

ИДЕЯ АВТОРСТВА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

Программа курса

(Весна 2024))

Автор – одно из ключевых понятий в культуре демократического общества. Им описывается самодетельный индивид, создатель интеллектуальных продуктов (нередко абстрактных, лишенных конкретного материального носителя), обычно ищущий 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, начиная с древности и особенно в литературе и искусстве романтической эпохи возникают мифологические представления об авторстве; одновременно идет процесс кодификации юридического статуса автора в разных отраслях деятельности. В XX 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 10 семинарских занятий онлайн, включающих теоретическое введение преподавателя, обсуждение научной литературы и конкретных случаев авторства в разных областях культуры – прежде всего в художественной литературе, но не только в ней. Проблемы авторского права будут затрагиваться в курсе лишь в историческом и философском плане, без подробного анализа действующих ныне юридических норм.

Студенты должны обладать общей ориентацией в истории культуры (знанием ее основных эпох и направлений творчества), навыками чтения научно-теоретической литературы, знанием хотя бы одного европейского языка. Обязательным является чтение художественной и основной научной литературы, задаваемой для обсуждения и изучения к каждому семинару.

В конце курса студенты должны написать эссе с разбором какого-либо факта культуры (современного или нет), иллюстрирующего 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. Авторы без текстов (Сократ, Христос). Древняя мифология авторства: культурный герой, пророк, законодатель, мученик. Посвящение произведения как форма конституирования авторства. Новый тип автора – переводчик.

Литературные тексты для разбора: Гораций, ода III, XXX; Державин «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...»; Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (все тексты есть во многих изданиях). Научные тексты для изучения (основные): Аверинцев «Авторство и авторитет», Богатырев и Якобсон «Фольклор как особая форма творчества» (подробные выходные данные см. ниже в списке литературы).

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; формы литературного быта и авторство. Правовая кодификация авторства в XVIII-XIX вв. Романтическая мифология автора: гений, вдохновенный/проклятый поэт или художник.

Литературные тексты для разбора: Бальзак «О художниках» (Бальзак О. Собрание сочинений в 15 тт., т. 15, М., Гослитиздат, 1955, с. 221-235; Бальзак О. Собрание сочинений в 24 тт., т. 24, М., Правда, 1960, с. 17-31); Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом»; Некрасов «Поэт и гражданин» (тексты есть во многих изданиях).

Научные тексты для изучения (основные): Баткин «Итальянские гуманисты», Вудманси «Гений и копирайт», Лотман «Литературная биография в историко-культурном контексте», Шартье «Автор в системе книгопечатания». (Дополнительные): Abastado «Mythes et rituels de l'écriture», Bénichou «Le Sacre de l'écrivain», Bourdieu «Les Règles de l'art».

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.

Литературный текст для разбора: Бюффон «Речь при вступлении во Французскую академию»

Научные тексты для изучения (основные): Барт «Нулевая степень письма», Компаньон «Демон теории», Скиннер «Значение и понимание в истории идей», Фуко «Что такое автор?». (Дополнительный:) Крике «Naming and Necessity».

4. Место автора в литературном произведении. 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.

Литературный текст для разбора: Гофман «Королевская невеста» (Гофман Э.-Т.-А. Собрание сочинений в 6-ти тт., т. 4, кн. 2, М., Художественная литература, 1999, с. 415-464, или любое другое издание).

Научные тексты для изучения (основные): Бахтин «Автор и герой в эстетической деятельности», Бахтин «Рабочие записи 60-х - начала 70-х годов (фрагменты об авторстве)». (Дополнительные:) Derrida «La Vérité en peinture», Genette «Seuils».

5. Деконструкция авторства в культуре XX 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. Формы авторства в современной культуре: классик, модный, культовый автор. Размывание авторства в Интернете и возникновение нового, письменно-визуального фольклора. Проблема плагиата в современной культуре, ее правовые, художественные и научно-академические аспекты.

Литературные тексты для разбора: Борхес «Пьер Менар, автор "Дон Кихота"» (Борхес Х.Л. Новые расследования: Произведения 1942-1969. СПб., Амфора, 2000, с. 97-106); Моруа «История одной карьеры» (разные издания).

Научные тексты для изучения (основные): Барт «Смерть автора», Фуко «Что такое автор?». (Дополнительный:) Burke «Authorship: From Plato to the Postmodern».

ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М, Языки русской культуры, 1996. С. 76-100.

- 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.
- Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления (глава 1). М., Наука, 1978.
- 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. М., изд-во им. Сабашниковых, 2001. Глава «Автор», с. 55-112.
- Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте. // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллин, Александра, 1992. С. 365-376.
- 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.
- 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.
- Burke S. Authorship: From Plato to the Postmodern: A Reader. Edinburgh UP, 1995.
- Derrida J. La Vérité en peinture. Paris, Flammarion, 1978.
- Genette G. Seuils. Paris, Seuil, 1987.
- Kripke S. Naming and Necessity. Harvard UP, 1980.

