

Марсель Дюшан: проблема авторства в арт-сфере

Marcel Duchamp: the problem of authorship in the art sphere

Кудрин С.К.

Аспирант направления «47.06.01 Философия, этика и религиоведение», Санкт-Петербургский государственный университет
e-mail: ward_93@mail.ru

Kudrin S.K.

Postgraduate Student, Direction «47.06.01 Philosophy, Ethics and Religious Studies», Saint-Petersburg State University
e-mail: ward_93@mail.ru

Балашов С.А.

Бакалавр направления «09.03.03 Прикладная информатика», Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
e-mail: voller.stal@gmail.com

Balashov S.A.

Bachelor's Degree Student, Direction «09.03.03 Applied Computer Science», ITMO University
e-mail: voller.stal@gmail.com

Аннотация

В статье анализируется проблема авторства в арт-сфере на основе творчества Марселя Дюшана. Подчеркивается важность реди-мэйда в разрешении проблемы авторства франко-американским художником, а также значение каламбура для нее. Показывается, как решает рассматриваемую проблему М. Дюшан. Демонстрируется противоречие этого решения. Предлагается критика подхода Дюшана к проблеме авторства. Делается вывод об изменении отношения к авторству после появления художественных творений М. Дюшана, а также об особенностях этого изменения, которое прошло сквозь весь XX в. в западном искусстве и осталось актуальным вплоть до современности.

Ключевые слова: западное искусство XX в., Марсель Дюшан, искусство, произведение искусства, не-художник, не-творчество, реди-мэйд, проблема авторства, точка анестезии.

Abstract

The article analyzes the problem of authorship in the art sphere based on the work of Marcel Duchamp. The importance of ready-made in solving the problem of authorship by a French-American artist is emphasized, as well as the significance of the pun for it. It is shown how M. Duchamp solves the problem under consideration. The contradiction of this decision is demonstrated. A critique of Duchamp's approach to the problem of authorship is offered. The conclusion is made about the change in the attitude to authorship after the appearance of artistic creations of M. Duchamp, as well as about the features of this change, which passed through the entire twentieth century in western art and remained relevant up to the present.

Keywords: western art of the twentieth century, Marcel Duchamp, art, work of art, non-artist, non-creativity, ready-made, the problem of authorship, point of anesthesia.

Проблема авторства в мировой капиталистической системе вызывает множество различных вопросов, основные из которых – необходимо ли авторство как экономический и общественно-культурный феномен и, если да, то как и с помощью чего можно его установить, и в чем же, собственно, заключается выгода быть автором? Попытка ответить на эти и некоторые другие вопросы, касающиеся непосредственно концепта авторства, будет дана в настоящей статье.

Высокий интерес к проблеме авторства в современных западных обществах обусловлен несколькими причинами – социально-экономической, психологической и гносеологической: во-первых, существование капитализма эпохи постмодерна с неолиберальной идеологией обращает основной фокус внимания на отдельную изолированную личность; во-вторых, одна из особенностей психики *homo sapiens* позволяет отделить одного индивида от другого и идентифицировать конкретного человека в отличие от иных; в-третьих, современному человеку важно знать, кто является автором той или иной художественной работы, определенного научного открытия и т.д.

Новизна данной статьи состоит в том, что в ней впервые в отечественном искусствоведении показывается решение проблемы авторства М. Дюшаном в рамках его творчества, а также отражается противоречие во взглядах франко-американского художника внутри данной проблемы.

Материалом для данного исследования послужили выступления и интервью Марселя Дюшана, теоретические и биографические работы, посвященные ему и его творчеству, а также работы арт-критиков о нем как о художнике.

Марсель Дюшан – культовая фигура в западном искусстве XX в. Его исключительность как автора состоит, прежде всего, в переопределении классического понятия искусства как подражания природе, а также в нахождении множества новых форм занятия искусством, что сильнейшим образом повлияло на современную западную арт-сферу.

Проблема авторства – одна из центральных проблем в мировоззрении М. Дюшана. Она тесно связана у франко-американского арт-деятеля со следующими проблемами: роли и значения художника, дефиниции искусства, разумения языка и др. Рассматриваемая в настоящей статье проблема может быть сформулирована так: есть ли автор у некоторого произведения искусства, и если да, то кто он? Если же нет, то каким образом оценивать существующее произведение?

У М. Дюшана проблема авторства тесно связана с концепцией «реди-мэйда». М. Дюшан определяет реди-мэйд как «произведение без создававшего его художника» [2, с. 47]. Он не есть нечто созданное художником, но нечто выбранное им. Этот выбор помогает избавиться от привнесения личности художника в произведение искусства и его творческой функции, а также от вкусовых оценок, так как вкус есть привычка, приобретенная при помощи повторения. Дюшан полагает, что подлинный процесс выбора произведения возможен лишь в точке полной анестезии, точке, в которой автор и его вкусы отсутствуют. Только в этой точке и возможен *osmos* [1, с. 78], т.е. переход от одной субъективации к другой, благодаря включению протоличностных сил. Эти силы позволяют художнику совершить процесс субъективации и передачи ее другим. В ранее упомянутой точке это происходит естественно, без сознательного волевого усилия, иначе говоря, такой эффект достигается, когда сам реди-мэйд выбирает не-художника, т.е. когда, в конечном счете, никакого выбора не совершается, а происходит соприкосновение субъекта и объекта. В таком случае важен не сам объект, а встреча с ним, как пишет М. Лаццарато, «след события» [2, с. 51].

Вот что сам Дюшан пишет об одном из своих реди-мэйдов – «Фонтане»: «Сделал ли г-н Матт его своими руками или нет, не имеет значения. Он ВЫБРАЛ его. Он взял обычный бытовой прибор и разместил его так, чтобы его польза и предназначение скрылись под

новым названием и новой точкой зрения, – создал новую мысль для данного предмета» [2, с. 230]. Не-творчество М. Дюшана напрямую подразумевает отказ от художественного вкуса, являющегося лишь привычкой (которая, как было указано ранее, возникает путем повторения), и отмену введения личности автора в арт-произведение. Таким образом, реди-мэйд не отражает в себе автора и его личные предпочтения. М. Дюшан утверждает об этом следующее: «В конечном счете я хотел избежать "взгляда"... поэтому нужно выбирать объект, который вас совершенно не трогает и не вызывает абсолютно никаких эстетических эмоций. Так что выбор реди-мэйда должен основываться на визуальном безразличии и абсолютном отсутствии хорошего или плохого вкуса» [3, с. 687].

Стоит отметить, что, помимо концепции «реди-мэйда», на проблему авторства у Дюшана повлияли каламбуры. Он применял их в названиях различных своих работ – инсталляций, карикатур, картин, реди-мэйдов, кинофильмов и разнообразных текстов. М. Дюшан любил их с раннего возраста, подчеркивая в них эстетическую ценность. Их цель в видении искусства франко-американским деятелем – смещение акцентов при анализе произведения искусства, предоставление большой свободы зрителю при его интерпретации, а также изменение отношения к самому феномену авторства. Так, М. Дюшан подписывал различными выдуманными именами свои работы – R. Mutt, Rrose Sélavy и др., чтобы, в конечном счете, совсем отказаться от авторства, хотя и не смог сделать это, ведь Дюшан, как сын нотариуса, прекрасно знал какую ценность имеет подпись автора на арт-объекте в условиях капитализма (где все продается и покупается), изрядно повышая цену на него. Он же вынужден был как-то выживать, чтобы дальше заниматься искусством, а также желал получить признание в своей области деятельности и славу оригинального, авангардного художника, поэтому так и не сумел совершить отказ от авторства полностью.

Согласно М. Дюшану, в произведении искусства не обязательно должны содержаться какой-то взгляд или какое-либо послание, оно должно быть максимально независимо от автора. Эта независимость от автора есть новый подход к искусству, в котором автор не является творцом, но медиумом, который никогда не может полностью осознать творческий процесс; между его намерением и реально получившимся творением всегда есть некий зазор – это «личный коэффициент произведения искусства». Как утверждает сам М. Дюшан, при этом «показатель этого коэффициента не оказывает никакого воздействия на зрителя. Творческий процесс обретает совершенно иной вид, когда зритель присутствует при феномене претворения; с превращением инертной материи в произведение искусства происходит настоящая трансмутация веществ, и очень важная роль зрителя заключается в том, чтобы определить вес произведения на эстетических весах» [4]. Тем самым, роль автора-медиума становится явно менее значительной по сравнению с ролью автора-творца. Конечно, нельзя сказать, что она полностью нивелируется, но заметно снижается. Тем самым, значение автора уменьшается, а значение зрителя увеличивается, при этом роль последнего становится важнее роли первого, так как, в результате, зрителю принадлежит итоговая оценка произведения искусства и определения его места в истории искусства.

Безусловно, надо зафиксировать, что такое понимание авторства М. Дюшаном было ново и необычно в начале XX в. в арт-сфере, и остается таковым отчасти сейчас. В нем чувствуется ирония над капиталистическим арт-производством, когда фамилия художника является основным фактором для оценки картины (финансовой, эстетической и др.), притом, что объективно оценить искусство невозможно, согласно утверждениям франко-американского деятеля искусства. Однако взгляды М. Дюшана оказываются скорее не ироничными, а постироничными, поскольку в своей концепции не-автора Дюшан улавливает нечто более глубокое, чем простую иронию над существующим. Искусство для него – передача новой субъективности. Вследствие этого он уже не смотрит на свое творчество как на творение иронии. В этом противоречии можно проследить развитие мировоззрения художника.

Трудно переоценить влияние творчества Марселя Дюшана на мир искусства XX в. Он был вдохновителем многих известнейших художников и арт-деятелией, например, таких как поп-артисты: Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс, Энди Уорхол [5], а также Ив Кляйн, которые также впоследствии перевернули привычное представление об искусстве. Однако частью публики реди-мэйды и каламбуры Дюшана были восприняты как издевка над эстетическим вкусом и / или бунтарский вызов обществу, и потому не были оценены по достоинству. В его работах действительно можно увидеть насмешку над классическим западным искусством, которая оттолкнула от его работ многих современников франко-американского художника.

Неубедительной для многих его концепция авторства была и потому, что сам он ставил свою авторскую подпись, как на ранних, так и на поздних произведениях. То есть, протестуя против капиталистического, но привлекательного для него подхода к искусству, Дюшан сам находился в его замкнутом кругу. Отрицая систему, Дюшан оставался ее частью, и потому многие видели в его высказываниях и действиях противоречие и лицемерие.

Такой подход к искусству, в котором существует лишь субъективность, которую автор передает зрителю, на первый взгляд кажется лишенной осмысленности. Творчество, где больше нет мысли автора и его идеи, многим казалось пустым и безликим, и это стало одной из главных причин, по которой Дюшана считали плутом и мистификатором.

Подытожив вышесказанное, можно заключить, что видение Дюшаном авторства в искусстве было принципиально новым, в некотором смысле, «ломающим» стереотипы. Как следствие, его точку зрения восприняли не все, в силу того, что она достаточно противоречива и обладает высокой степенью нонконформизма, но, тем не менее является основополагающей для понимания современного искусства. М. Дюшан считал, что искусство не должно содержать в себе «следов автора», и идея абстрагирования от авторства привела его к важнейшим предметам искусства его собственного имени – реди-мэйдам, которые, в свою очередь, положили начало этапу нового западного искусства, которое уже перестало быть подражанием реальности, а стало самой реальностью.

Литература

1. Лаццарато, Маурицио Марсель Дюшан и отказ трудиться – Москва: ООО «Издательство Грюндриссе», 2017. – 96 с.
2. Трансатлантический авангард: Англо-американские литературные движения (1910- 1940). Программные документы и тексты / сост. и автор вступ. Статьи В.В. Фещенко; [науч. ред. А.А. Россомахин]. – Санкт-Петербург: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2018. – 360 с.
3. Бухло Б. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955-1975 годов – Москва: V-A-C press, 2016. – 720 с.
4. Марсель Дюшан «Художественный процесс». URL:<http://moscowartmagazine.com/issue/656/article/118> (дата доступа: 15.03.2020 г.).
5. Томкинс К. Марсель Дюшан. Послеполуденные беседы. – Москва: Гилея, 2017. – 432 с.