

Семантическая продуктивность иконических символов в музыкальных контекстах (И.С. Бах, Д.Д. Шостакович)

Г. Казарян

Тройственная классификация пирсовских знаков не подразумевает наличие четко расчерченной грани между ее категориями – иконой, индексом и символом. Это, в свою очередь, означает, что, например, символ может быть наделен свойствами иконичности или индексальности, или даже и тем и другим.

Наглядным примером сказанному является красный мигающий знак «Роwer», который включается после команды «Ctrl - F3» на большинстве современных ноутбуков – команда, после которой компьютер переключается на экономный режим («low-power state») и знак «Power» начинает мигать как визуализированное сердцебиение. В указанном сравнении и заключается символическая сторона упомянутого знака, при том как его уведомительная функция составляет его индексальность, а внешнее сходство с нажатой пальцем кнопкой прибавляет иконический состав к целостности этого знака.

В данной статье мы постараемся показать, что названный закон смешенных знаковых свойств может быть применен к анализу музыкального языка или материала в общих рамках пирсовской теории знаков, которая неоднократно употреблялась в анализах музыкального языка (Nattiez 1989, Martinez 1998 и др.).

В данной статье мы будем говорить в терминах иконического символа или иконического знака с ярко-выраженным свойством символа.

Целью данной статьи является сопоставление и выявление семантического потенциала и различных характеристик иконических символов креста, оранты и арки, употребленных в музыкальных произведениях двух композиторов, принадлежащих к различным историческим эпохам.

В данном контексте, в рамках выбранных нами иконических знаков, смысл которых, в литературоведческой терминологии определяется как «символический», мы сочли уместным сравнить характеристики их применения у И.С. Баха (1685–1750) и Д.Д. Шостаковича (1906–1975), что, в свою

Критика и семиотика. Вып. 16, 2012. С. 106–117.

очередь, предполагает диахронический анализ семиозиса этих знаков, которые в музыковедческой теории принято обозначать как «музыкальные фигуры». Помимо того, мы учитываем также своеобразное влияние баховской музыкальной традиции на симфонические произведения Шостаковича (Музыкальная энциклопедия 1976: 380).

Конечно, всесторонний анализ названных знаков делает необходимым сопоставление или некое слияние конкретных семиотических и музыковедческих теорий, причем необходимо учитывать музыкальные и внемузыкальные факторы, при которых музыка анализируется как знаковая система служащая цели коммуникации.

Иконические символы — «мотивы-эмблемы» — изначально используемые в литургической музыке, происходят из области религиозного символизма, логика которого, в свою очередь, базируется на денотативном аспекте форм (архитектурных, художественных и др.), многократно используемых в литургических контекстах. Итак, с точки зрения узко денотативного определения:

- * Крест это фигура, состоящая из двух пересекающихся линий или прямоугольников. Хотя бы одна из линий, составляющих крест, должна делиться пополам.
- * Оранта (от лат. Orans / Orante молящийся) фигура женщины с распростертыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми наружу ладонями; один из основных типов изображения Богоматери.
 - * Арка это любая часть круга, взятая как кривая.

Отметим, что перечисленные знаки иконичны по характеру, поскольку обладают натуральным сходством с объектом¹, однако этот же объект или референт, в свою очередь, является символом, поскольку воспринимается не в прямом, а в переносном значении.

Цель приложения этих фигур (в наших терминах *иконических символов*) в музыкальных контекстах, как правило, связана с их коннотативным аспектом; так, например, знак креста, выраженный в музыкальных контекстах через одноименную фигуру², никак не лишен значения Креста, на котором был распят Иисус Христос и который впоследствии стал символом спасения и вечной жизни. Подобным же образом обычная, первичная коннотативная ассоциация оранты³ – это молитвенная поза и одновременно распятое, распростертое на

¹ «Пирс определял иконический знак как знак, обладающий известным натуральным сходством с объектом, к которому он относится. В каком смысле он понимает "натуральное сходство" между портретом и человеком, изображенным на нем, можно догадаться; что же касается диаграмм, то он утверждал, что они являются иконическими знаками, потому что воспроизводят форму отношений, имеющих место в действительности» (Эко У. 1988: 123–124).

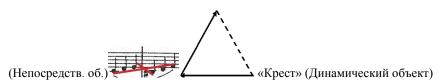
² Фигура креста состоит из четырех звуков различной высоты в тесном интервальном соотношении, которые на нотном стане располагаются в виде ромба, вершины которого могут образовывать крест.

³ Фигура оранты представляет собой скрытое голосоведение в противоположном движении, т.е. пересеченное (зигзагообразное) мелодиче-

кресте тело Спасителя, в то время как фигура арки представляет образ небесного свода, отсюда и его коннотативное значение устойчивости, веры и порядка («твердь»).

В музыке денотативный аспект рассматриваемых знаков выражается на графическом уровне нотации (Непосредственный объект), в то время как коннотативный аспект базируется на плане выражения / исполнения (Интерпретанта).

Контекстуализированная форма и ее исполнение (Интерпретанта)

Классифицировав музыкальные системы, Умберто Эко прибегнул к похожей логике. То, что нами рассматривается, входит в определенный им «коннотативные системы» музыки (Эко У. 1998: 398). Хотя Эко и не вдается в детализацию относительно «коннотативных систем», результат, очевидно, отражает основы музыкологической «теории аффектов»², согласно которому мотивные образования вызывают конкретные душевные состояния (Друскин 1982: 11). На множестве примеров из классической музыки можно доказать правоту того, что многие символы, используемые в музыкальных контекстах, изначально имеют иконический характер. Попытка сопоставления музыкальной трактовки и использования иконических символов композиторами разных периодов (XVII, XX вв.) предоставляет возможность противопоставления семантического потенциала и продуктивности этих знаков.

Приведем несколько показательных примеров.

В основе первой части баховской Мессы Си минор³ (Высокая), (Kyrie Eleison – греч. Господи, помилуй) лежит мотив оранты, где тема развертывает-

ское движение от одного звука с нарастанием интервалов, где начальный звук представляется осью симметрии. Таким образом, получаются две скрытые линии, верхняя – восходящая, нижняя – нисходящая.

¹ Фигура арки представляет собой краткую музыкальную фразу, состоящую в основном из трех нот, — со скачком от основного тона тональности вверх или вниз и с возвратом на этот же тон.

² «Воззрения на музыку, распространенные в эпоху *барокко* и ведущие свое происхождение от классической риторики». Согласно теории аффектов, «эмоциональные состояния или страсти можно "рационализировать" в виде музыкальных структур». См. Аффектов теория – с. 61; Риторика и музыка – с. 733, Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ. М., 2001.

³ К разбору данной части прилагается аудиопример по следующей ссылке: «Mass In B Minor, BWV 232, Kyrie, Kyrie Eleison – J.S. Bach». [Электрон-

ся в противоположном движении от унисона к большому интервалу. Отметим, что в данном примере оранта появляется в фуге после короткого вступления.

Часть начинается с ноты си, разводится до фа диез внизу и до ноты ми вверху, образуя малую септиму (рис. I).

Фигура натянутости горизонтально очевидна на клавиатуре. Звуковысотное повышение от нижних регистров к наивысшим регистрам на клавиатуре имеет расположение слева направо. Получается что вершина септимы — ми — располагается от ноты си на кварту вверх, а фа диез — нижний тон септимы — располагается опять же на чистую кварту вниз, т.е. влево от си. Си, основной тон тональности, служит осью симметрии для двух крайних точек — верхнего ми и нижнего фа диез. Это обстоятельство интенсифицирует и подчеркивает иконический характер фигуры.

Следующий пример, который мы бы хотели рассмотреть – начало раздела «Gloria in Excelsis Deo» из той же мессы Баха (которая является самостоятельной частью католической мессы). Ее начальный мотив построен на фигуре

арки. Мотив арки использовался в аффекте славления; устойчивость архитектурной формы арки символизировала веру в спасение (рис. II).

Как видно из партитуры, в музыкальном тексте фигура арки широко использована. Заметим, что мотивы составляются из сцепления нескольких арок, как в прямом, так и в зеркальном виде.

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=dp5Gz4crfRw. Дата обращения — 12.12.2011.

¹ К разбору данной части прилагается аудиопример по следующей ссылке: «Bach – BWV 232 – Messe h-Moll – Gloria in Excelsis Deo». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=JBi2ULZAFIY Дата обращения – 12.12.2011.

Второе «Кугіе» ¹ является третьей частью мессы (рис. III). В данном контексте литургической музыки эта пьеса семантически мотивирована тем, что представляет собой крест – знак со всеми ее религиозными обозначениями – чем и предопределен склад главной темы. Графически-нотное изображение первых четырех звуков создает подобие креста (Друскин 1976: 126).

Рассматриваемые нами примеры контекстуализации музыкальных фигур свидетельствуют о том, что в музыке Баха иконические символы проявляются в теоцентрической концепции мировоззрения, в эксплицитно-религиозном контексте, где всеобщее (универсальное) — первично, а личностное — вторично. Личностное начало автора приобщается ко всеобщему через формализованные средства выражения на всех уровнях².

Не только в нотации конкретного музыкального текста, но и в системе нотации в целом можно найти знаки, которые включают в себя семантический заряд символа, будучи, в то же время, иконическими по образу. Эти же самые знаки наделены индексальностью в той мере, в какой их структурносемантические свойства, вне зависимости от знания слушателя, пробуждают в нем ответное эмоциональное состояние посредством таких элементов, как ладо-тональность, движение и метро-ритмические конфигурации, которыми обусловлен характер музыкального контекста. К примеру, нотационный знак диеза визуально отождествляется с крестом и это особо подразумевается в некоторых тональностях. Благодаря структурно-семантическим аспектам, связанным с нумерологическими и тональными характеристиками этих тональностей, и в силу формального подобия графического знака «диез» с крестом, который в литургическом контексте представляется ассоциациями религиозного символа, этот графический знак был наделен символическим значением Св. Креста, обусловив таким образом использование соответствующих ладов для наращения общей тематики. Таковыми являются фа диез минор с его тремя диезами и ми минор, в котором есть один диез. Эти тональности широко использовались в религиозной музыке Баха, при том, знак Св. Креста и нуме-

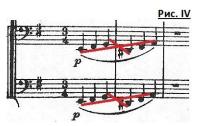
¹ К разбору данной части прилагается аудиопример по следующей ссылке: «Bach – BWV 232 – Messe h-Moll – Kyrie Eleison». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=RuiPUPme9Qg&feature= related. Дата обращения – 12.12.2011.

² «Как будто Бах действительно хотел создать католическую мессу, дабы передать величественную объективность веры. Такое же впечатление производит блестящее великолепие некоторых главных хоров. В то же время другие части проникнуты субъективным душевным настроением, что присуще его кантатам и что считают более свойственным протестантизму» (Швейцер 1964: 546).

рологические данные являлись лежащим в основе обращением к единственному Сыну Божьему (=1), а в ϕa диез минор — ассоциация с тремя распятиями на Голгофе (=3); здесь можно заметить и имплицитную, косвенную указательную связь со Святой Троицей.

Дмитрий Шостакович в своих произведениях тоже воспользовался вышеуказанными знаками. Однако в его музыкальных контекстах рассматриваемые нами иконические символы не так эксплицитно отображают религиозную тематику, как в литургической музыке Баха. Конечно, крест и здесь обладает присущими ему внутренними и внешними особенностями и упомянутыми чертами, следовательно, и влияет на общий тон и построение музыкального текста, но здесь, особенно в эпических произведениях Шостаковича, упомяну-

тые выше иконические символы поддаются более широкому полю интерпретации. Большую роль в связи с этим играет личностный фактор, который глубоко повлиял на музыку Шостаковича и, таким образом, предопределяет спектр коннотативных значений, которые могут придаваться к иконическим символам креста, арки и оранты в его партитурах.

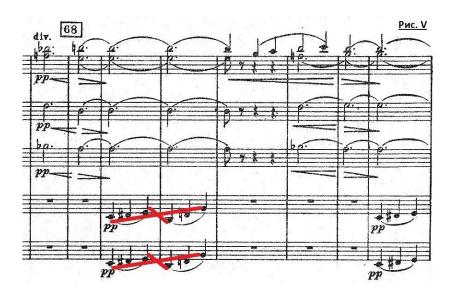
Для сопоставления контекстуализации иконического символа крест рассмотрим пример его проявления в Десятой симфонии Шостаковича¹, в которой данная фигура повторяется в нескольких местах, со вступления виолончелей и контрабасов (рис. IV) в экспонировании главной темы вплоть до последних тактов финала, пронизывая развитие всей части (рис. V).

Может оказаться весьма полезным сопоставление музыкальной топики у Баха и у Шостаковича, где очевидным образом использованы те же фигуры, однако, с некоторыми основополагающими различиями касательно их функционирования.

В баховской музыке фигуры креста, как и другие иконические символы, воспринимаются буквально, так как в его эпоху каждая «музыкальная эмблема» задавала строгие формальные и содержательные границы. В простейшем баховском первоэлементе содержалось конкретное пространственное представление, границы аффекта были строго очерчены, исключая психологический контраст состояний, чем и была предопределена функциональность каждой фигуры (Друскин 1982: 146). Иными словами, Бах имел дело с 'готовыми смыслами'², которые задавались отдельными иконическими символами в каждой отдельной музыкальной пьесе.

¹ К разбору данной части прилагается аудиопример по следующей ссылке: «Shostakovich Symphony 10 mvt 1 (1)», [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=rzv7bJYZ_so. Дата обращения – 12.12.2011.

² Определение принадлежит А.В. Михайлову: См. статью: «Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX вв.» в кн.: Античность как тип культуры. М., 1988. С. 308–324.

Музыка классика XX столетия Д. Шостаковича базируется на контрасте сфер, состояний, следовательно, и на контрасте смыслов. Если в его музыкальных текстах повторяются те же фигуры, что и у Баха, то это вовсе не обязывает ни автора, ни интерпретатора понимать их в смысловом спектре баховской традиции. Более того, вопрос перевода данных фигур из одного жанрового контекста в другой следует рассматривать в свете семантической продуктивности, т.е. смыслового потенциала данных знаков.

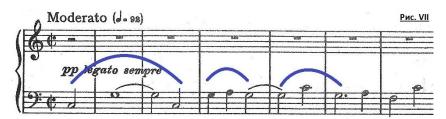
Нижеприведенные примеры свидетельствуют о том, что структура мотива может остаться неизменной, константной даже тогда, когда она получает совершенно другой смысл.

На примере четырехголосной фуги Pe бемоль мажор (XV) Шостаковича можно утверждать, что иконический символ оранты переведен в совершенно иной контекст, который можно охарактеризовать как «карнавально-буфонный».

¹ К разбору данной части прилагается аудиопример по следующей ссылке: «Shostakovich – Prelude & Fugue in D flat – Vestard Shimkus». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=XaiBLutnPjA. Дата обращения – 12.12.2011.

Это типичный пример того, как логика и основные семантические особенности фигуры могут изменяться к новых культурно-исторических условиях. Здесь (рис. VI) оранта как знак больше не отсылает к изначальному коннотативному смыслу. В этом случае сохранена и более узнаваема структура фигуры, но ее содержание отличается от того, что представлялось как иконический символ молитвы. Таким образом, реализация этой фигуры (т.е. динамическая интерпретанта) в предписанных темповых обозначениях («Allegro molto», «J.=138», «marcatissimo sempre al Fine») становится несообразной и в корне противоречит содержанию традиционной оранты. Это обстоятельство существенным образом искажает связь между интерпретантой и непосредственным объектом. С другой стороны, теряется связь с динамическим объектом (т.е. объектом, который является причиной знака). Иными словами, в структуре одного и того же знака изначальные референты оранты молитвенной позы, простертых рук - были заменены гротескно-скерцозными метафорами. Религиозный контекст здесь присутствует опосредованно; осталась лишь голая «оболочка» знака, хотя опосредованное присутствие космического и божественного в контекстуализации фигур очевидна и в предлагаемом нами примере фуги До мажор 1 Шостаковича, где мотив арки представляется в неприсущих арке темповых и артикуляционных обозначениях.

В поисках творческой свободы и под постоянным контролем советской цензуры, личные переживания и внутренний протест автора против действующего режима отображались в произведениях, которые кодифицированы мотивом-монограммой его имени и фамилии. Ряд крупных произведений, ото-

¹ К разбору данной части прилагается аудиопример по следующей ссылке: «Shostakovich plays Prelude & Fugue #1 in C op 87». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=Uuj5uzgmB5A. Дата обращения — 12.12.2011.

бражающих политические волнения его времени, начинается с эпической по жанру Четвертой симфонии, написанной в 1936 году. Существенной этической чертой Шостаковича является его сопричастность своему времени. Энтелис говорит о «жестокой и страшной силе», которая дает о себе знать в следующих за Четвертой симфониях Шостаковича. Эта сила, которая «пришла затем, чтобы смести этот чистый мир и утвердить мрак, кровь, смерть», часто проявляется на фоне «еле слышного шороха маленького барабана» (Энтелис 1971: 207).

В отличие от фигур креста, оранты и арки, которые наделены свойствами иконичности, знак, производимый дробью военного барабана (tamburo militare), который встречается во второй части той же Десятой симфонии¹, не может рассматриваться на том же уровне знака-символа, как, например, крест, обсуждаемый выше. Это логично постольку, поскольку военный барабан, своим специфическим звуком, является заимствованием из сферы военного обихода. Иными словами, этот знак не имеет широкого спектра второстепенных, дополнительных значений; следовательно, он обозначает что-то отсылающее к военному контексту, ассоциируясь с образами войны и тревоги. Тем самым данный знак предпочтительно рассматривать в рамках «денотативных систем» сформулированных в теории семиотики (Эко 1998: 398-399). Более того, в звуковом сигнале военного барабана можно выявить как свойства индексальности, поскольку дробь барабана вызывает конкретную физическую реакцию у слушателя, так и свойства иконичности, поскольку знак этот является цитатой, отсылающей к совершенно другой семиосфере, разграниченной категориями музыкальных жанров (Калыгин 2008).

Личностная составляющая в этом контексте — известный мотивмонограмма имени и фамилии Дмитрия Шостаковича, которая в музыкальнодраматургическом аспекте играет роль лейтмотива² автора (рис. VIII). Она состоит из комбинации букв D-S-C-H, которые соответственно декодируются их нотными обозначениями — ре, ми-бемоль, до и си, что в немецкой музыкальной нотации соответствует D, Es, C, H (произносится «De-Es-Ce-Ha»).

Это, по сути, знак с диектической значимостью, как, например, могла бы

¹ К разбору данной части прилагается аудиопример по следующей ссылке: «Gustavo Dudamel / SBYOV Shostakovich Symphony 10 II. Allegro». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v= 2ZbJOE9zNjw&NR=1. Дата обращения – 12.12.2011.

² «Лейтмотив (нем. Leitmotiv — «ведущий мотив»), *мотив*, выступающий в функции обозначения или символа того или иного персонажа, предмета, явления, отвлеченного понятия и т.д.» (Музыкальный словарь Гроува. С. 479).

быть подпись или другое знаковое заверение в присутствии или участии. Наряду со многими другими произведениями Шостаковича, данный лейтмотив проявляется в виде побочной темы в третьей части той же Десятой симфонии ¹. Здесь интересен и тот факт, что лейтмотив «DSCH» сливается с повторяющейся фигурой креста.

Подытоживая, можно сказать, что в музыке Баха иконические символы оранты, креста и арки функционируют в соответствии с их внутренне присущими, имманентными свойствами и используются в соответствии с их предполагаемыми коннотациями в рамках литургического жанра. Следовательно, в измерении социального контекста они теоцентричны и универсальны, и проявляются в тесной связи с их референтом в эксплицитно-религиозном контексте. Смысловое поле баховской музыки в каждой отдельной пьесе определяется строгими жанровыми границами. Исходя из тех же критериев, Швейцер вносит соответственное жанровое разделение в анализе баховской музыки и говорит о формализации средств.

С другой стороны, кажется весьма правдивым то, что в музыке Шостаковича (где, наряду с измененными по содержанию иконическими символами, наблюдаются индексальные по характеру элементы, как, например, диектический знак монограммы), преобладает личностный фактор. Кроме того, лейтмотив «DSCH», как своеобразный диектический знак, предопределяет характеристику и других знаков, которые встречаются в одном и том же музыкальном контексте. Наличие упомянутого лейтмотива в контексте трех вышеприведенных иконических символов в разных произведениях Шостаковича дает нам право заключить, что с точки зрения социального контекста использование автором иконических символов оранты, креста и арки включает элемент индивидуального мировоззрения, тогда как в религиозном контексте они имплицитны по характеру.

Изложенное нами может быть представлено в виде таблицы:

Использование икони- ческих символов	И.С. Бах (17–18 в.)	Д.Д. Шостакович (20 в.)
	Стиль Барокко	Классический стиль
Социальный контекст	Теоцентрический	Антропоцентрический
Религиозный аспект	Эксплицитно- религиозный	Имплицитно-религиозный
Жанр	Литургический	Лирико-эпический

¹ К разбору данной части прилагается аудиопример по следующей ссылке: «Gustavo Dudamel / SBYOV Shostakovich Symphony 10.mvt III 2/2». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=6Dri3apxDvw&NR=1. Дата обращения – 12.12.2011.

Рассмотренные нами музыкальные фигуры являются иконическими символами, которые, отчасти сохраняя структурно-семантические особенности, наделены потенциалом проявления в ассоциации с новыми референтами при употреблении в иных музыкальных контекстах.

Литература

Друскин М.С. Пассионы и Мессы И.С. Баха. Л., 1976.

Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.

Калыгин А. Цитата как иконический знак // Вестн. МГУ. Сер. 9: Филология. 2008. № 2. С. 109–112.

Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ. М., 2001.

Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1976.

Советская музыкальная литература. М., 1972.

Швейцер А. Иоганн Себастян Бах. М., 1964.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.

Энтелис Л.А. Силуэты композиторов 20 века. Л., 1971.

Шостакович Д. Десятая симфония. М., 1955.

Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги для фортепиано. М., 1972.

Bach J.S. Missa Symbolum Nicenum Sanctus Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem: Mass in B minor, ed. by Friedrich Smend, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1985.

Martinez J.L. A Semiotic Theory of Music: According to a Peircean Rationale, presented at the Sixth International Conference on Musical Signification, University of Helsinki, Université de Provence (Aix-Marselle I), Aix-en-Provence, December 1-5, 1998.

Nattiez J.J. Music and Discourse: Toward a Semiology of Music. Princeton, 1990.

«Mass In B Minor, BWV 232, Kyrie, Kyrie Eleison – J. S. Bach» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=dp5Gz4crfRw. Дата обращения – 12.12.2011.

«Bach – BWV 232 – Messe h-Moll - Gloria in Excelsis Deo» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=JBi2ULZAFIY. Дата обращения – 12.12.2011.

«Bach – BWV 232 – Messe h-Moll - Kyrie Eleison». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=RuiPUPme9Qg&feature=related. Дата обращения – 12.12.2011.

«Shostakovich Symphony 10 mvt 1 (1)». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=rzv7bJYZ_so. Дата обращения — 12.12.2011.

«Shostakovich – Prelude & Fugue in D flat – Vestard Shimkus». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=XaiBLutnPjA. Дата обращения – 12.12.2011.

«Shostakovich plays Prelude & Fugue #1 in C op 87». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=Uuj5uzgmB5A. Дата обращения – 12.12.2011.

«Gustavo Dudamel / SBYOV Shostakovich Symphony 10 II. Allegro». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v= 2ZbJOE9zNjw&NR=1. Дата обращения — 12.12.2011.

«Gustavo Dudamel / SBYOV Shostakovich Symphony 10.mvt III 2/2». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=6Dri3apxDvw&NR=1. Дата обращения – 12.12.2011.