creativity takes courage

HENRI MATISS

ما هي العمليّة الإبداعيّة؟

على عكس ما يتمّ اعتقاده، للعمليّة الإبداعيّة هيكليّة، تبدأ بالإلهام، وتنتهي بالمنتج. لكلّ منّا نهج خاصّ في الطريقة التي نتطرّق بها للإبداء، إلا أنّ النهج الأكثر اعتماداً يتلخّص بالخطوات التّالية:

PREPARATION 1

مرحلة الإلهام: الاكتشاف والاستماع

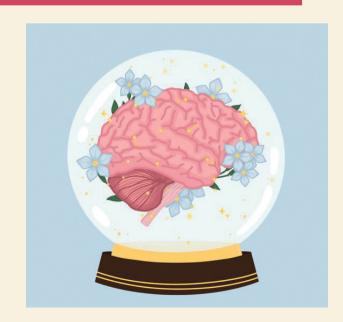
قد تكون المرحلة الأصعب، كونها نقطة الانطلاق التي تضعكِ على المسار الصحيح والتي تولد فيها أفضل الأفكار. في هذه المرحلة، تفكّرين بتجاربكِ السابقة وأيّ عمل إبداعيّ قمتِ به، لإعادة استخدام إبداعكِ بطريقة جديدة. تختلف هذه المرحلة من شخص إلى آخر، إذْ تتبدّل الطرق التي تولد بها الأفكار، بحسب الألوان التي تلهمكِ، الأصوات التي تحرّككِ، الكلمات التي تفاجئكِ، الأماكن التي تمسّكِ... ربّما عند تناول القهوة في الهواء الطلق أو الاستمتاع بنزهة على الشاطئ أو ببساطة مشاهدة الناس. أينما تأخذك هذه المرحلة، التزمى واستمتعى بها.

INCUBATION 2

مرحلة الجمع والمعالجة: التصميم والإنشاء

قد لا تشعرين في هذه المرحلة، أنّكِ تقومين بأيّ شيء، لأنّ عقلكِ الباطنيّ هو الذي يقوم فعلياً بكلّ العمل. تقومين بتخمير الأفكار في داخلكِ والسماح للدماغ بامتصاص الأفكار إلى أقصى حدّ والوصول إلى النتيجة المتوقّعة. قد تختلف فترة الحضانة الإبداعيّة من شخص الى النتيجة المتوقّعة. قد تختلف فترة الحضانة الإبداعيّة من شخص سمعت، الوقت عامل مهمّ لاستيعاب ومعالجة الإبداع بشكل كامل والذي يعتبر أمراً طبيعيّا، حتى لأعظم الفنّانين الذين شهدهم العالم. أمّا إذا سبق أن عملتِ على مشروع آخر، من الجيّد أن تتراجعي أحياناً ولا تعملي على مشروع جديد لفترة من الوقت، فالعديد من الأفكار ولا تعملي على مشروع جديد لفترة من الوقت، فالعديد من الأفكار مرحلة Archimedes أم مرحلة ماكن وأوقات غير متوقعة، مرحلة الشجرة. من المهمّ جداً عدم التسرّع في هذه المرحلة، كالحمّام أو تحت الشجرة. من المهمّ جداً عدم التسرّع في هذه المرحلة، وإعطاء نفسك الوقت الكافي قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

CONNECTING

العمليّة الإبداعيّة ليست شيغرة سريّة!

عندما نفكّر في تعريف العمليّة الإبداعية، عادةً ما يتبادر إلى ذهننا سلسلة من الخطوات الغامضة التي لا يغهمها سوى المبدعين الموهوبين، وكأنَّها نوع من الشيغرة السريّة. من السائد القول، إنّ العمليّة الإبداعيّة تُمنح فقط للمبدعين بالفطرة، غير أنْ هذه الفكرة ليست صحيحة. في الواقع، هي مجرّد مسألة فهم لمراحل العمليّة الإبداعيّة والاستفادة منها إلى أقصى حدّ، لوصل الخيوط مع بعضها البعض!

إعداد: جووي غسطين

مرحلة التطوير؛ النشر والتسليم

بمجرّد اجتياز فكرة المشروع اختبار التدقيق، يحين وقت المرحلة الأخيرة: التطوير والتفصيل. في هذه المرحلة، يتمّ العمل على الفكرة، إضافةً إلى تطويرها وتوسيعها. قد تتطلُّب هذه المرحلة بالنسبة لكثر المدّة عينها التي استغرقتها المراحل الأربعة السابقة، أو حتى أكثر من ذلك. يتمّ التركيز على أهميّة العصف الذهنيّ، أي Brainstorming والقيام بتجارب لمعرفة ما يصلح وما لا يصلح. كي لا تجدى نفسك محبطة خلال هذه المرحلة، ضعى في اعتبارك العديد من الأعمال التي "فشلت" بالنسبة للكثير من العظماء من مختلف المجالات والتي هي اليوم أعمال مهمّة، حتى تصلى إلى مرحلة تقبل هذا العمل

الإبداع، هو ربط الأشياء

ببعضها. حين تسأل المبدعين

كيف ابتكروا شيئاً ما، يشعرون

بالذنب، لأنّهم ببساطة لم يقوموا

فعلاً في ابتكارها، بل رأوا شيئاً ما، بدا واضحاً لهم بعد فترة.

-Steve Jobs-

keep going keep going

The worst enemy to creativity is self-doubt.

- Sylvia Plath

keep going keep going keep going keep going keep going keep going

EVALUATION 4

مرحلة التقييم والمساءلة

وصلنا إلى المرحلة الجديّة! ليست كلّ الأفكار الإبداعيّة جيّدة أو تستحقُّ المتابعة. هذه هي مرحلة التعمّق بالأفكار، إذْ عليك أن تكوني صريحة مع ذاتك وتسألين نفسك ما إذا كانت هذه فكرة تستحقّ التطوير. اعتبريها بمثابة فرصة لوضع فكرتك على المحكّ النهائيّ. هل تصمد هذه الفكرة أمام النقد والأسئلة الصادقة؟

من هنا، عليك طرح مجموعة من الأسئلة على نفسكِ قبل متابعة أيّ

- هل تم القيام بشيء مماثل من قبل؟
- كيف سأقدّمها بطريقة لا تشبه سواها؟
 - هل سترضيني النتيجة النهائيّة؟
- لماذا هذه الفكرة أو هذا المشروع مهمٌ بالنسبة إلى ؟
 - هل أتحدّى نفسى؟

بالإضافة إلى تشكيل نظرة مستقبليّة نحو النتيجة، من المهمّ جمع تعليقات صادقة من بعض الأشخاص الموثوقين.

مرحلة الإضاءة؛ التطوير والتنفيذ

حين تراودك الأفكار الإبداعية، تسمّى هذه اللّحظة بمرحلة البصيرة أو الإضاءة أو Eureka أو Epiphany. هذه الخطوة هي الأشهر والأكثر شيوعاً، إذْ يختلط الأمر على البعض بكونها المرحلة الأولى، ما يجعل كثر يستنتجون أنّ الأشخاص موهويون بطبيعتهم.

افتراض خاطئ آخر، هو أنّ لحظة Eureka هذه، غالباً ما تكون قويّة. في الواقع، تأتى في بعض الأحيان على شكل شرارة، تختفي بلحظات. هذا الإلهام يظهر أو يتطوّر في أوقات غير متوقّعة، مثلاً أثناء إعداد العشاء أو عند إجراء محادثة مع صديق... عند القيام بشيء لا يتطلُّب الكثير من قوّة الدماغ، تمنحين عقلك الباطنيّ الوقت ليثمر.

باختصار، ويغضّ النظر عن الطريقة التي تتقدّم بها الفكرة الإبداعيّة من العقل الباطنيّ إلى مقدمة الدماغ، فهي أسرع خطوة في عمليّة التطوير الإبداعيّ وإشارة إلى أنّك مستعدّة لخوض المرحلة الرابعة.

trust your creativity.

ما هي منافع الإبداع؟

- يساعد في التخفيف من التوتر؛ من خلال الانخراط في الممارسات الإبداعيّة، يمكن الدخول في حالة ذهنيّة تسمّى التدفق، أي Flow أو The Zone التي يمكن أن تساعدك في تقليل مستويات التوتر وتجعك تشعرين بالهدوء.
- ينلتُّلط: من خلال متابعة أمر تستمتعين به، يساعدك الإبداع في منحك الطاقة، من خلال تركيز انتباهك على شيء تحبّينه.
- يساعد على تحرير المشاعر: تستخدم بعض العلاجات الموسيقى، الرقص، الفنون، لمساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات عاطفية مختلفة.
- يزيد من نسبة التعاطف والتسامح: متابعة الأنشطة الإبداعية تساعدك على معرفة المزيد عن الأشخاص والثقافات
- يزيد من مرونة الدماغ: إنشاء الفنون يؤدّى إلى تحفيز التواصل بين أجزاء مختلفة من الدماغ.

خرافات يتمّ تداولها مرتبطة بالإبداع

- 1 في العمليّة الإبداعيّة تستخدمين الجانب الأيمن من الدماغ. في حين أنّ لكلّ جهة تخصّص، إلّا أنّ الدماغ يستخدم جزئيه معاً، فالجانبان يقومان بالتواصل في العمليّة الإبداعيّة.
- 2 الأمراض العقليّة تجعل الناس أكثر إبداعاً. ...Vincent Van Gogh Sylvia Plath Leo Tolstoy يمثّلون نسبة ضئيلة من الأفراد المصابين بمرض عقليّ ومبدعين في الوقت عينه. الأمراض العقليّة لا تجعل الناس أكثر إبداعاً، والأشخاص المبدعون للغاية ليسوا بالضرورة مرضى عقليًّا.

REMINDER

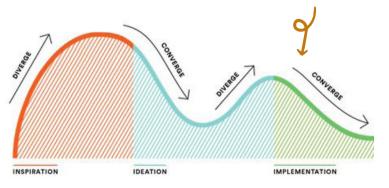
عندما تشعرين بالإحباط، ذكّرى نفسك بأنّ العمليّة الإبداعيّة هي رحلة بطيئة وطويلة، تتطلّب الكثير من التحضير والتغذية الفكريّة.

NO RISK NO MAGIC

هناك نوعان من طرق التفكير

لا تأتى الأفكار الإبداعية بشكل عشوائي من العدم، بل تشمل أشكالاً مختلفة من التفكير المتقارب، أي Convergent والمتشعّب، أي Divergent.

- Convergent: تقوم على دمج أجزاء متعدّدة، وأحياناً مختلفة جدًا من المعلومات لتجدى شيئاً يربط فيما بينها.
- Divergent: ينطوي على توليد أفكار أو حلول مختلفة متعدّدة من نقطة انطلاق واحدة.

LAKET

DEEP

BREATH

NOW, PROCEED.

كيف يترجم الإبداع؟

غالباً ما ينظر إلى الإبداع كونه أمراً ذاتيّاً، يختلف من شخص إلى آخر، ما يشكّل نوعاً من الصعوبة، بسبب الاختلافات في طريقة تفكير الناس في العمليّات الإبداعيّة. علميّاً، يتمّ تعريفه بوضع كلّ من المكوّنات التالية: الأصالة، المتعة، القيم، العمليّة والخيال معاً، لإنتاج شيء جديد أو مفيد.

