

Die Kreativitätsmaschine

The Idea Machine

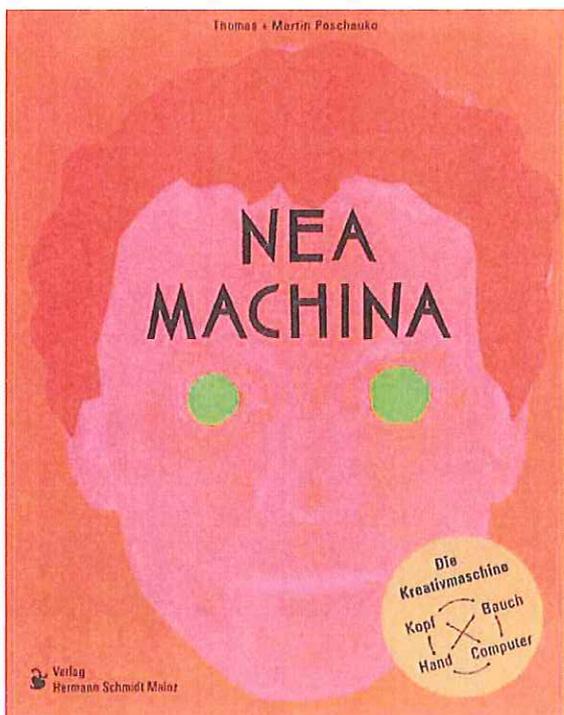
Text: Jochen Rädeler (redaktion@form.de)

Als ich vor zwei Jahren das Vergnügen hatte, den Joseph-Binder-Award zu jurieren, war ich mir mit den Jurykollegen über den Gold-Gewinner schnell einig. Eine Diplomarbeit überstrahlte die guten und sehr guten Einreichungen professioneller Designer um Längen: Thomas und Martin Poschaukos Kreativ-Experiment „Nea Machina“. Als Ausgangspunkt ein Portraitfoto und ein Wort, vier Monate Zeit für alle möglichen visuellen und kreativen Techniken – und als Ergebnis tausend

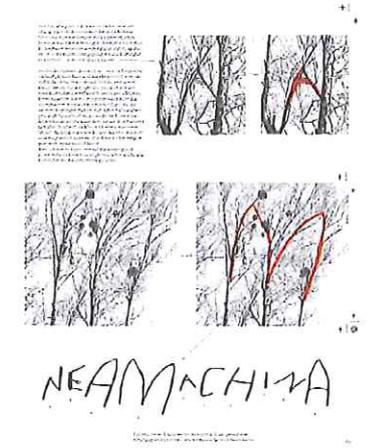
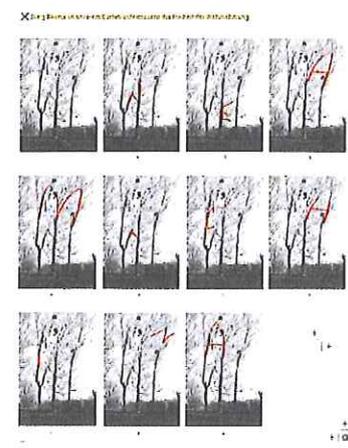
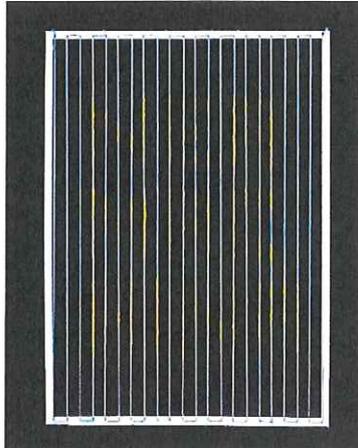
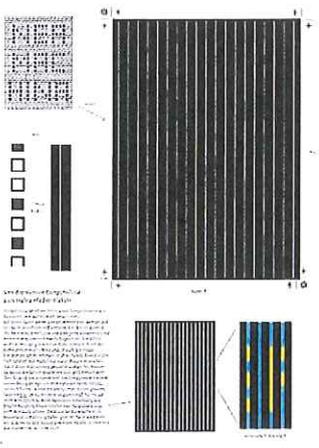
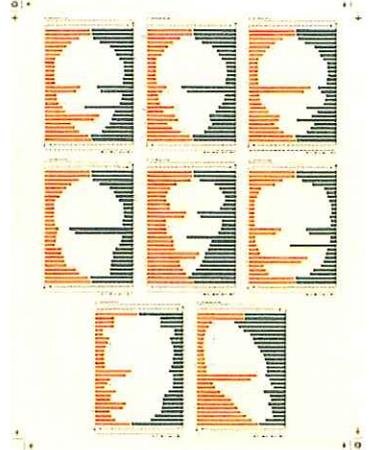
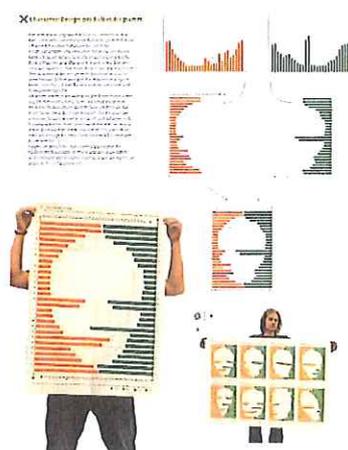
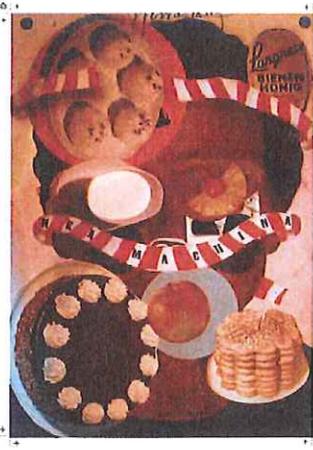
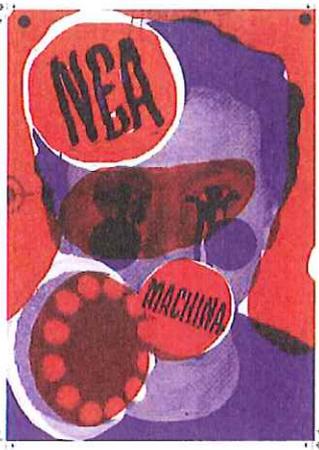
Bildvariationen, eine schöner und spannender als die andere. Was uns damals als Juroren überzeugte und inzwischen mehrfach prämiert wurde, ist jetzt als Buch erschienen. Und es ist auf dem Weg zum konzentrierten, gedruckten Werk im Dialog mit den Verlegern des Hermann Schmidt Verlags noch besser geworden: Den Autoren ist es gelungen, den Kreativprozess sichtbar und erlebbar zu machen, aus dem Bilderreigen eine echte Kreativmaschine zu konstruieren. Mit erfreulich konventionellem Antrieb.

Über Kreativitätstechniken ist viel geschrieben worden. Viele kleine und große Gurus touren mit vielversprechenden Seminartiteln durch die Tagungsräume dieser Welt und versprechen das allein seligmachende Rezept für die Entwicklung kreativen Outputs. Kaum eines dieser Seminare wirkt wirklich erhellend. Besser ist es da, sich auf lange erprobte Methoden der künstlerisch-kreativen Weiterentwicklung zu besinnen; und genau daran lassen uns die Autoren teilhaben. Sie nutzen Denkmodelle von vor 120 Jahren, aber die technischen Mittel unserer Zeit. 120 Jahre? Paul Cézanne wurde um 1890 vor allem durch ein Motiv bekannt: Während sein Kollege van Gogh dem Absinth huldigte, malte er in Südfrankreich mit zäher Beharrlichkeit den Berg Sainte Victoire. Aus verschiedenen Blickwinkeln, in unterschiedlichen Stilen und Techniken. Über 75 Mal. Wahnsinn braucht eben Methode, damit aus einer kleinen Idee etwas Großes wird; manchmal sogar Kunst. An dieser Schwelle kratzen auch die Autoren – nur nicht 75, sondern 700 Mal. Die Poschaukos mögen keine verrückten Impressionisten sein. Wahnsinnig kreativ sind sie dagegen sicherlich. Deshalb hat ihr Buch „Nea Machina“ auch das Zeug zur Kreativbibel unserer Tage: Es präsentiert nicht nur eine Sammlung von Bildvarianten, sondern eine Anleitung, seine eigenen Grundideen im Zusammenspiel von Kopf und Bauch, Hand und Computer kreativ zu variieren, um zum optimalen Ergebnis zu gelangen.

„Nea Machina“: Das ist ein ganzes Fass Absinth für Artdirektoren zum Preis einer guten Flasche, das sind Cézannes Kreativrezepte für die Creative Directors von heute. Ein Buch für alle, die gerade keine Ideen haben – und noch viel mehr ein Buch für alle, die Ideen haben, aus denen etwas richtig Gutes werden soll. Beides kommt im Leben eines Grafikers oft genug vor. Das Buch der Poschauko-Zwillinge ist ein Mut- und Spaßmacher, ein Arbeitshilfsmittel, ein Wachmacher. Konsequenz, kreativ, künstlerisch.

New Books

Two years ago, I had the pleasure of being a member of the jury for the Joseph Binder Award. At the time, my fellow jury members and I quickly agreed on the gold winner. One dissertation stood out by far from what were otherwise good and very good submissions by professional designers: Thomas and Martin Poschauko's creative experiment "Nea Machina." The starting point was a portrait photo and a word and a period of four months for all kinds of visual and creative techniques – and the result was a thousand image variations, all very beautiful and without exception exciting. What impressed us and what has won multiple prizes since then has now been published as a book. And on its way to becoming a concise, printed piece of work it has become even better thanks to the interaction with the publishers at Hermann Schmidt Verlag: The authors have succeeded in making the creative process visible and possible for us to experience and they have managed to convert the cycle of pictures into a real creativity machine. With a pleasantly conventional drive.

A lot has been written about creative techniques. Many known and little-known gurus tour the conference halls of this world with promising seminar titles and each promises the only tried-and-true formula for the development of creative output. Hardly any of these seminars are actually enlightening. It is more advisable to rely simply on the longstanding methods of artistic and creative development, and that is exactly what the authors share with us. They employ 120-year-old models of thought, but use the technological means of our day.

120 years? Paul Cézanne became famous around 1890 mostly for one motif: While his fellow artist van Gogh looked to absinth, he painted Mt. Sainte-Victoire in the south of France with great persistency. From

different perspectives and employing different styles and techniques. More than 75 times. After all, madness requires a method in order to make a small idea become something great; sometimes even art. The authors, too, try to cross this threshold – not only 75, but 700 times. The Poschauko brothers may not be crazy impressionists, but they are certainly very creative. Therefore, their book "Nea Machina" has the potential to become the creative bible of our time: Not only does it present a collection of image variations, but it also provides instructions that show us how we can creatively vary our own basic ideas through the interaction of our head and heart, and hand and computer in order to achieve the ideal result.

"Nea Machina" is a whole barrel of absinth for art directors and the price tag is simply one bottle of high quality – it contains Cézanne's creative formulas for the creative directors of today. A book for everyone who is momentarily lacking ideas, and even more so a book for all those who have ideas aimed to become something great. In the life of a graphic designer, both situations are very common. The book by the Poschauko twins is encouraging and fun, serves as a working tool and wakes us up. It is consistent, creative, and artistic.

Thomas & Martin Poschauko
Nea Machina – Die Kreativmaschine
Verlag Hermann Schmidt
392 Seiten / pages
ISBN 978-3-87439-762-9
68 Euro