Сергей Зенкин, Роман Бевзенко

ИДЕЯ АВТОРСТВА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

Программа курса в Свободном университете

Автор – одно из ключевых понятий в культуре демократического общества. Им описывается самодеятельный индивид, создатель интеллектуальных продуктов (нередко абстрактных, лишенных автографического носителя), ищущий, по общему правилу, одобрения не у властных инстанций, а у публики и сам формирующий эту публику своим творчеством (научным, художественным или иным). Вокруг авторов, их прав и ответственности завязываются важнейшие дискуссии и конфликты новоевропейской культуры, мифологические представления об авторстве возникают начиная с древности и особенно в литературе и искусстве романтической эпохи; одновременно идет процесс кодификации юридического статуса автора в разных отраслях деятельности. В ХХ веке изменение культурной ситуации ведет к проблематизации понятия автора, к пересмотру его функций в творческой деятельности, что отражается как в самом художественном творчестве, так и в теории культуры. Таким образом, история авторства (понятий и представлений о нем) образует важную линию интеллектуальной истории Нового времени, проходящую через разные дисциплинарные поля: философию, историю права, теорию литературы и искусства.

Предлагаемый междисциплинарный курс предназначен студентам разных гуманитарных специальностей (филологам, искусствоведам, философам, историкам, журналистам), собирающимся работать с понятием авторства и желающим лучше уяснить себе его историю и смысл. Курс рассчитан на 12 семинарских занятий, включающих теоретическое введение преподавателя, обсуждение научной литературы и конкретных «кейсов» авторства в разных областях культуры. Студенты должны обладать общей ориентацией в истории культуры (знанием ее основных эпох и направлений творчества), навыками чтения научно-теоретической литературы, знанием хотя бы одного иностранного языка.

В конце курса студенты должны написать эссе с разбором какой-либо ситуации (современной или нет), иллюстрирующей исторические процессы в развитии авторства и связанные с ним теоретические проблемы (социальные, философские, правовые, художественные). Окончательная аттестация будет проводиться с учетом эссе и текущей работы на семинарах.

ПЛАН ЗАНЯТИЙ

1. Слово «автор», его этимология и множественные значения в разных языках. Фольклор как не-авторская форма творчества. Древняя мифология авторства: культурный герой, пророк, законодатель, мученик.

2. Авторство как продукт корпоративно-ремесленной культуры, результат соревнования и отбора. Автор – предмет жизнеописания (героического или анекдотического). Религиозно-философские основания новоевропейского понятия автора. Идея «лучших авторов» в новоевропейской культуре. Экономика авторства: обращение символического и материального капитала. Автономизация социальных полей, где подвизаются авторы. Правовая кодификация авторства в XVIII-XIX вв. Романтическая мифология автора: гений, вдохновенный/проклятый поэт или художник.

3. Философия авторства. Авторская функция и различные ее виды. Авторство как жесткий десигнатор личности. Авторская подпись и ее место в парергональной структуре произведения; поэтика псевдонимов, авторских масок и мистификаций. Две формы социализации автора: собственность (копирайт) и ответственность (цензура). Индивидуальность автора и проблема авторского стиля.

4. Место автора в литературном произведении. Паратекстуальные выражения автора в литературе. Отношения автора и героя в литературном произведении, иерархические (теологические) инстанции авторства: первичный и вторичный автор, имплицитный автор, рассказчик. Автор как предмет филологического и искусствоведческого исследования; понятие авторской интенции в литературе и в интеллектуальной истории. Авторство в несловесных искусствах, коллективное авторство.

5. Деконструкция авторства в культуре ХХ века. «Публичный интеллектуал» как новая категория авторов. Идеи «речевого исчезновения поэта», «истории искусства без имен» и «смерти автора». Формализация понятия «автор» в структуральной поэтике. Авторство в коммерческой и тоталитарной культуре, при массовом техническом воспроизводстве произведений. Размывание авторства в Интернете и возникновение нового, письменно-визуального фольклора. Формы псевдоавторского творчества. Проблема плагиата в современной культуре, ее художественные и научно-академические аспекты.

6. История и современное состояние авторского права. История возникновения и развития идей о правовой охране авторства. Понятие и содержание исключительного права автора в отношении произведения. Объекты, защищаемые авторским правом. Сделки с исключительными правами. Защита авторских прав и ответственность за их нарушение.

ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

Барт Р. Нулевая степень письма (глава 1) // Барт Р. Нулевая степень письма. М., Академический проект, 2008. С. 51-62.

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., Прогресс, 1989. С. 384-391.

Бахтин М.М. Рабочие записи 60-х - начала 70-х годов (фрагменты об авторстве) // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 6. М., Русские словари - Языки славянской культуры, 2002. С. 371-439

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., Русские словари - Языки славянской культуры, 2003. С. 69-263.

Богатырев П.Г. и Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., Искусство, 1971. С. 369-383.

Вудманси М. Гений и копирайт // Новое литературное обозрение. № 48. 2001. С. 35-48.

Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл (глава «Автор»). М., изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 55-112.

Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. Пг., Брокгауз - Ефрон, 1916.

Ланн Е.Л. Литературная мистификация. М.-Л., Госиздат, 1930.

Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте. // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллин, Александра, 1992. С. 365-376.

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения:Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут, 2017.

Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., Статут, 2017. Т. 2: Авторское право.

Право интеллектуальной собственности = [микроформа]: Intellectual property law: Авт. право / Лайонел Бентли, Брэд Шерман; [Пер. с англ. В. Л. Вольфсона]. СПб, 2004.

Скиннер К. Значение и понимание в истории идей // Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории. М., Новое литературное обозрение, 2018. С. 38-77.

Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.

Шартье Р. Автор в системе книгопечатания // Шартье Р. Письменная культура и общество. М., Новое издательство, 2006. С. 44-77.

Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. М., Юрайт, 2019.

Abastado C. Mythes et rituels de l’écriture. Bruxelles, Complexe, 1979.

Bénichou P. Le Sacre de l’écrivain. Paris, Corti, 1973.

Bourdieu P. Les Règles de l’art. Paris, Seuil, 1992.

Derrida J. La Vérité en peinture. Paris, Flammarion, 1978.

Genette G. Seuils. Paris, Seuil, 1987.

Kripke S. Naming and Necessity. Harvard UP, 1980.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

Зенкин Сергей Николаевич – доктор филологических наук, главный научный сотрудник РГГУ, профессор ВШЭ (Санкт-Петербург) и Свободного университета, член Европейской академии.

Бевзенко Роман Сергеевич - кандидат юридических наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки)