Принципы монограммирования в музыкальном искусстве

О. А. Юферова

Монограмма – одно из загадочных явлений художественной деятельности. Её проникновение в разные сферы творчества объясняется возможностью запечатлеть глубинный смысл, выразить подтекст авторского высказывания. Обладающая свойством скрытности, утаённости, монограмма встречается в различных видах искусства. Представленная особыми шифрами, она обнаруживается и в музыке, где находит специфическое направление.

В изобразительном искусстве монограмма определяется как «сплетение начальных букв имени и фамилии в виде вензеля» [4, 328], «вязь из двух или более букв» [5, 406]. Сведение компонентов имени в единовременную запись обнаруживает в «живописной» монограмме переход из буквенной записи в графику, изображение. Наделение кода соответствующим качеством присутствовало уже в античности. Так, слово monogrammos (монограммный) понималось как «линейный, эскизный» (Плиний Старший), «бестелесный, бесплотный, невещественный» (Цицерон), «шутл. измождённый, исхудавший, похожий на тень» (Луцилий Старший) [3, 656]. Данный аспект монограмматического письма рассматривается И. Кантом. Философ замечает, что «схема чувственных понятий (как фигур в пространстве) есть продукт и как бы монограмма чистой способности воображения a priori; прежде всего благодаря схеме и сообразно ей становятся возможными образы» [1, 179]. Схема, как и монограмма, представлялась ему «опространстливанием утопического дискурса»: «…монограмма – это запись, но множественная. В единую форму, которую линии прочёркивают в пространстве воображения, вписаны несколько букв; несколько значимых пространственных очертаний дурачат друг друга и составляют фигуру времени. Таков код, позволяющий нам расшифровывать большую единицу означаемого внутри единой записи. Эта единица даётся здесь, но в скрытом виде. Она – происхождение и продуктивный источник, но при этом её нет в означающем в самом непосредственном смысле слова» [цит. по 6, с. 51].

Графичность, изобразительность монограммы наиболее ярко проявляется в произведениях живописи. На картине «Портрет Мисс Сесилии Александер» Д. Мак-Нейла содержится загадочный символ в виде бабочки, выполняющий функцию монограммы. Обведенный полукругом, он завершается точкой – единственным письменным знаком на этой оригинальной подписи. Итальянский художник Гарофало обнаружил созвучность своего имени со словом garofano («гвоздика»). Это способствовало внесению автором изображения гвоздики в некоторые свои произведения (например, картина «Благовещение»). Шифры, имеющие изобразительный характер, встречаются и в литературе. Так, в своем творчестве Д. Хармс нередко превращает буквы и слова в некие автономные геометрические значки. Его монограмма представляет собой разъединённую пополам букву Х и заполненную в центре кругом –)О(. Код возлюбленной писателя – Эстер (Esther – «звезда») – представляет собой геометрическую фигуру. Буквы имени, составляющие шифр, настолько переплетены, что напоминают «окно». Д. Хармс так сообщает о монограмме Эстер: «Я называю ее окном, сквозь которое я смотрю на небо и вижу звезду. А звезду я называл раем, но очень далеким» [цит. по 6, с. 42].

Таким образом, монограмма вбирает в себя как вербальный элемент (буквенная запись), так и живописный (изображение в виде вензеля, рисунок). Оба компонента существуют в неразрывной связи, обеспечивая единство экспрессивно-выразительной и изобразительной функции. Наличие в монограмме обозначающей и обозначаемой сторон включает в действие еще одну функцию – знаковую. Такая многомерность придает ей универсальный характер и способствует широкому распространению в искусстве.

Музыкальная монограмма представляет собой буквенно-звуковой комплекс, составленный на основе имени композитора или иного адресата. Её специфика обусловлена наличием звуковой среды, в которую помещаются буквенные шифры. «Слово, спрятанное в музыке» – это метафорическое выражение Б. Каца можно применить по отношению к монограмме в музыкальном искусстве [2]. Специфика кода заключается в следующих аспектах: звуки монограммы возникают в результате буквенно-тонового соответствия, они связаны с внесением в текст собственного имени, музыкальный шифр появляется в тексте неоднократно, его включение носит осознанный характер

Существует множество приёмов конструирования монограммы. Кодированию подвергаются различные составляющие: инициалы, имя, фамилия и даже отчество. Известны следующие шифры-инициалы: DEsCH (D – Дмитрий, EsCH – Шостакович), ASCH (A – Альфред, SCH – Шнитке), HF (H – Хана, F – Фукс). Редким случаем становится добавление к первым буквам имени и фамилии начальной буквы отчества. Например, инициалы А. Мурова – As FM (E) (As – Аскольд, F – Фёдорович, M (E) – Муров). В изобразительном искусстве монограмма, представленная начальными буквами имени (фамилии, отчества), представлена, как правило, в виде вензеля. Переплетающий компоненты имени в единовременный узор, он выступает нередко в качестве авторской «подписи» на картинах (например, инициалы на многих композициях Альбрехта Дюрера). Находясь под впечатлением от его произведений, сибирский композитор Ю. П. Юкечев поставил в конце партитуры кантаты «При свече» аналогичную «роспись» – вензель из инициальных букв. Вензельные «узоры» можно обнаружить на книжных знаках – экслибрисах, в произведениях скульптуры (к примеру, барельеф Ф. Г. Гордеева «Надгробие Н. М. Голицыной», изображающий плакальщицу, держащую в руках вензель княгини), архитектуры (одна из надписей на стене Круглой церкви в Преславле, древнейшем памятнике христианского искусства, представляет собой две хризмы – монограммы Иисуса Христа).

Яркими примерами монограммы-фамилии являются BACH (Бах), HAYDN (Гайдн), BERG (Берг), SHCHED (Щедрин), музыкальный «код» фамилии русского мецената Беляева (B–La–F), гейдельбергской знакомой Шумана – Меты Абегг (ABEGG).

В качестве монограммы часто встречаются женские имена: Суламифь – Sol–La–Mi–Fa, Забела (Врубель) – Es–A–B–E–La, Клара (Вик) – С, Эльмира (Назирова) – E–La–Mi–Re–A. Имя прусского короля Фридриха II – FRIDERICUS – обнаружено в «Музыкальном приношении» И. С. Баха. В комедии В. Шекспира «Двенадцатая ночь, или что угодно» буквы М, О, А, Л являются кодом имени Мальвольо.

Иногда в образовании монограммы участвуют как имя, так и фамилия. Таким образом были созданы бквенно-звуковые «коды» нововевцев: Арнольд Шёнберг – AD SCHBEG, Альбан Берг – ABA BEG и Антон Шёнберг – A EBE в «Камерном концерте» А. Берга, музыкальные шифры многих композиторов в Третьей симфонии А. Шнитке. В романе Т. Манна «Доктор Фаустус» обнаруживается шифр HEAEAEs. Он встречается в музыкальных произведениях композитора Леверкюна, героя романа, и связан с именем и фамилией его возлюбленной – Гетеры Эсмеральды (Hetaera Esmeralda). Введение в монограмму отечества даётся, как правило, в составе имени и фамилии, например, GFEDEsCHEsAEs – И. Ф. Стравинский), AsFM (G – Игорь, FEDEsCH – Фёдорович, EsAEs – Стравинский), AsFM (E) – А. Ф. Муров (As – Аскольд, F – Фёдорович, М (Е) – Муров).

Техника звукового кодирования представляет собой перевод словесного компонента в музыкальный ряд. Композиторы создают монограммы как по буквенной (A, B, C, D, E, F, G, H), так и по слоговой (Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) системами соответствий. Примерами буквенной шифровки являются музыкальные коды BACH, ASCH, DEsCH, SHCHED. Редким случаем становится создание монограммы исключительно на основе слоговых совпадений. Таков звукокомплекс – Sol–La–Mi–Fa (Суламифь). В некоторых случаях авторы свободно смешивают буквенные и слоговые обозначения. В этом состоит, по мысли М. Арановского, специфика отечественной традиции конструирования монограмм. Так были созданы, к примеру, «имена» Эльмиры Назировой (E–La–Mi–Re–A), Забелы-Врубель (Es–A–B–E–La), А. Ф. Мурова (AsFM (E)).

К количеству буквенных соответствий композиторы подходят избирательно: от максимального числа составляющих до одного-двух. Известны примеры шифровок с использованием всех возможных музыкальных букв. В монограмме Игоря Фёдоровича Стравинского их 10 – G FEDEsCH EsAEs, в имени и фамилии Арнольда Шёнберга – 8 – ADSCHEBE, Альбана Берга – 6 – ABA BEG, Антона Веберна – 4 – A EBE. В отдельных случаях автор использует не все, а лишь некоторые музыкальные «буквы». Например, в Третьей симфонии Шнитке в монограмме Yosef Haydn – EsEFAD отсутствует знак H, Iohannes Brahms – HAEsB нет A и H. В комедии В. Шекспира «Двенадцатая ночь, или что угодно» зашифровка имени Мальвольо происходит посредством лишь четырех букв (М, О, А, Л). В случае с инициалами автор, естественно, обходится начальными буквами имени и фамилии (редко – отчества). Предельное «сжатие» монограммы возникает в результате ее сведения к одной букве. В музыкальном искусстве иногда встречаются шифры, состоящие всего из одного звука. Таковы начальные «буквы» имен Клара (С – у Р. Шумана), Борис (В – у Б. Тищенко), фамилии Э. Денисова (D). В литературе, в творчестве Д. Хармса, фигуры Н и Х являются, соответственно, монограмматическими шифрами имени Эстер (Esther), возлюбленной писателя, и самого автора.

Монограмма во многих произведениях, как правило, используется в целостном виде. Однако существуют примеры, где буквы шифра рассредоточены в тексте. Имя библейской героини «Песни песней» – Суламифь – зашифровано в цикле из 29 мотетов Палестрины. Звуки Sol–La–Mi–Fa расположены в тексте таким образом, что каждая «буква» становится завершением одного или нескольких мотетов (первые 18 оканчиваются в Соль, № 19 – в Ля, № 20-24 – в Ми, № 25-29 – в Фа мажоре). Так, в финальных точках тонально-разомкнутого цикла возникает монограмма «Суламифь». В литературе существуют особые поэтические жанры – акро-, месо- и телестихи, в которых элементы имени выстраиваются, соответственно, начальными, срединными и заключительными буквами строф. Примером акростиха может служить баллада Ф. Вийона «Послание к любимой», содержащая авторскую «подпись», стихотворение М. Кузмина с зашифрованным посвящением «Валерию Брюсову». Компоненты монограммы могут быть рассредоточены в прозаическом тексте. Так, в сочинении Ф. Колонны «Гипнэротомахия, или сон Полифила» буквы имени возлюбленной и автора – Полии и Франческо – открывают главы произведения и составляют сообщение: «Франческо Колонна возлюбил Полию». Иногда появление букв имени не образует определенной закономерности. Так включается в строфы сонета Ф. Петрарки «На жизнь Мадонны Лауры» монограмма возлюбленной поэта. Имя Лауры дважды проводится в сонете, причем его слоги появляются в различном местоположении строк (преимущественно – по центру) и образуют следующее последование: Ла–У–Ре–ТА. В романе «Отчаянье» В. Набокова фамилия автора зашифрована в двух словах, входящих в название картины художника Ардалиона, героя сочинения: «Малиновая сирень в набоковой вазе». В поэме А. Пушкина «Цыганы», по мысли П. Флоренского, присутствует «ключевое слово» - имя Мариула. Три гласные фонемы имени – а, и, у – пронизывают собой текст произведения и формируют его звуковой строй.

Анализ составляющих компонентов шифра обнаруживает существование явления, которое можно назвать «монограмма в монограмме». В результате совпадения буквенных последований в монограмме иногда возникают другие музыкальные коды, например, ASCH (Аш) и SCHA (Шуман) (фортепианный цикл «Карнавал»), инициалы Д. Шостаковича в монограмме А. Шёнберга – AD – EsCHBEG («Камерный концерт» А. Берга», А. Шнитке – AFEDEsCH («Жизнеописание» А. Шнитке). В теме «Канона памяти И. Стравинского» А. Шнитке, помимо музыкальных «букв» DEsCH присутствует шифр адресата посвящения (И. Стравинский) и автора, от которого оно исходит (А. Шнитке). В литературе примером «монограммы в монограмме» может служить шифр Д. Хармса. Писатель иногда «вписывает» в круг, являющийся центральной частью собственной монограммы, код имени возлюбленной – Эстер (Esther) – H. Основой соединения монограмм становится присутствующая в них буква «Н».

В музыкальном искусстве существуют монограммы как экзо-, так и эзотерического характера. Первые открыто «провозглашаются», декларативно преподносятся композитором, приобретая значение логограммы. Такой ее вид обнаруживается в произведениях, посвящённых памяти или ныне живущим выдающимся мастерам (BACH, BERG, SHCHED в «Музыкальном приношении» Щедрина). Буквенный шифр может быть вынесен автором как в название сочинения («Вариации на тему ABEGG» Шумана), так и помещен в нотный текст (музыкальные «буквы» B-La-F в «Квартете на тему B-La-F»).

В отличие от произведений – посвящений, в некоторых музыкальных сочинениях монограмма является своего рода «тайным внесением» (Берг), воплощением сокровенного замысла композитора. Фиксируя его переживания, события личной жизни, она представляет собой тайнопись, доступную лишь посвященным. Сокрытость значения придает монограмме эзотерический характер и позволяет говорить в таких случаях об энигме (загадке) и криптограмме (скрытой записи). Чаще всего такие шифры связаны с женскими именами. На пересечение экзо- и эзотерического планов формируется семантика монограммы произведений автобиографического характера. Используемый композитором музыкальный шифр, с одной стороны, имеет обычно достаточную известность, с другой – выражает переживания личного характера. Таким предстаёт, к примеру, звуковой код DEsCH в «Восьмом квартете» Д. Шостаковича, AFEDSCH в «Жизнеописании» А. Шнитке.

Список литературы

1. Кант И. Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского. — М., 1998.

2. Кац Б. Слово, спрятанное в музыке \\ Муз. Академия №№ 4-5 за 1995.

3. Латинско-русский словарь / Под ред. И. Х. Дворецкого — М., 1976 — 2-е изд.

4. Словарь иностранных слов. — М., 1989 — 18-е изд.

5. Словарь русского языка: В 4-х тт. — М., 1958. Т.2; — М., 1987. Т.2.

6. Ямпольский М. Беспамятство как исток: Читая Хармса. — М., 1998.