

Реставраторы, фальсификаторы, копиисты, плагиатчики как создатели символической ценности продукта художественной культуры

А. И. СУШКОВА-ИРИНА

(МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)*

В статье показано, что в современной культуре большой значимостью обладает группа реставраторов и авторов подделок, первые из которых восстанавливают произведение искусства, воссоздавая его рыночную стоимость, и оказываются причастными к определению подлинности произведений искусства, а вторые — создают различного рода копии, а также занимаются фальсификацией искусства.

Ключевые слова: создатель искусства, реставратор, подлинник, копия, уникальное изделие, тиражированное произведение искусства.

Restorers, Falsifiers, Copyists, Plagiarists as Creators of Symbolical Value of Art Culture Product

A. I. SUSHKOVA-IRINA

(MOSCOW PEDAGOGICAL STATE UNIVERSITY)

In the article it is shown that restorers and authors of copycats are of considerable significance in modern culture. The first of them restore a work of art, recreating its market value, and get involved in decision regarding authenticity of art works. The second create a various sort of copies, as well as are engaged in falsification of art.

Keywords: art creator, restorer, original, copycat, unique product, replicated artwork.

В процессе развития современной индустрии художественной культуры все большее значение имеют те группы, которые обладают технической квалификацией авторов, но ориентированы, с одной стороны, на историю искусства и воссоздание исторических раритетов, а с другой — на его фальсификацию. Будучи включенными в процесс функционирования арт-рынка, эти группы оказывают на него существенное влияние, так как становятся причастными к процессу атрибутирования произведения, а следовательно, ценообразования.

Задача *реставраторов* — сохранение в культурном и в коммерческом обороте художественного наследия. Социальная роль реставраторов исключительно важна. Сохраняя и восстанавливая памятники искусства (в том числе архитектуры), они обеспечивают непрерывность культурной традиции. Реставраторы способствуют сохранению

культурного пространства общества, вносят существенный вклад в формирование положительного имиджа страны. Реставраторы играют важную роль в развитии культурного туризма.

Реставрация требует исключительной профессиональной компетентности. Сама специфика работы заставляет реставраторов досконально изучать соответствующие определенному историческому времени материалы, технику и манеру выполнения работы. Свою профессиональную компетентность реставраторы неуклонно повышают на протяжении всей жизни. Перед реставрацией как особой специализацией художественной деятельности, как правило, встает множество вопросов: как выглядели утраченные фрагменты и допустима ли их реставрация по аналогии; требуется ли их реставрировать, имитируя подлинник или оставляя признаки новодела; по состоянию на какой год

* Сушкова-Ирина Анжелика Игоревна — аспирант Московского педагогического государственного университета. Тел.: +7 (495) 438-23-31. Эл. адрес: Kafedra-kult@mail.ru

существования произведения его требуется восстанавливать (ведь многие произведения и раньше подвергались реставрации, а архитектурные объекты неоднократно достраивались, перестраивались) и т. п. (Brandi, 1966: 179–184)? Характерный пример: Зимний дворец в Санкт-Петербурге был построен Б. Растрелли в 1754–1762 гг., но за 250 лет существования в качестве дворца неоднократно горел, его интерьеры много раз перестраивались выдающимися архитекторами просто по воле новых монархов и т. п. Так по состоянию на какой год реставрировать это здание? По первоначальному проекту Растрелли? И при этом уничтожить выдающиеся интерьеры мастеров последующих эпох: Стасова, Штакеншнейдера и других? Или по состоянию, в котором он стал государственным музеем в 1917 г.?

Все эти вопросы, к сожалению, не имеют однозначных ответов. Поэтому в каждой стране складывается своя традиция, своя школа реставрации, которая опирается на собственные принципы восстановления (Грабарь, 1926).

Безусловно, крайне важен экономический аспект деятельности реставраторов: качественная реставрация резко повышает стоимость произведения или памятника. В качестве основных заказчиков реставраций выступают государство, учреждения культуры (музеи и т. п.), коллекционеры и собиратели. Качество и компетентность реставрации во многом зависят от культурной компетентности заказчика. Так, в отечественной традиции реставрацию, к сожалению, зачастую путают с репликацией, особенно в сфере архитектуры (только в Москве — это храм Христа Спасителя, Манеж, гостиница «Москва»). Причиной этому представляется низкая культурная компетентность заказчиков-чиновников, выражающаяся в стремлении сделать «как дешевле».

Объектами реставрации служат различные артефакты — произведения живописи (в том числе иконы), художественные объекты и инсталляции, произведения ювелирного искусства, мебель и предметы быта, имею-

щие художественную и историческую ценность, носители произведений киноискусства (пленки) и т. п. Реставрационные работы требуют разной квалификации, различаются по стоимости не только в зависимости от характеристик самого объекта реставрации (картина, ювелирное изделие, фильм и т. д.), но и от сложности требуемой работы. Наиболее сложным, наукоемким и высокотехнологичным видом реставрации является реставрация живописи; наиболее материалоемким и затратным, требующим привлечения большого количества специалистов и техники, — реставрация памятников архитектуры. Основными факторами, влияющими на сложность процесса реставрации, являются время создания реставрируемого произведения и степень его сохранности.

Важную роль в совершенствовании дела реставрации, в удешевлении самого процесса и в расширении возможностей реставратора играет развитие современных технологий. Как отмечает Л. Лессиг, «ныне цифровые технологии дают шанс сохранять любые виды материалов и предоставлять к ним доступ» (Лессиг, 2007: 208). Этот процесс наиболее отчетливо проявляет себя в области реставрации фильмов. Большую часть истории кинематографа затраты на реставрацию фильма были очень высокими, но цифровая технология существенно снизила их. Если в 1993 г. реставрация девяностоминутной черно-белой картины в США обходилась заказчику дороже 10 000 долларов, то сейчас оцифровка часа пленки стоит всего-навсего 100 долларов.

В отличие от прочих создателей художественной культуры и несмотря на высочайший уровень профессиональной и достаточно высокий уровень общей культурной компетентности, большинство реставраторов следует относить к субкультуре городских материальных производителей. Реставрация — коллективный труд. Поэтому у людей, занятых в различных сферах реставрации и на различных участках работ, различается и уровень образования. Минимальный уровень образования у работника, выполняю-

щего техническую работу, — среднее специальное. Верхний предел не ограничен, руководят реставрационными работами, как правило, люди, имеющие ученую степень. Известнейшим российским реставратором был академик И. Грабарь.

Профессия реставратора традиционно является одной из самых престижных в субкультуре художественных производителей. Характерной особенностью реставраторов любого уровня является стремление к самообразованию, к непрерывному повышению своей профессиональной квалификации (Бенуа, 1990). Коллективный характер труда реставраторов, необходимость постепенного накопления практического опыта работы для повышения профессиональной квалификации обусловили тот факт, что эта страста создателей художественной культуры включает в себя представителей практически всех возрастов. Начинаящий реставратор молод, опытный — зрелый человек. В развитых странах профессия реставратора является высокооплачиваемой. По уровню доходов реставраторы в зависимости от имеющегося у них образования, опыта работы и профессиональной компетентности относятся к нижнему и среднему сегментам среднего класса.

Достаточно парадоксальная ситуация сложилась в России. В нашей стране сегодня наиболее квалифицированные и образованные реставраторы (живописи) зарабатывают значительно меньше, чем, например, реставраторы-краснодеревщики. Объясняется это довольно просто: реставраторам живописи платит преимущественно государство, а труд реставраторов мебели сегодня чаще оплачивают частные заказчики.

Вторую группу тех, кто связан с технической работой с подлинником, образуют специалисты, не восстанавливающие произведения искусства, а копирующие их с разными целями, — *авторы подделок, фальсификаторы, репликаторы, плагиатчики.*

Прежде чем характеризовать их, необходимо отметить, что они отчетливо разделяются на две группы в соответствии с взаимо-

отношением ее представителей с законом. Подделки бывают легальными, откровенно объявленными копиями, и нелегальными, стремящимися выдать себя за подлинники. Существует несколько причин появления подделок (помимо очевидного мотива получения выгоды). Прежде всего, фальсификаторы отвечают на запросы общества: так, в Средневековье подделывали сочинения отцов церкви, а в эпоху Ренессанса — античные источники. Существенной мотивацией являются соображения экономии для тех, кто покупает подделки, а также недостаточная культурная компетентность этих покупателей. Впрочем, социальный заказ существует в основном на фальсификации, копии и реплики. С плагиатом дело обстоит сложнее. Классический плагиат — порождение разрыва между уровнем амбиций и уровнем авторской состоятельности (точнее — несостоятельности) его создателей.

Вершиной мастерства авторов подделок, безусловно, является фальсификация. Фальсификация отличается от копии тем, что в этом случае создается абсолютно новое, никогда не существовавшее произведение, копирующее творческую манеру, технику исполнения и художественные приемы известного автора, а в исключительных случаях приписываемое никогда не существовавшему автору. Блестящий пример литературной фальсификации — баллады Оссиана работы Дж. Макферсона. До сих пор не утихают споры по поводу подлинности «Слова о полку Игореве» (Зимин, 2006). И если копия может быть вполне легальной, то фальсификация — сознательная попытка обмануть не только публику и потенциального покупателя, но и атрибутирующих произведение экспертов.

Изготовление качественной фальсификации требует высочайшей профессиональной квалификации и социокультурной компетентности. Автору фальсификации необходимо в совершенстве знать не только творческую манеру и технику фальсифицируемого автора. Он должен до мельчайших деталей понимать культурный контекст, со-

ответствующий обстоятельствам жизни фальсифицируемого автора и эпохе создания произведения. Необходимы также специальные знания в области материаловедения, позволяющие изготовить аутентичные материалы (холст, краски, бумагу, чернила и т. п.) для изготовления фальсификации, и искусственно «старить» произведение. И разумеется, необходим если не талант, то по крайней мере совершенное владение мастерством художника (литератора, etc.).

Необходимость соблюдения всех вышеперечисленных условий объективно ведет к тому, что действительно качественных фальсификаций в истории художественной культуры — единицы. Гениальных фальсификаторов очень мало. Большинство из них вполне могли бы состояться как самостоятельные авторы. И большая часть из ничтожного числа гениальных фальсификаторов занималась своим делом скорее из любви к искусству, нежели для извлечения выгоды. Однако в целом численность фальсификаторов довольно велика. Они штампуют грубые подделки и уповают не на качество изготовления, а на подкупленных экспертов и низкий уровень культурной компетентности покупателей. Особенно много их в странах Востока, где на базаре обмануть ничего не понимающего европейца или американца проще простого.

Копиисты более или менее точно воссоздают уже существующие произведения, в основном изобразительного искусства и ювелирного дела. Продать копию, выдавая ее за подлинник, крайне сложно. Впрочем, порой и это удается. Но значительно шире криминальной сферы легальный бизнес по изготовлению копий. В этом бизнесе копируются, как правило, всемирно известные классические произведения. Часто это делается в процессе обучения и овладения навыками мастерства. В этом случае покупатель знает, что приобретает именно копию. Цена копии значительно ниже оригинала. Покупатель приобретает копию, руководствуясь двумя мотивами: соображениями престижа, которые требуют наличия в интерьере дома или

офиса произведений изобразительного или ювелирного искусства, поскольку они позволяют продемонстрировать социальному окружению собственную культурную компетентность и уровень достатка; экономическим расчетом, показывающим, однако, что уровень дохода недостаточен для приобретения подлинника.

Легальный бизнес по изготовлению копий сегодня процветает. По данным журнала «Русский Newsweek», в одной из китайских фирм, специализирующихся на изготовлении копий произведений изобразительного искусства, заняты более 3000 человек. В 2006 г. эта компания произвела 15 000 копий только знаменитых «Подсолнухов» Ван Гога, а всего в ассортименте насчитывается более 500 авторов. Заказы поступают в основном из США и Европы (Русский Newsweek, 2006).

Реплика отличается от копии (в которой всегда есть хотя бы минимальные отличия) тем, что сохраняет абсолютное сходство с оригиналом. Еще одним отличием реплики от копии является большая технологичность ее изготовления. Абсолютного сходства с оригиналом возможно добиться, воспользовавшись той же самой формой для изготовления еще одной отливки, чертежами и материалами — для изготовления еще одного комплекта «эксклюзивной» дизайнерской мебели и т. п. Репликаторами часто становятся сами авторы.

Наиболее интересен для исследователя современный плагиат. Сегодня, в эпоху постмодернизма и информационных технологий, он перестал быть криминальным средством утоления амбиций тех, кто не обладает подлинным талантом. Такой «чистый» плагиат в области литературы или изобразительного искусства сейчас легко является (например, с помощью компьютерных программ). Сегодня плагиат стал серьезным бизнесом и даже получил новое название — *remake* (дословно — «сделанный заново»), что означает использование еще раз апробированного приема, коллизии и т. п.). В принципе в истории искусства та-

ких римейков можно насчитать сотни. Вся религиозная живопись построена на повторении одних и тех же сюжетов; трагедия Ромео и Джульетты неоднократно описывалась еще до Шекспира, а в XX в. несколько раз экранизировалась, вплоть до мюзикла «Вестсайтская история». Как известно, этой проблеме уделит внимание в своей известной статье «От инновации к повторению» У. Эко.

Современный плагиат — это уже не копирование чужого произведения в стремлении выдать его за свое, а скорее продуманная маркетинговая политика, позаимствованная из производства товаров массового потребления. В мире брендов современный плагиатчик копирует не сам текст, а лишь сюжетный ход, часть названия и т. п. Действуя с точностью до наоборот, автор стремится приблизить свое произведение к производению-бренду, пародировать его, но ни в коем случае не копировать. Классический пример — роман У. Эко «Имя розы», многиими своими элементами стилизованный под «Рассказы о Шерлоке Холмсе» А. Конан-Дойля. Но это не попытка обмануть, а сознательный стилевой ход, принятый в творчестве постмодерна (Терещенко, Шатунова, 2003: 91–103). Именно так ведут себя производители подделок в сфере потребительских товаров — выпускают платья, духи и костюмы с этикетками, где к названию известного бренда добавлена одна буква или одна буква изменена: Chanell (вместо Chanel), Kristian Dior (вместо Christian Dior) и т. д. Также результатом деятельности современных плагиатчиков в сфере художественной культуры вместо Гарри Поттера становится Таня Гроттер (Емец, 1998).

В заключение отметим, что в современной художественной индустрии помимо авторов занят огромный массив людей — за-

казчиков, продюсеров, рекламистов, маркетологов, продавцов, а также тех, кто создает символическую ценность произведению искусства — реставраторов, копиистов и пр. Функционирование художественной индустрии без этих посредников и помощников было бы практически невозможным. Причем, следует отметить, что XX в. не породил эту армию «соучастников» художественного процесса, а лишь довел ее численность до огромных размеров. В принципе все эти социальные группы успешно функционировали на всем протяжении истории искусства и художественной деятельности с момента их зарождения, что свидетельствует о том, что художественное произведение может создать один автор, а вот донести его до публики в состоянии только штат специально занимающихся этим вопросом людей, большое значение среди которых имеют реставраторы, фальсификаторы, копиисты, плагиатчики как создатели символической ценности продукта художественной культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бенуа, А. (1990) Мои воспоминания. Кн. 4, 5. М.
- Грабарь, И. Э. (1926) Реставрация в свете современной науки // Вопросы реставрации. Сб. 1. М.
- Емец, Д. (1998) Таня Гроттер и магический контрабас. М.
- Зимин, А. А. (2006) Слово о полку Игореве. СПб.
- Лессиг, А. (2007) Свободная культура. М.
- Русский Newsweek. (2006). № 45.
- Терещенко, Н. А., Шатунова, Т. М. (2003) Постмодерн как ситуация философствования. СПб.
- Brandi, C. (1966) Restoration and conservation // Encyclopedia of world art. V. 12. N. Y.