

Howard S. Becker "Arts and Crafts" // American Journal of Sociology, 1978.

В статье «Искусства и Ремесла» Бекер говорит о двух разных понятиях, собственно, искусства и ремесла, о том, как их определять, как они друг с другом взаимодействуют. Акцент делается на перемещении разных, занятий, активностей (activity), рода деятельности между двумя контрастирующими мирами.

Автор использовал разнообразные источники – собственный опыт нахождения в двух мирах, множество исторических и социологических работ на эту тему, но не имел структурированной большой базы данных.

Бекер говорит, что не собирается давать четкие и «узаконенные» определения двум понятиям, он говорит про «народное» определение (folk definition). Итак, человек, чьим продуктом деятельности является уникальный, выразительный предмет, является «артистом» (an artist), а собственно предмет называется искусством. Другие люди, чьи способности направлены на реальную поддержку жизни – называются ремесленниками, а их работа именуется ремеслом.

Одним из важнейших критериев определения ремесла является стремление к полезности (utility), к созданию полезных для жизни предметов или трансформации уже существующих. Например, полезным будет стул, на котором можно сидеть, а также музыка, под которую можно танцевать.

Чаще всего ремесленник направляет свою работу на удовлетворение нужд других людей: клиента, покупателя, работодателя.

Вторым критерием, определяющим ремесленника, является стремление к наращиванию мастерства в чем-либо. Мастер своего дела имеет огромное влияние на своих коллег.

Третьим критерием можно считать красоту (beauty), которую некоторые ремесленники стараются учитывать при создании своих объектов. Они заботятся о том, чтобы все выглядело не только практично, но и красиво. Этот критерий в большей степени свойственен миру искусства, а когда некоторые ремесленники с ним считаются, они делают мир ремесла более сложным и разнообразным.

Так появляются артисты-ремесленники. Они имеют больше амбиций, нежели обычные ремесленники, они могут выставлять свои работы на выставках, выигрывать призы на конкурсах, они имеют много общего с традиционным искусством, их работу часто называют minor-art. Важно сказать, что артисты-ремесленники имеют право создавать одинаковые вещи, неуникальные, в то время, как артисты должны производить только особенный, единственный продукт, иначе могут быть подвержены критике со стороны потребителей искусства и коллег. Бекер отмечает, что такие ремесленники часто мирно существуют с обычными ремесленниками.

Искусство может напрямую вторгаться в мир ремесла. Артисты исследуют какое-нибудь новое медиа-образование и стараются перенять оттуда инструменты, материалы. Бекер приводит пример, как управляющий производством изделий из глины утвердил, что он больше не будет производить горшки с сильным обжигом, несмотря на их прочность, а будет создавать более изящные, тонкие и красивые изделия с помощью слабого обжига. Бекер говорит о том, что идет борьба за смену стандартов мастерства. Артисты, которые вторгаются в мир ремесла, организуют свою работу, как будто они бы работали в мире высокого искусства, а старые традиционные ремесленники постепенно теряют своих клиентов, прибыль. Однако, Бекер утверждает, что полного замещения одних другими не происходит.

В качестве одно из ограничений искусства Бекер называет Академию. В академическом искусстве большое внимание уделяется тому, как искусство создается, с помощью каких приемов, материалов. Важно сказать, что этим приемы и материалы четко закрепляются в мире искусства и любое отклонение от принятых стандартов производства объектов искусства воспринимается сообществом негативно и только наиболее упорные и успешные могут пробиться через порицание. Существуют также ограничения, установленные предыдущими работами конкретного автора. Создав что-либо, кардинально отличающееся от предыдущего, автор сильно рискует быть непонятым и осужденным своей публикой и коллегами.

Коммерческое искусство. В этом сегменте искусства ограничение исходит от заказчика. Кто-либо заказывает объект искусства мастеру и ставит определенные условия. Бекер приводит в пример написание саундтреков к кинокартинам, где автору нужно считаться с контекстом фильма, возможно, с предыдущими частями, с установками режиссера и т. п. Становится более важным вопрос о мастерстве исполнителя, о его возможности работать с разными материалами, а не его уникальность.

Здесь спор идет о том, для чего искусство вообще нужно, для публики или для самого себя, для выражения какого-либо собственного, уникального концепта.

Бекер говорит, что миры искусства и ремесла тесно пересекаются и эти пересечения очень сложно определить, так же, как и сложно определить сами эти миры. Автор выделяет отношение к красоте, как возможный катализатор всех этих споров. Особые навыки и способности, мастерство важны и для мира искусства, и для мира ремесла. В конце Бекер утверждает, что и искусство, и ремесло устанавливают стандарты полезности, мастерства и красоты в разнообразных рабочих ситуациях.

Текст: Федор Веселов