

УДК 78.071.1

**ИССЛЕДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ВОКАЛЬНОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА РИХАРДА ВАГНЕРА «ПЕСНИ
ВЕЗЕНДОНК»****Ван Вэньцин,**

аспирант

Корейская музыкальная консерватория

Университет Чонбук

г. Чонджу, Южная Корея

1875695286@qq.com

Аннотация

В данной статье в качестве объекта исследования взят его единственный законченный вокальный цикл «Песни Везендонк» Рихарда Вагнера (Wesendonck-Lieder, WWV 91). С перспективы музыковедческого анализа и практики вокального исполнения исследуются творческий контекст произведения, особенности музыкальной структуры, содержание текста, техника исполнения и его место в общей художественной системе Вагнера. Исследование показывает, что «Песни Везендонк» являются не только художественной проекцией личных чувств Вагнера, но и практикой его концепции «музыкальной драмы» в жанре песни. Использование таких техник, как «лейтмотив», «хроматическая гармония», «бесконечная мелодия», демонстрирует зрелость и прорыв позднего стиля Вагнера. В данной статье, сочетая конкретные нотные примеры с исполнительской практикой, предлагаются практические рекомендации по исполнению, направленные на предоставление теоретической основы для вокальной педагогики и исполнительства.

Ключевые слова: Вагнер; «Песни Везендонк»; лейтмотив; хроматическая гамма; песня (Lied); исполнительская выразительность.

**A STUDY OF THE MUSICAL CHARACTERISTICS AND VOCAL
INTERPRETATION OF RICHARD WAGNER'S SONG CYCLE
"WESENDONCK LIEDER"****Wang Wenjing,**

PhD student

Korean Music Conservatory

Jeonbuk National University

Jeonju, Republic of Korea

1875695286@qq.com

ABSTRACT

This article takes Richard Wagner's only completed song cycle, "Wesendonck Lieder" (Wesendonck-Lieder, WWV 91), as its object of study. From the perspective of musicological analysis and vocal performance practice, it investigates the creative context of the work, the peculiarities of its musical structure, textual content, performance technique, and its place within Wagner's overall artistic system. The research demonstrates that the "Wesendonck Lieder" are not merely an artistic projection of Wagner's personal feelings but also a practical application of his concept of "music drama" within the song genre. The use of techniques such as the "leitmotif," "chromatic harmony," and "endless melody" illustrates the maturity and breakthrough of Wagner's late style. This article, combining specific musical examples with performance practice, offers practical recommendations for performance, aiming to provide a theoretical foundation for vocal pedagogy and performance.

Keywords: Wagner; "Wesendonck Lieder"; leitmotif; chromatic scale; song (Lied); performance expressiveness.

Введение

Рихард Вагнер, как один из самых влиятельных композиторов XIX века, своими реформаторскими идеями в опере, а также его уникальным музыкальным языком оказал глубокое воздействие на последующие поколения музыкантов. Однако по сравнению с его обширной системой музыкальных драм, творчество Вагнера в жанре песни (Lied) представляется крайне ограниченным. За всю жизнь он создал всего 33 песни, а «Песни Везендонк» как единственный завершённый вокальный цикл его зрелого периода обладают непреходящей исследовательской ценностью [5, с.3].

Цикл был создан в 1857–1858 годах, во время пребывания Вагнера в изгнании в Цюрихе, в период его глубоких чувств к Матильде Везендонк. Пять песен «Ангел» (Der Engel), «Остановись!» (Stehe still!), «В оранжерее» (Im Treibhaus), «Скорбь» (Schmerzen), «Грёзы» (Träume) [5, с.4], не только тесно связаны по эмоциональному содержанию с оперой «Тристан и Изольда», но и в музыкальном языке предвосхищают её хроматическую гармонию и технику «бесконечной мелодии». «Песни Везендонк» можно рассматривать как экспериментальную площадку для концепций вагнеровской музыкальной драмы в малой вокальной форме, важное окно для понимания эволюции его позднего стиля.

Периодизация песенного творчества Вагнера

Песенное творчество Вагнера охватывает всю его музыкальную карьеру и условно делится на три этапа: ранний (1829–1838 гг.), формирующийся под влиянием немецко-австрийской Lied-традиции; период расцвета (1839–1851 гг.), в котором начинает проявляться индивидуальный стиль в таких произведениях как «Два гренадера», «Ёлка»; и зрелый период (1851–1871 гг.), центральное место в котором занимают «Песни Везендонк», остальных произведений очень мало, но их художественная ценность значительно возрастает.

Творческий контекст «Песен Везендонк»

В 1857 году Вагнер по приглашению супругов Отто и Матильды Везендонк переехал в небольшой дом на окраине Цюриха. В этот период между ним и Матильдой Везендонк развилась глубокая эмоциональная связь, эта платоническая связь стала общим эмоциональным источником вдохновения для «Тристана и Изольды» и «Песен Везендонк».

Матильда написала для Вагнера пять стихотворений, которые он положил на музыку и посвятил ей. «Грёзы» и «В оранжерее» были обозначены как «этюды к "Тристану и Изольде"», непосредственно предвосхищая музыкальный язык оперы [4, с. 46]. В апреле 1858 года отношения Вагнера и Матильды раскрылись, эмоциональный кризис заставил его

покинуть Цюрих, и это творчество обрело ещё более сложную эмоциональную напряжённость.

Литературные особенности текста и его эмоциональное содержание

Пять стихотворений были написаны Матильдой, их эмоциональный тон един в пессимистической философии «любви и смерти», язык полон символов и метафор [3, с.12-13]. Строфика строго структурирована, рифма тщательна, но ради рифмы часто жертвуется естественностью грамматики, что выдаёт черты дилетантской поэзии [5, с.9]. В тексте часто встречаются такие образы, как «страдание», «смерть», «сон», «слёзы», переключаясь с концепцией любви в «Тристане и Изольде» [1, с.55].

Повествовательная последовательность пяти стихотворений также переключается с сюжетом оперы: «Ангел»: нисхождение любви и спасение; «Остановись!»: жажда остановки времени; «В оранжерее»: символ подавленности и ограничения; «Скорбь»: диалектика любви и боли.; «Грёзы»: смерть как финал любви.

Анализ музыкальных характеристик «Песен Везендонк»

Особенности музыкальной формы

Пять песен демонстрируют как наследование, так и преодоление Вагнером традиционных структур:

Песня Тип формы Тональный план Структурные особенности

«Ангел» Простая трёхчастная форма с контрастными разделами Основная тональность G-dur Вступление + A + B + C + заключение, замкнутые разделы [3, с.17]

Sehr ruhig bewegt (очень спокойно).

И слы. хал в да. ле - ком
In der Kind. heit frü - hen

нар *p* Sehr zart und weich (очень нежно и мягко) *piu p*

The image shows a musical score for the song 'Ангел' (Angel). It features a vocal line and a piano accompaniment. The tempo is marked 'Sehr ruhig bewegt' (очень спокойно). The lyrics are in German: 'И слы. хал в да. ле - ком / In der Kind. heit frü - hen'. The piano part includes dynamic markings 'p' and 'piu p'.

«Остановись!» Свободная форма с-moll, переход в C-dur Многочастное строение с контрастными разделами, сильная ритмическая динамика [3, с. 18]

- щен - ный миг, и дух мой тай - ну
Ew' gen Sprit, und löst dein Rät - sel,

The image shows a musical score for the song 'Остановись!' (Stop!). It features a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are in German: '- щен - ный миг, и дух мой тай - ну / Ew' gen Sprit, und löst dein Rät - sel,'. The piano part includes dynamic markings 'f' and 'p'.

«В оранжерее» Простая трёхчастная форма с контрастными разделами Основная тональность d-moll (гармонический) Частые модуляции, яркая хроматика [3, с. 16-17]

и цве - ты, об - ни - ма - я стра - стно, жад - но
Ar - te aus, und umschlin - get wahn - be - fan - gen

f *dim.* *piu p*

The image shows a musical score for the song 'В оранжерее' (In the greenhouse). It features a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are in German: 'и цве - ты, об - ни - ма - я стра - стно, жад - но / Ar - te aus, und umschlin - get wahn - be - fan - gen'. The piano part includes dynamic markings 'f', 'dim.', and 'piu p'.

«Скорбь» Простая двухчастная форма с контрастными разделами с-moll, переход в C-dur Компактная структура, сосредоточенность эмоции [3, с. 19]

Langsam und breit (Медленно и широко)

Плачет красной зорей горы каждый
Sonne, weinest je den Abend dir die

нар *f dim. p f > dim. p*

«Грёзы» Простая двухчастная форма с контрастными разделами Основная тональность As-dur Протяжённая мелодия, богатая фактура аккомпанемента [3, с.19-20]

Вагнер внедряет в структуру мышление «бесконечной мелодии», фразы естественно перетекают друг в друга, избегая разрывов, свойственных традиционным кадансам.

Использование лейтмотивов

«Лейтмотив» — ключевая техника вагнеровской музыкальной драмы, в «Песнях Везендонк» она также применяется искусно:

1. Мотив «сна»: Нисходящий интервал секунды (большая или малая), ритмическая фигура — три доли плюс одна. Появляется в «Грёзах», «Ангеле», «Скорби», символизируя прекрасный, но призрачный исход любви.

2. Мотив «оранжереи»: Последовательное восходящее движение секундами, появляется в «В оранжерее» и «Остановись!», выражая стремление к свободе и ограниченность реальностью.

Эти два мотива создают в пяти песнях диалектическое единство противоположностей: нисходящий символизирует угасание и конец, восходящий — борьбу и стремление, вместе создавая сеть эмоционального напряжения произведения.

Хроматическая гармония и тональная неустойчивость

Хроматический гармонический язык «Песен Везендонк» непосредственно предвещает «Тристана и Изольду»:

1. Мелодическая хроматика: Например, сочетание повторения одного звука и хроматического поступенного движения в «Ангеле», создающее туманную, колеблющуюся эмоциональную атмосферу.

2. Гармоническая хроматика: Например, последовательное движение секундами в партии фортепиано в «В оранжерее», усиливающее гармоническую красочность и напряжённость.

3. Тональная неопределённость и частые модуляции: Использование побочных доминант, энгармонических замен, педальных тонов ослабляет тональный центр, усиливая текучесть и выразительность музыки.

Исследование исполнительской выразительности «Песен Везендонк»

«Песни Везендонк» относятся к «драматическим песням» (Lied), исполнитель должен сочетать лиричность и драматическую напряжённость, предъявляются высокие требования к контролю звука, эмоциональной выразительности и работе со словом. Вагнер подчёркивал примат текста, поэтому певец должен, сохраняя связность звуковой линии, обеспечивать чёткость и декламационность немецкого текста [2, с. 14-15].

«Ангел»

· Раздел А: Вступление с повествовательной интонацией, мягкий звук, ровное дыхание.

· Раздел В: Постепенное нарастание эмоции, внимание к затактовому ритму и чёткости произношения в местах с плотным текстом.

· Раздел С: Смена эмоций между нежностью и страстностью, требуется контроль дыхания и изменение тембра.

«Остановись!»

· Первая часть: Сильная ритмическая динамика, звук должен обладать прыгучестью и текучестью.

· Вторая часть: Переход к речитативному стилю, в местах повторения одного звука требуется внимание к интонации и контролю тембра.

· Заключение: Замедление темпа, глубокое дыхание, эмоциональное угасание.

«В оранжерее»

· Частая хроматика требует строгой интонационной точности.

· Контраст между словами «страдание» и «аромат» должен передаваться через изменение тембра и динамики.

· Затактовый ритм и динамика затухания в партии фортепиано требуют ответной реакции от певца.

«Скорбь»

· Слово «солнце» в начале должно звучать твёрдо и сильно.

· Вздохи в средней части должны быть естественными, без аффектации.

· В конце тональность переходит в C-dur, звук должен оставаться устойчивым, избегая чрезмерной эмоциональной разрядки.

«Грёзы»

· Мотив «сна» появляется четыре раза, с каждым разом следует усиливать эмоциональную насыщенность.

· Длинные мелодические линии требуют опоры на связное дыхание.

· В конце возвращение к спокойствию, звук должен постепенно затихать и удаляться, символизируя «возвращение в могилу».

Работа над словом и контроль дыхания

· Немецкое произношение: Необходимо обращать внимание на чёткость согласных, чистоту гласных, особенно на конечные согласные и дифтонги.

· Стратегия дыхания: Длинные фразы требуют использования «циркулярного дыхания» или фразового дыхания, чтобы избежать прерывания музыкальной мысли.

· Единство регистров: Диапазон песен Вагнера довольно широк, требуется естественный переход между регистрами, избегая разрыва тембра.

Заключение

«Песни Везендонк» представляют собой вершину вокального творчества Вагнера и концентрированное выражение его концепции музыкальной драмы. Через сквозное развитие лейтмотивов, расширение хроматической гармонии и применение «бесконечной мелодии» он возвёл Lied до уровня драматической выразительности, повлияв на таких композиторов, как Хуго Вольф и Густав Малер.

С точки зрения исполнения цикл требует от певца высокой вокальной техники и глубокого эмоционального погружения, что делает его важным материалом для освоения вагнеровского стиля и понимания единства музыки и поэзии.

Проведенный анализ показывает, что «Песни Везендонк» являются связующим звеном в творческой эволюции Вагнера: они и отражение личных переживаний, и идеальная площадка его музыкальных инноваций, соединяющая традицию немецко-австрийской песни с будущей драматизацией вокального жанра. Произведение сохраняет

значимую художественную и педагогическую ценность, оставаясь актуальным объектом исполнительских и академических исследований.

Список литературы:

1. Baldwin, H. J. Richard Wagner's "Wesendonck Lieder": The Perfect Synthesis between the Master and His Muse: Doctor of Musical Arts dissertation. - Lawrence, KS: University of Kansas, 2018. URL: <https://kuscholarworks.ku.edu/server/api/core/bitstreams/13827dfd-f032-4a82-8307-b1137a9af783/content> (дата обращения: 17.12.2025)
2. Smith, V. The Performance Practice of Richard Wagner's Wesendonck-Lieder: Master of Fine Arts thesis. 2023. - 31 p. URL: <https://cardinalscholar.bsu.edu/server/api/core/bitstreams/2ba99b70-34e7-4593-93f3-04ec93699a59/content> (дата обращения: 17.12.2025)
3. Thompson, P. K. A Stylistic Analysis of Richard Wagner's Wesendonck Songs: Master's thesis. - Ellensburg: Central Washington University, 1971. - URL: <https://digitalcommons.cwu.edu/etd/1759> (дата обращения: 15.12.2025).
4. Tieber, M. Richard Wagner und Mathilde Wesendonck: Diplomarbeit. - Wien: Universität Wien, 2010. DOI 10.25365/thesis.12168. URL: <https://phaidra.univie.ac.at/detail/o:1270490> (дата обращения: 17.12.2025)
5. Wee, S. T. Shipkowski. The Solo Vocal Songs of Richard Wagner: A Pedagogical Guide for Use in the Voice Studio: Doctor of Musical Arts essay. - Miami: University of Miami, 2017. URL: <https://scholarship.miami.edu/esploro/outputs/doctoral/The-Solo-Vocal-Songs-of-Richard/991031447302402976> (дата обращения: 18.12.2025)

References:

1. Baldwin, H. J. Richard Wagner's "Wesendonck Lieder": The Perfect Synthesis between the Master and His Muse: Doctor of Musical Arts dissertation. - Lawrence, KS: University of Kansas, 2018. URL: <https://kuscholarworks.ku.edu/server/api/core/bitstreams/13827dfd-f032-4a82-8307-b1137a9af783/content> (дата обращения: 17.12.2025)
2. Smith, V. The Performance Practice of Richard Wagner's Wesendonck-Lieder: Master of Fine Arts thesis. 2023. - 31 p. URL: <https://cardinalscholar.bsu.edu/server/api/core/bitstreams/2ba99b70-34e7-4593-93f3-04ec93699a59/content> (дата обращения: 17.12.2025)
3. Thompson, P. K. A Stylistic Analysis of Richard Wagner's Wesendonck Songs: Master's thesis. - Ellensburg: Central Washington University, 1971. - URL: <https://digitalcommons.cwu.edu/etd/1759> (дата обращения: 15.12.2025).
4. Tieber, M. Richard Wagner und Mathilde Wesendonck: Diplomarbeit. - Wien: Universität Wien, 2010. DOI 10.25365/thesis.12168. URL: <https://phaidra.univie.ac.at/detail/o:1270490> (дата обращения: 17.12.2025)
5. Wee, S. T. Shipkowski. The Solo Vocal Songs of Richard Wagner: A Pedagogical Guide for Use in the Voice Studio: Doctor of Musical Arts essay. - Miami: University of Miami, 2017. URL: <https://scholarship.miami.edu/esploro/outputs/doctoral/The-Solo-Vocal-Songs-of-Richard/991031447302402976> (дата обращения: 18.12.2025).