

Н.Б. Касьянова

Репрезентация концепта *птица* в жанре *каталога* у Оливье Мессиана

В статье рассматривается языковая репрезентация концепта *птица* в жанре *каталога* у О. Мессиана на материале трех произведений («Пробуждение птиц», «Экзотические птицы» и «Каталог птиц»). Анализируется жанр *каталог* в рамках паратекстового пространства музыкальных произведений, зафиксированных в нотном тексте. Выявляются стратегии, направленные на интерпретацию сочинений в соответствии с замыслом автора-музыканта.

Ключевые слова: концепт *птица*; жанр *каталог*; паратекст; метатекстовые стратегии; Оливье Мессиаан.

Концепт *птица* представляет собой сложный объект, которому присущи такие характеристики, как название, оперение, место обитания, пение. В музыкальном дискурсе данные характеристики представлены с помощью звукоподражания, стилизации, имитации натурального пения, включения записи звуков леса. Композиторы могли придать концепту *птица* антропоморфические черты: «*Chez Janequin, L'Alouette ou Le Rossignol sont anthropomorphiques et interpellent les hommes*»¹ [11: p. 112–113] или черты аллегии: «*les sygnes <...> sont <...> une merveilleuse allégorie de la musique*»² [11: p. 116].

Изображение пения птиц использовалось композиторами также для коммуникативных целей. С одной стороны, подражание, даже стилизованное, легко узнаваемо. С другой стороны, программные названия — «Напуганная коноплянка» (Ф. Куперен), «Курица» (Ж.Ф. Рамо), «Ласточка», «Кукушка» (Л.-К. Дакен) — открывают для слушателя поликодовое пространство музыкального текста благодаря коннотативной связи с другими произведениями подобного содержания и предопределенности понимания сюжета.

Для декодирования смыслов композиторы пользовались и стратегией прямого обращения к адресату с помощью предисловий. Так, совершенно новаторские предисловия, предпосланные композитором и орнитологом Оливье Мессианом своим сочинениям, связаны с концептом *птица*. Именно благодаря его орнитологической практике, занятиям по систематизации научных названий (так называемой номенклатуре) и голосов птиц, в его произведениях возникает особое паратекстовое пространство, включающее в себя все основные характеристики концепта *птица*. Речь идет прежде всего о трех программных сочинениях: «Пробуждение птиц» (1953), «Экзотические птицы»

¹ У Жанекена *Жаворонок* или *Соловей* антропоморфичны и заставляют людей немного задуматься (здесь и далее перевод мой. — Н. К.).

² Лебеди <...> становятся дивной аллегорией музыки.

(1956) и «Каталог птиц» (1956–1959), которые, как говорил сам О. Мессиа́н, чрезвычайно сложны для восприятия адресатом (как исполнителем, так и слушателем) и требуют применения стратегии проспективности со стороны автора [12: p. 173–174].

Прежде всего О. Мессиа́н использует принцип систематизации материала, принятый у орнитологов, в качестве *метадискурсивной стратегии*, вынеся перечень названий всех «участвующих» птиц в начало произведения. Тем самым автор выделяет важность концепта *птица* и структурирует текст, дополнительно обозначая в нотах появление каждой птицы, указанной в перечне. При этом использование композитором орнитологической номенклатуры в качестве паратекстовой вставки претерпело определенные изменения. В «Пробуждении птиц» названия птиц на пяти европейских языках даются в порядке их появления в пьесе и в строгом смысле номенклатурными не являются. В «Экзотических птицах» список приобретает более формальный вид алфавитного перечня. В «Каталоге птиц» [1] в пятиязычный алфавитный перечень включается научное название птиц на латыни. Таким образом постепенно формируется паратекстовое пространство музыкального сочинения.

Следующей *метадискурсивной стратегией*, используемой композитором, является добавление таких метажанров, как введение и вступление, в которых применяются различные комментирующие тактики. В «Пробуждении птиц» для фортепиано с оркестром введение обращено к исполнителям: автор уточняет, что голоса птиц являются аутентичными, поэтому необходимо в точности повторить их тембр и акценты. Вслед за введением композитор помещает вступление, которое представляет собой вербальное описание нотного текста (основные темы привязаны ко времени суток, состоянию природы, а главное, к голосам определенных птиц и инструментам, их исполняющим). Если к этому прибавить оноματοпею, которая присутствует над соответствующими темами в нотах: *tikotikotiko; lu, lu; zip, zap, zip, zap* и т. п. [3: p. 2–4], а также авторские комментарии в нотах, то налицо новаторский тип текста. Он состоит из двух взаимосвязанных частей — нотной (традиционной) и вербальной — метатекста, дублирующего содержание нотной части и поясняющего авторский замысел. В дальнейшем О. Мессиа́н отказался от вербальных звукоподражательных элементов партитуры в пользу других *метадискурсивных стратегий*.

Так, в начале «Экзотических птиц» композитор поместил план расположения оркестра с рекомендацией придерживаться данной акустически выверенной схемы. Далее следует предисловие, разделенное на две разные по содержанию части.

В первой части в контрапункте голосов всех птиц выделяются основные солисты; там же композитор открывает исполнителям колористику произведения: «*Cette oeuvre est très colorée: toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y circulent, y compris le rouge, couleur des pays chauds et du beau 'Cardinal rouge de Virginie'!*»³ [2: p. V].

³ Это произведение имеет особую окраску: там постоянно возникают все цвета радуги, особенно красный — цвет теплых стран и великолепного красного виргинского кардинала!

Вторая часть содержит список использованных ритмов и описание всех представленных в произведении птиц — цвет оперения, характер пения: «Le Mainate hindou est un gros oiseau noir à cou jaune. Il pousse des cris singuliers, proches de la parole humaine»⁴ [Ibid.]. Композитор отсылает к партитуре, где те же ритмы и птицы обозначены в момент их появления. В последнем пункте второго предисловия дается полный перечень всех птиц, пение которых автор использовал в произведении, классифицируя их по местам обитания. Именно здесь впервые у О. Мессиана появляется термин *catalogue*.

Наконец, в фортепианном цикле «Каталог птиц» композитор приходит к созданию новаторского для предметной сферы *музыка жанра каталог*. Этот жанр традиционно связан прежде всего с научной, книгоиздательской и торговой практикой. Существуют узкопредметные научные каталоги, например каталоги каких-либо видов животных, характерных для определенной страны, или каталоги музейных собраний. Очень распространенным является *книжный каталог* — «официальный документ, представляющий перечень издательской продукции. <...> Основные функции каталога — справочно-поисковая, пояснительная и источниковедческая» [6: с. 105]. Встает вопрос, как связан этот жанр с предметной сферой *музыка*. В музыковедении *классификация* и *каталог* рассматриваются как характерные модели европейской художественной практики: «Классификация как метод композиции возникает на стадии донаучного синкретического мышления» [8: с. 66]. По мнению музыковеда Сунь Кэнляна, этим принципом композиторы руководствовались и далее, вплоть до XX – начала XXI в., с целью «описать и систематизировать в звуках окружающее их пространство в альбомах, каталогах, эскизах» [10: URL], а обращение О. Мессиана к жанру *каталога* объясняется как указанной тенденцией к каталогизации, так и орнитологической деятельностью автора музыки.

Представляется, что новаторство О. Мессиана в произведениях, связанных с концептом *птица*, обусловлено взаимовлиянием трех областей — музыки, орнитологии и лингвистики. Принцип каталогизации, восходящий к традициям циклической барочной и необарочной музыки, у О. Мессиана основывается прежде всего на правилах составления научных каталогов, с которыми автору постоянно приходилось работать в качестве орнитолога, что и привело к созданию новаторского музыкального жанра каталог. Но именно лингвистическая сторона этого жанра, паратекст, позволяет композитору сформировать особое коммуникативное пространство, которое, используя терминологию Т.А. ван Дейка и В. Кинча, включает в себя *интерпретирующее и пресуппозиционное* основание языковой модели, а именно достраивает поле «внутренней, когнитивной информации» [7: с. 157–158] адресата для правильной интерпретации новаторских сочинений. Как и в драматургических произведениях, возникает двусторонний коммуникативный процесс

⁴ Индийская майна — крупная черная птица с желтой шеей. Она издает своеобразные крики, напоминающие человеческую речь.

[4: с. 49], и авторская речь в таком контексте «принимает форму *уточняющей подсказки*, своеобразного актуализатора, т. е. языкового средства, при помощи которого виртуальные элементы языковой системы связываются с действительностью речевого общения» [9: с. 17]. О. Мессиаен использует метадискурсивную диалоговую стратегию с помощью включения аппарата ориентировки издания [5: с. 24], что позволяет композитору соединить концепт *птица* и жанр *каталог* в сложном коммуникативном пространстве сочинений.

Итак, при рассмотрении трех сочинений О. Мессиаена установлено, что автором используется принцип каталогизации и метадискурсивная стратегия. Но только «Каталог птиц» является новаторским, так как соединяет несколько функций: композиционную, пояснительную, классифицирующую и информационно-поисковую. Это позволяет полноценно отобразить все грани концепта *птица*: названия птиц (в виде перечня и заглавий частей), место обитания (отражено в предисловиях), оперение и пение (описано в предисловиях и нотных комментариях) и, по-видимому, является оптимальным как с точки зрения репрезентации самого объекта, так и с точки зрения удобства восприятия адресатом.

Библиографический список

Источники

1. *Messiaen O.* Catalogue d'oiseaux, pour piano. Livr. 1.1–7.11. Paris: Leduc, cop. 1964. 273 p.
2. *Messiaen O.* Oiseaux exotiques, pour piano solo et petit orchestre. Vienna, London, New York: Universal Edition, 1956. 97 p.
3. *Messiaen O.* Réveil des oiseaux, pour piano solo et grand orchestre. Paris: Durand, 1988. 65 p.

Литература

4. *Борботько Л.А.* Коммуникативное пространство театрального дискурса // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2014. № 19. С. 48–54.
5. *Викулова Л.Г., Герасимова С.А.* Метадискурсивная стратегия как вектор оптимизации преподавания курса истории французского языка // Педагогический дискурс: новые стратегии подготовки учителей иностранных языков: материалы междунар. конф. / под ред. Е.Г. Таревой, Л.Г. Викуловой. М.: МГПУ, Языки народов мира, 2016. С. 21–27.
6. *Викулова Л.Г., Макарова И.В.* Книготорговый каталог в диалоге издателя и потенциального читателя: к вопросу о культуре чтения // Диалог культур. Культура диалога: в поисках передовых социогуманитарных практик: материалы Первой междунар. конф. / под общ. ред. Е.Г. Таревой, Л.Г. Викуловой. М.: МГПУ, Языки народов мира, 2016. С. 104–108.
7. *Дейк ван Т.А., Кинч В.* Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике / пер. с англ. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка / сост., ред. и вступ. ст. В.В. Петрова и В.И. Герасимова. М.: Прогресс, 1988. С. 153–211.
8. *Никитенко О.Б., Пыстина Л.Б.* Призмы художественного моделирования: Классификация и каталог // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2014. № 4 (34). С. 65–68.

9. Петрова Н.Ю. Сценические ремарки как маркеры идиостиля автора // Вестник МГПУ. Сер. «Филология. Теория языка. Языковое образование». 2011. № 2 (8). С. 16–23.

10. Сунь Кэнлянь. Несонатные циклические формы: к проблеме каталога в западноевропейской музыке первой половины XX века // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2011. С. 300–310. [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/nesonatnye-tsiklicheskie-formy-k-probleme-kataloga-v-zapadnoevropeyskoj-muzyke-pervoy-poloviny-hh-veka> (дата обращения: 15.04.2016).

11. Reibel E. Nature et musique. Paris: Fayard, 2016. 191 p.

12. Samuel C. Entretiens avec Olivier Messiaen. Paris: Belfond, 1967. 236 p.

References

Istochniki

1. Messiaen O. Catalogue d'oiseaux, pour piano. Livr. 1.1–7.11. Paris: Leduc, cop. 1964. 273 p.

2. Messiaen O. Oiseaux exotiques, pour piano solo et petit orchestre. Vienna, London, New York: Universal Edition, 1956. 97 p.

3. Messiaen O. Réveil des oiseaux, pour piano solo et grand orchestre. Paris: Durand, 1988. 65 p.

Literatura

4. Borbot'ko L.A. Kommunikativnoe prostranstvo teatral'nogo diskursa // Lingvori-toricheskaya paradigma: teoreticheskie i prikladny'e aspekty'. 2014. № 19. S. 48–54.

5. Vikulova L.G., Gerasimova S.A. Metadiskursivnaya strategiya kak vektor optimizatsii prepodavaniya kursa istorii francuzskogo yazy'ka // Pedagogicheskij diskurs: novy'e strategii podgotovki uchitelej inostranny'x yazy'kov: materialy' mezhdunar. konf. / pod red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 21–27.

6. Vikulova L.G., Makarova I.V. Knigotorgovy'j katalog v dialoge izdatelya i potencial'nogo chitatelya: k voprosu o kul'ture chteniya // Dialog kul'tur. Kul'tura dialoga: v poiskakh peredovy'x sociogumanitarny'x praktik: materialy' Pervoj mezhdunar. konf. / pod obshh. red. E.G. Tarevoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy'ki narodov mira, 2016. S. 104–108.

7. Dejk van T.A., Kinch V. Strategii ponimaniya svyaznogo teksta // Novoe v zaru-bezhnoj lingvistike / per. s angl. Vy'p. 23. Kognitivny'e aspekty' yazy'ka / sost., red. i vstup. st. V.V. Petrova i V.I. Gerasimova. M.: Progress, 1988. S. 153–211.

8. Nikitenko O.B., Py'stina L.B. Prizmy' xudozhestvennogo modelirovaniya: Klassifikatsiya i katalog // Aktual'ny'e problemy' vy'sshego muzy'kal'nogo obrazovaniya. 2014. № 4 (34). S. 65–68.

9. Petrova N.Yu. Scenicheskie remarki kak markery' idioshtilya avtora // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2011. № 2 (8). S. 16–23.

10. Sun' Ke'nlyan. Nesonatny'e ciklicheskie formy': k probleme kataloga v zapadnoevropejskoj muzy'ke pervoj poloviny' XX veka // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2011. S. 300–310. [Elektronny'j resurs]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/nesonatnye-tsiklicheskie-formy-k-probleme-kataloga-v-zapadnoevropeyskoj-muzyke-pervoy-poloviny-hh-veka> (data obrashheniya: 15.04.2016).

11. *Reibel E.* Nature et musique. Paris: Fayard, 2016. 191 p.
12. *Samuel C.* Entretiens avec Olivier Messiaen. Paris: Belfond, 1967. 236 p.

N.B. Kasyanova

**Representation of the Concept «*Bird*» in the Genre of *Catalogue*
by Olivier Messiaen**

The article deals with the linguistic representation of the concept «*bird*» in the genre of *catalogue* by O. Messiaen on the material of three works («The Awakening of the Birds», «Exotic Birds» and «Bird Catalogue»). The article describes the genre of *catalogue* within paratext space of musical compositions recorded in the note text. The article identifies the author-musician's strategies aimed at the interpretation of his works in accordance with his plan.

Keywords: concept «*bird*»; *catalogue* as a genre; paratext; metatextual strategies; O. Messiaen.