

Чвалун Роза Владимировна

КАЛЛИГРАММА Г. АПОЛЛИНЕРА "LA CRAVATE ET LA MONTRE": ГРАФИКА, СЕМАНТИКА, МЕТАСООБЩЕНИЕ

В статье представлен анализ поэтического текста каллиграммы Г. Аполлинера "La cravate et la montre", особое внимание в ходе анализа уделялось функционированию графики в поэтическом авангардном тексте, выделению графолексем и графических единств, исследованию их семантики, а также рассмотрению метасообщения как результата взаимодействия подсистем нелинейного поэтического текста каллиграммы.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2013/4-1/61.html

Источник

Филологические науки. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2013. № 4 (22): в 2-х ч. Ч. I. С. 217-220. ISSN 1997-2911.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2013/4-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_phil@gramota.net

УДК 81-119

Филологические науки

В статье представлен анализ поэтического текста каллиграммы Г. Аполлинера «La cravate et la montre», особое внимание в ходе анализа уделялось функционированию графики в поэтическом авангардном тексте, выделению графолексем и графических единств, исследованию их семантики, а также рассмотрению метасообщения как результата взаимодействия подсистем нелинейного поэтического текста каллиграммы.

Ключевые слова и фразы: каллиграмма; нелинейность; семиотическая неоднородность; графика; семантика; метасообщение.

Чвалун Роза Владимировна

Ставропольский государственный аграрный университет
chvalun_roza@mail.ru

**КАЛЛИГРАММА Г. АПОЛЛИНЕРА «LA CRAVATE ET LA MONTRE»:
ГРАФИКА, СЕМАНТИКА, МЕТАСООБЩЕНИЕ[©]**

Каллиграмма Г. Аполлинера «La cravate et la montre» («Галстук и часы») входит в сборник стихотворений «Calligrammes: poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916)» (Каллиграммы: стихотворения мира и войны). Сборник состоит из шести частей, каждая из которых озаглавлена и отделена от других: 1) *Ondes* (Волны); 2) *Étendarts* (Знамена); 3) *Case d'armond* (Оружейная будка); 4) *Lueurs des tirs* (Вспышки стрельбы); 5) *Obus couleur de lune* (Мина цвета луны); 6) *La tête étoilée* (Звездная голова). Из определения понятия каллиграмма следует, что это стихотворное произведение, сочетающее в себе элементы поэзии и рисунка. «Calligramme – avant 1918, *Apollinaire*; de calli -et- gramme. *Poème* dont les vers sont disposés de façon à former un *dessin* évoquant le même objet que le *texte*» (каллиграмма – стихотворение, строки которого расположены так, что образуют рисунок, отображающий внутреннюю форму текста) [6, р. 331]. Для каллиграмм характерна поэтическая графика, они создавались Г. Аполлинером в период расцвета авангардного течения в искусстве, для таких поэтических текстов характерен синкретизм языкового и пластического искусства (живопись) [1, с. 80].

Следует отметить, что не все стихотворения, входящие в сборник «Calligrammes: poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916)», являются фигурными стихами, но каллиграмма «La cravate et la montre» («Галстук и часы») как раз входит в число графических стихов. Её графическая структура очень необычна, стихотворение изображает, как ясно из названия, галстук и часы. Строки расположены по кругу, таким образом, можно сказать, что это неклассический нелинейный текст, графика которого отображает содержание текста. Каллиграмма «La cravate et la montre» это поэтическая разновидность знака, она состоит из трех частей: названия, галстука, часов и занимает почти все пространство печатного листа. Прямо по центру располагается заголовок, ниже в правом верхнем углу расположен галстук, также по центру автор выделил часы, которые значительно больше в размере, чем галстук, хотя именно галстук упоминается первым в названии.

Обращаясь к значению каллиграммы, возникает вопрос, как следует её читать, ведь способов прочтения может быть много. Ю. В. Казарин отмечает, что графические и визуальные тексты крайне культурны, что приводит к тому, что обывательское восприятие такого рода поэзии заходит в тупик, и оценивает их в качестве антикультурных текстов или не-текстов вообще [1, с. 102]. Если переписать каллиграмму построчно и линейно, то получится следующее стихотворение:

*La cravate douloureuse que tu portes et qui t'orne, o civilisé, Ote-la si tu veux respirer.
Comme l'on s'amuse bien !
Tircis, la beauté de la vie
Passe la peur de mourir.
Mon cœur, les yeux, l'enfant, Agla, la main,
L'infini redressé par un fou philosophe
Les Muses aux portes de ton corps
Le bel inconnu
Et le vers dantesque luisant et cadavérique.
Les heures, semaine.
Il est moins 5 enfin.
Et tout sera fini [5, р. 50].*

Таким образом, перевод будет следующим:

Печальный (мучительный) галстук, который ты носишь и который тебя украшает, о цивилизованный (культурный), сними его, если хочешь дышать. Как он веселится!

Тирсиз (кареглазка), красота жизни
 Проходит сквозь страх умереть.
 Мое сердце, глаза, ребенок, Агла, рука,
 Бесконечность, расправляемая глупым (сумасшедшим) философом
 Музы у ворот твоего тела
 Красивый незнакомец (неизведанное)
 И дантовский стих сверкающий и трупный (окоченевший).
 Часы, неделя.
 Уже без пяти.
 И все будет кончено.
 (Здесь и далее перевод наш. – Р. Ч.)

La Cravate et la montre

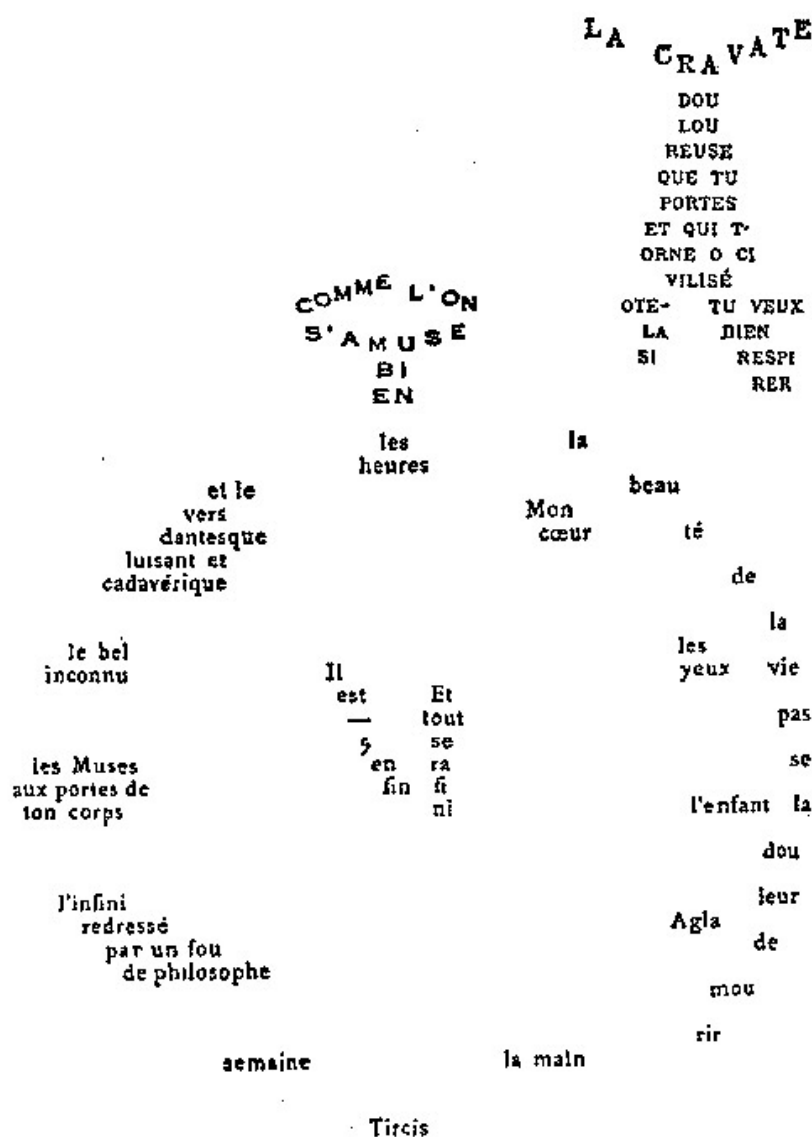

Рис. 1. «La cravate et la montre» [5, p. 50]

Графический слой относится к внешнему оформлению языковой ткани, он прочерчивает общий контур гармонической организации поэтических текстов [3, с. 238]. Выделяют следующие функциональные типы поэтической графики: выделительная, декоративно-изобразительная, конструктивная поэтическая графика. Каллиграммы Г. Аполлинера относятся к декоративно-изобразительному типу, так как содержат следующие

графические элементы: графолексемы и графические единства (графически выделены строки, строфы и тексты целиком). Ю. В. Казарин называет такие поэтические тексты примитивным результатом синтеза поэтического текста и графической фактуры [1, с. 110]. Но так ли это на самом деле, или каллиграмма представляет собой сложный нелинейный поэтический текст, семиотически неоднородный, в котором коррелируют несколько разнородных подсистем: графика (графика языковых элементов + графика экстралингвистических элементов), семантика (2 уровня), метасообщение.

Название и рисунок каллиграммы лишь частично отражают внутреннюю форму текста. О галстук речь идет только вначале, а про часы не говорится ни слова. Но здесь необходимо исследовать не просто семантику слов, а семантику чтения и извлекать метасообщение текста. Ю. М. Лотман отмечал, что «многослойный и семиотически неоднородный текст, способный вступать в сложные отношения как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией, перестает быть элементарным сообщением, направленным от адресанта к адресату... На такой стадии структурного усложнения текст обнаруживает свойства интеллектуального устройства: он не только передает вложенную в него извне информацию, но и трансформирует сообщения и вырабатывает новые» [2, с. 131].

При анализе поэтического текста каллиграмм особое внимание уделяется графическим единицам текста, которые несут сложное текстовое значение, отражающее и затрагивающее не только язык, но и культуру и эстетику эпохи. Значение и внутренняя форма каллиграммы становятся понятны, если обратить внимание на символику употребляемых лексем и образов. Так, что касается чтения каллиграммы, то его следует начинать с галстука, потом переходить на верхнюю часть часов и далее по часовой стрелке. Выясняется, что автор дает читателю подсказки по прочтению произведения; во-первых, еще в названии элементы каллиграммы расположены по порядку прочтения, а во-вторых, автор рассчитывал на европейского читателя, который рассматривает текст сверху вниз. Таким образом, графическое расположение элементов каллиграммы на пространстве листа не случайно, а имеет прагматическую направленность на европейского читателя.

Семантика произведения довольно неясная, если исходить из определения каллиграммы, которое было дано выше, то данное стихотворение ему не соответствует, т.к. внутренняя и внешняя форма текста каллиграмм совпадают. В каллиграмме «La cravate et la montre» имеет место корреляция названия и графической формы текста. Следует обратить внимание на символику образов и некоторых лексем. В процессе написания произведения автор постоянно осуществляет рефлексии над творчеством. Авторский код в наибольшей полноте содержится в метаязыке поэтического текста и выявляется в процессе анализа рефлексии [4, с. 18].

Так, галстук в каллиграмме Г. Аполлинера обозначает цивилизованность, культурные рамки и установки общества. В строках «La cravate douloureuse que tu portes et qui t'orne, o civilisé, Ote-la si tu veux respirer» автор, таким образом, говорит: «Те культурные и общественные рамки, которых придерживается цивилизованный человек, мешают ему, если он хочет жить свободно, то он должен отказаться от них». Это высказывание явно отражает протест эпохи, желание устранить закостенелость во всех сферах человеческой жизни начала века (XX). Эпоха, в которую были написаны каллиграммы, отличалась свободой, переменами в культуре, искусстве, сознании людей, так называемая «Belle époque». Также слова автора могут рассматриваться и с точки зрения преобладания африканских мотивов в искусстве того времени (art noir), а именно, возвращение к истокам, отказ от рамок и устоявшихся форм поведения и т.д.

Далее в тексте каллиграммы автор использовал еще один символ:

*Tircis, la beauté de la vie
Passe la peur de mourir.*

Строки начинаются со слова *Tircis*, это слово имя собственное, оно означает вид бабочки: Краеглазка эгерия (лат. *Pararge aegeria*) — дневная бабочка из подсемейства Бархатницы семейства Нимфалиды. Видовой эпитет связан с итальянской нимфой-вещуньей Эгерой, женой и советницей царя Нумы Помпилия, которая согласно древнегреческой мифологии превратилась после смерти мужа в родник и была покровительницей рожениц. Таким образом, автор отсылает нас к метафоре, где радость жизни обозначает бабочка, и в тоже время это царица. Тогда строки приобретают иной смысл: Бабочка (красота жизни) – она же покровительница рождения, с одной стороны, и страх смерти и смерть, с другой, а посередине жизнь.

Текст каллиграммы изобилует символическими элементами:

*Mon cœur, les yeux, l'enfant, Agla, la main,
L'infini redressé par un fou philosophe
Les Muses aux portes de ton corps
Le bel inconnu
Et le vers dantesque luisant et cadavérique.*

Автор перечисляет части тела и употребляет странное слово или точнее аббревиатуру «Agla». Такую аббревиатуру можно найти в мистическом учении каббала, это тетраграмматон, магическая формула, составленная из первых букв еврейской фразы «Да будет твое могущество вечным, Господи». Данный символ связан с Вечностью и Духом. Он воплощает в себе безграничную силу Святой Троицы. Таким образом, Г. Аполлинер привнес в стихотворение очень глубокие смыслы, все они связаны с жизнью, смертью и Богом. Эти символы отсылают нас к разным эпохам и культурам, но они едины в одном, все они говорят о жизни человека и связаны с ним.

Следующий мифический элемент, который встречается в каллиграмме, – это Музы.

*Les Muses aux portes de ton corps
Le bel inconnu
Et le vers dantesque luisant et cadavérique.*

Музы – покровительницы искусств, дочери бога Зевса и богини Мнемосины или богини Гармонии. По легенде было девять Муз, каждая из которых покровительствовала одному виду искусства. Но стоит обратить внимание и на строчку, в которой на первый взгляд нет явных символов: *L'infini redressé par un fou philosophe*.

Здесь автор использовал очень распространенный знак, это знак бесконечности, *l'infini* (бесконечность), обозначается перевернутой восьмеркой.

Следующие строки каллиграммы также содержат семиотические элементы:

*Le bel inconnu
Et le vers dantesque luisant et cadavérique*

Первая строка содержит лексему *inconnu*, т.е. неизвестный, в математике это понятие обозначается символом *X*. Далее автор говорит о стихах Данте:

«Et le vers dantesque luisant et cadavérique»

Данте считал, что звучность и величавость стиха определяются силлабическим размером и количеством слогов в строке. Стих *La Divina Commedia* (Божественной Комедии) – *endecasillabo*, т.е. одиннадцать слогов.

Таким образом, каллиграмма Г. Аполлинера «*La cravate et la montre*» («Галстук и часы») несет в себе следующее метасообщение: галстук – это символ рамок, общественного и культурного гнета в цивилизованном обществе; часы являются символом жизни, а именно, хода человеческой жизни. Каждая строка соответствует часу и периоду в жизни человека и отсылает к культурному опыту человечества. Так, одному часу соответствует *mon coeur* (сердце), оно у человека одно; далее, два часа – это *les yeux* (глаза), три часа – *l'enfant* (чадо и его родители составляют троицу), четыре часа – *agla*, аббревиатура в которой четыре буквы и которая также связана с Богом, пять часов – *le main* (рука, пять пальцев), шесть часов – *Tircis*, слово, обозначающее бабочку и богиню, которое состоит из шести букв и расположено в структуре каллиграммы прямо противоположно полночи, т.е. смерти; семь часов – *semaine* (неделя, семь дней), восемь часов – *l'infini* (бесконечность, обозначаемая перевернутой восьмеркой), девять часов – *Les Muses* (Музы, которых было девять), десять часов – *le bel inconnu* (неизвестное или *X*, что означало десять у римлян), одиннадцать часов – *le vers dantesque* (стих Данте, одиннадцатисложник) и двенадцать часов – *les heures* (двенадцать часов, конец дня, суток и окончание жизненного пути, т.е. смерть). Стрелки обозначаются строками: *Il est moins 5 enfni. Et tout sera fini* (Наконец без пяти. И все будет кончено).

Таким образом, можно сказать, что каллиграмма Г. Аполлинера представляет собой сложный нелинейный текст. При анализе такого вида поэтического текста необходимо обратить внимание на его неоднородную семиотическую природу и корреляцию различных систем в пределах одного текста. Так, значение графических единиц каллиграммы может соответствовать языковому знаку или тексту целиком. Семантика каллиграмм также неоднозначна и имеет как минимум два уровня. На стыке внешней и внутренней форм рождается метасообщение поэтического текста каллиграммы, которое представляет собой результат корреляции всех подсистем нелинейного поэтического текста.

Список литературы

1. Казарин Ю. В. Поэтический текст как система: монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 260 с.
2. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 129-132.
3. Штайн К. Э. Гармония поэтического текста: монография / под ред. В. В. Бабайцевой. Ставрополь: Издательство СГУ, 2006. 646 с.
4. Штайн К. Э., Петренко Д. И. Русская метапоэтика: учебный словарь. Ставрополь: Издательство Ставропольского государственного университета, 2006. 604 с.
5. Apollinaire G. Calligrammes: poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), Paris: Mercure de France, 1918. XXVI. 208 p.
6. Le nouveau Petit Robert de la langue française. 2007. 2837 p.

CALLIGRAM «LA CRAVATE ET LA MONTRE» OF G. APOLLINAIRE: GRAPHICS, SEMANTICS, METAMESSAGE

Chvalun Roza Vladimirovna
Stavropol' State Agrarian University
chvalun_roza@mail.ru

The author analyzes the poetic text of calligram “La cravate et la montre” by G. Apollinaire, and pays special attention to the functioning of graphics in poetic avant-garde text, to the revelation of graphic lexemes and graphic unities, the study of their semantics, and to the consideration of metamessage as a result of interaction between the subsystems of calligram nonlinear poetic text.

Key words and phrases: calligram; nonlinearity; semiotic heterogeneity; graphics; semantics; metamessage.