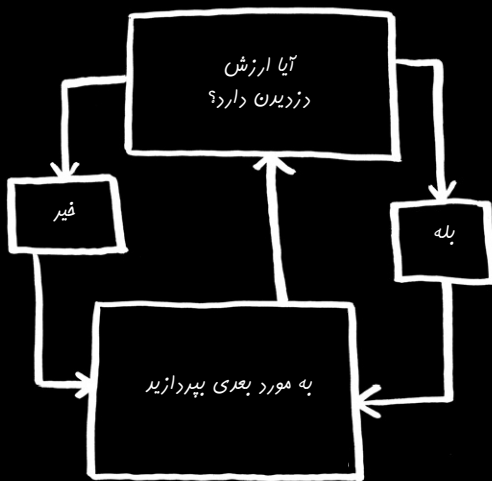
این یکی از نظرات من است که وقتی مردم به شما توصیه‌ای می‌کنند، در حقیقت، تنها با خودشان در گذشته صحبت می‌کنند.

این کتاب، خطاب به من - نسخه‌ی قبلی خودم - است. این‌ها چیزهایی هستند که من در طول یک دهه برای حل این که چگونه می‌شود هنر آفرید، یاد گرفتم. اما یک چیز جالب اتفاق افتاد و آن این که وقتی شروع کردم و آن‌ها را به دیگران گفتم، فهمیدم که آن‌ها فقط برای هنرمندان نیست، بلکه برای همه است.

این ایده‌ها برای هر کسی است که می‌خواهد مقداری خلاقیت در زندگی و کارش تزریق کند. (شاید شرح حال همه‌ی ما باشد.)

به عبارتی دیگر، این کتاب برای شماست. جدای از این که چه کسی هستید و چه خلق می‌کنید.
خُب، برویم تا شروع کنیم.

۱ هنرمندانه بقایید!

چگونه به دنیا
بنگریم؟ (هنرمندان)

هر هنرمندی می پرسد: «ایدهات را کجا به دست آوردی؟»

هنرمند صادق پاسخ می دهد:

«آن را دزدیدم.»

یک هنرمند چگونه به دنیا نگاه می کند؟
[با توجه به نمودار] اول فهمیدید که چه چیزی ارزش
دزدیدن دارد، سپس به مورد بعدی پرداختید.
این همه‌ی آن چیزی است که در مورد نگرش هنرمند
به دنیا وجود دارد.

وقتی به این شیوه به دنیا نگاه کنید، دیگر نگران این
نیستید که چه چیزی «خوب» است و چه چیزی «بد»؛
تنها چیزهایی هستند که ارزش دزدیدن دارند و چیزهایی
که ارزش دزدیدن ندارند.

همه چیز در دسترس و آماده است. اگر یک چیز امروز
ارزش دزدیدن نداشته باشد، شاید فردا، شاید یک ماه و
شاید یک سال دیگر این ارزش را پیدا کند.