

**„Creativitatea poate
rezolva aproape
orice problemă;
actul creativ, triumful
originalității asupra
obiceiului, trece peste
orice obstacol.“**

GEORGE LOIS

EDITURA
ART

1959
DOYLE DANE BERNBACH

1964
PAPERT KOENIG LOIS

1970
LOIS HOLLAND CALLAWAY

1978
LOIS PITTS GERSHON

1985
LOIS/USA

2002
GOOD KARMA CREATIVE

„Cei care tac atunci când ar trebui să-și ridice glasul se transformă din bărbați în lași.“

ABRAHAM LINCOLN

În 1951 am fost înrolat în armată. În prima mea zi la Camp Gordon, în sudul profund rasist al Statelor Unite, apelul a decurs cam așa: „Jones!“ – „Aici!“ – „Jackson!“ – „Aici!“ – „Longstreet!“ – „Aici!“ – „Lois!“ – „Mda“. După ce ne-a zis să luăm poziție de repaos, maiorul, roșu la față, s-a apropiat de mine. „Ce a fost «mda»-ul ăsta, soldat?“ – „Am răspuns la apel, sir!“ – „De ce «mda», soldat?“ – „Păi, băieții ăștia din sud zic toți «aici», dar eu sunt din New York, așa că zic «mda».“ Maiorul s-a aplecat către mine și a zis, printre dinți: „Ah, uite încă un jidan poponar din New York care iubește ciorile!“ Mi-am adunat toată puterea și răspunsul meu exact a fost: „Du-te-n pizda mă-tii, sir!“ Am primit o pedeapsă disciplinară de 14 săptămâni, după care am fost trimis în Coreea. (Mulțumesc, Abraham Lincoln!)

Copilăria mea de puști grec aruncat în mijlocul unei comunități de irlandezi rasiști și experiența de tânăr soldat într-o armată care comitea un genocid asupra unei culturi din Asia m-au făcut (sau, de fapt, m-au forțat), când m-am întors acasă, să-mi trăiesc viața ca un comunicator vizual hotărât să trezească, să deranjeze, să protesteze, să instige, să provoace.

Am încercat de fiecare dată să răspund Puterii cu forța adevărului, să mă lupt cu „autoritățile“, cu justiția nedreaptă, împotriva hărțuirii aplicată de poliție, a îngrădirii libertăților civile, a unui guvern care îi avantajează pe cei bogați pe spinarea săracilor și a nesfârșitelor războaie americane; creând imagini grafice și organizând lupta contra in justiției etnice, religioase și rasiale, luând mereu poziție împotriva unei societăți conservatoare, îndochinate și rasiste, și asumându-mi în mod conștient rolul de... instigator cultural.

Pentru mine, să ai un spirit cu adevărat creativ înseamnă să lupti de partea bună, respingând mereu Înșelătoria și îmbrățișând Adevărul.

GEORGE LOIS LA O PREZENTARE CU CLIENȚII,
ÎN BIROURILE LOIS HOLLAND CALLAWAY, 1975

1.

**Poți să fii doar unul dintre
aceste patru tipuri de
persoane. Identifică-te.**

1

**Foarte deștept,
silitor**

(Ești perfect.)

2

Foarte deștept, leneș

(Al naibii de păcat.)

3

Prost, leneș

(Stai degeaba, deci ești un ratat.)

4

Prost, silitor

(Oh-oh, ești periculos.)

**Dacă ești un 1 sau 2,
o să înveți multe din cartea asta.
Dacă ești 3 sau 4, de ce o mai citești?**

2.

„Sunt ce sunt, și asta-i ce sunt, sunt Popeye Marinarul.“

Fie că ești bărbat, femeie, negru, latino-american, indo-american, asiatic sau homosexual (și indiferent unde lucrezi); ești cine ești, și asta-i cine ești, și ar trebui să fii mândru de asta. Nu-ți schimba numele, nu-ți schimba accentul, nu-ți schimba moștenirea culturală, nu îți denigra educația, oricât de sărăcăcioasă ar fi. Fii sincer cu tine însuși și o să fii perceput ca un tip onest.

3. Urmează-ți calea.

Înțeleptul mitologist și filozof american Joseph Campbell a spus, reflectând la romanul lui Sinclair Lewis, *Babbitt* (1922): „Îți amintești ultima propoziție? «Toată viața n-am făcut nici măcar un singur lucru pe care să fi vrut să-l fac». Asta-i un om care nu și-a urmat niciodată calea“. Și cu formularea asta, Campbell a pus degetul pe secretul unei vieți fericite, îmbelșugate și încununată de succes: urmează-ți calea. Trăiește-ți viața făcând ceea ce iubești, cu atâta pasiune și perfecțiune cât îți permit mintea, inima și instinctul. Și cu cât mai devreme descoperi acel lucru care te face fericit, care se găsește cu siguranță în sufletul celor mai mulți oameni, cu atât mai mare e șansa ta de a avea o viață plină de succes.

4.

Anti-sloganul meu: „George, ai grijă!“

În timp ce priveam din pătuțul meu într-o noapte adâncă și furtunoasă, Dumnezeu a poruncit:
„George, ai grijă“. (Îmi amintesc ca azi.)

Primele mele amintiri din copilărie conțin trei cuvinte rostite (în greacă) de mama mea, Vasilike Thanasoulis Lois:
„George, ai grijă“. M-au urmărit toată viața ca un fel de refren – o atenționare sinceră, venită de la oameni care mi-au vrut întotdeauna binele, dar care nu au înțeles niciodată atitudinea mea vizavi de viață și muncă.

În actul creativ, prudența îți garantează uniformitate și mediocritate, ceea ce înseamnă că munca ta va fi invizibilă.

**E mai bine să fii nechibzuit decât prudent.
E mai bine să fii îndrăzneț decât să mergi la sigur.
E mai bine să îți se remarce și să-ți fie
ținută minte munca, sau mai bine să fii făcut KO.**

Nu există cale de mijloc.

„George, ai grijă“

5.

La 14 ani am avut o epifanie care mi-a schimbat viața. Poate o să ți-o schimbe și ție!

La începutul secolului XX, Kazimir Malevici a schimbat viitorul artei moderne și a dus avangarda rusă în cel mai pur abstracționism. 30 de ani mai târziu, când eram în primul an la Liceul de Muzică și Artă din Manhattan, am fost pus să creez compoziții similare în fiecare zi, la un curs de design pentru începători. Cu cât îl copiam mai mult pe Malevici (sau Klee, Bayer, Albers sau Mondrian), cu atât mai mult îi plăceau domnului profesor Patterson lucrările noastre. Plic-ti-si-tor!

În ultima oră a anului, când domnul Patterson ne-a pus din nou (cu asprime) să facem o ilustrație compusă doar din dreptunghiuri pe un carton de 45x60 cm, și ne-a zis că acesta era examenul de sfârșit de an, am trecut la acțiune. Cât timp cei 26 de colegi ai mei lucrau cu furie, decupând și lipind, eu am stat nemișcat. Domnul Patterson se plimba din ce în ce mai furios prin clasă, trăgând cu coada ochiului la mine, uitându-se peste umărul fiecărui student. Ora s-a terminat. Ajuns în pragul apoplexiei în timp ce strângea planșele colegilor, Patterson s-a apropiat pentru a smulge de pe masă cartonul meu de un alb imaculat – când, întrerupându-l, am țâșnit în față și am semnat neglijent, în colțul din stânga jos, „G. Lois“. Patterson a fost șocat. „Creasem“ dreptunghiul perfect pe un carton de 45x60!

Așa am învățat că lucrările mele trebuie să fie proaspete, diferite, aparent scandaloase. Din acel moment, am știut că nimic nu este mai tulburător decât o idee.

KAZIMIR MALEVICI,
1915

GEORGE LOIS,
1945

GEORGE LOIS, 1991

6.

Toate instrumentele din lume nu ajută la nimic dacă n-ai o idee.

Un artist sau publicitar sau oricine lucrează într-o industrie creativă (sau chiar într-o profesie necreativă, cum ar fi un doctor, un avocat, un electrician, un muncitor sau un președinte) este vulnerabil dacă nu are o idee. În artele grafice, când această idee originală se ivește din mintea și intuiția unui creativ, amestecul mistic și izbutit (sau chiar juxtapunerea) dintre concept, imagine, cuvinte și artă pot scoate la iveală ceva magic, acel moment în care unu plus unu chiar pot să facă trei.

7.

Dar să crezi idei fără să muncești din greu este de neconceput pentru mine.

Dacă la sfârșitul zilei nu ești terminat, ești o loază! Cei care mă văd lucrând mă întreabă mereu cum de nu sunt epuizat, cum de mai pot continua, mai ales la vârsta mea. Recunosc, la capătul zilei sunt praf, pentru că mă dedic muncii mele în totalitate, atât mental, cât și fizic și psihic. Când mă întorc seara acasă, abia dacă mai pot să merg. Dar iubesc starea asta de extenuare totală: este senzația extatică de a da totul până dincolo de limite. Iar după ce îmi încarc bateriile în timpul nopții, în ziua următoare o iau de la capăt.

Nu despre asta este vorba în viață?

8.

Caută mereu Marea Idee.

În publicitate, Marea Idee imprimă calitățile unui produs în mintea și inima consumatorului, ceea ce rezultă într-o explozie a vânzărilor. Ca să devii un Maestru al Comunicării, cuvintele și imaginile tale trebuie să atragă privirile oamenilor, să le intre în minte, să le încălzească inima și să îi facă să acționeze. Dacă citești doar una dintre cărțile mele, vei găsi sute de exemple ale campaniilor făcute de mine care dovedesc ceea ce am afirmat dintotdeauna: publicitatea bine făcută devine un beneficiu al produsului. Fie că ești antreprenor, îți lansezi propria firmă sau ești într-o industrie creativă: caută mereu Marea Idee.

9.

Orice idee creativă ar trebui să fie transmisă într-o milisecundă.

Cu siguranță, cele mai bune reclame, afișe, ambalaje, coperte de reviste și cărți, logotipuri¹ etc., sunt cele care se conectează instant cu mințile și inimile oamenilor, rămânând astfel memorabile. Această reclamă minimalistă pe care am făcut-o în 1960 pentru siropul de tuse Coldene a avut, din punct de vedere vizual, efectul unei bombe atomice asupra cititorilor revistelor *Life* și *Look* atunci când au ajuns la pagina respectivă. Dialogul pre-feminist al unui cuplu adormit care este trezit de tusea fiului lor a făcut vâlvă în întreaga lume a publicității în momentul în care a apărut.

Fără produs, fără logo, fără diagramă.

În mediul de afaceri, norma o reprezintă prezentările lungi, făcute neîndemânatic și care nu comunică nimic. În timp ce citești aceste cuvinte, mii de discursuri, prezentări în Powerpoint și discuții informale tocmai își aduc publicul în pragul catatoniei. Trebuie să înțelegi un lucru: dacă nu poți să îți exprimi gândurile concis și surprinzător și să le comunicii vizual într-o milisecundă – atunci n-ai o Mare Idee.

¹ Semn grafic compus din mai multe litere.

„ - John,
tu-l
auzi
cumva
pe Billy
tuşind?“

„ - Du-te
şi dă-i
nişte
Coldene.“