

Круг образов в вокальном цикле «Зимний путь» представителя эпохи романтизма Франца Шуберта

Ли Алина Адамовна, студентка II курса ОТМ и ДХО
ГБПОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж
(училище) им. М.Н. Жиркова»

Научный руководитель: Давлетова Розалия Рашитовна

- Франц Петер Шуберт (31 января 1797-19 ноября 1828) – австрийский композитор, яркий представитель эпохи романтизма.

Актуальность:

Произведения Шуберта до сих пор не утратили своей популярности и входят в число самых известных образцов классической вокальной музыки эпохи романтизма.

Цель:

- определить и проанализировать круг образов в вокальном цикле Франца Шуберта «Зимний путь»

Задачи:

- Изучить литературу по теме работы;
- Дать характеристику образов поэтическому циклу «Зимний путь» Вильгельма Мюллера;
- Проанализировать музыкальные образы вокального цикла «Зимний путь»;
- Сделать выводы по теме работы.

Гипотеза:

- В вокальном цикле «Зимний путь» немецкого композитора Франца Шуберта отражены характерные образы и жанры, присущие эпохе романтизма, представителем которого является композитор.

«Прекрасная мельничиха»

«Зимний путь»

Вильгельм Мюллер

- Вильгельм Мюллер (1794-1827) – выдающийся немецкий поэт, который пользовался известностью у себя на родине, Германии, особенно во второй половине XIX века.

Завершенный цикл Мюллера «Зимний путь»

- 1. «Спокойно спи»,
- 2. «Флюгер»,
- 3. «Застывшие слезы»,
- 4. «Оцепенение»,
- 5. «Липа»,
- 6 «Почта»,
- 7. «Водный поток»,
- 8. «У ручья»,
- 9. «Воспоминание»,
- 10. «Седины»,
- 11. «Ворон»,
- 12. «Последняя надежда»,
- 13. «В деревне»,
- 14. «Бурное утро»,
- 15. «Обман»,
- 16. «Путевой столб»,
- 17. «Постоялый двор»,
- 18. «Блуждающий огонек»,
- 19. «Отдых»,
- 20. «Ложные солнца»,
- 21. «Весенний сон»,
- 22. «Одиночество»,
- 23. «Бодрость»,
- 24. «Шарманщик».

Печальные события в жизни Ф. Шуберта

- Рухнули все надежды Ф. Шуберта на то, что его произведения будут издаваться вне Австрии, Германии и Швейцарии;
- Еще одно разочарование связано с попыткой получить вакантное место придворного вице-капельмейстера Венской оперы;
- Вторая попытка участия в конкурсе на менее престижную должность второго вице-капельмейстера театра венского предместья, была также провалена

Порядок песен в вокальном цикле «Зимний путь»

- 1. «Спокойно спи»,
- 2. «Флюгер»,
- 3. «Застывшие слезы»,
- 4. «Оцепенение»,
- 5. «Липа»,
- 6. «Водный поток»,
- 7. «У ручья»,
- 8. «Воспоминание»,
- 9. «Блуждающий огонек»,
- 10. «Отдых»,
- 11. «Весенний сон»,
- 12. «Одиночество»,
- 13. «Почта»,
- 14. «Седины»,
- 15. «Ворон»,
- 16. «Последняя надежда»,
- 17. «В деревне»,
- 18. «Бурное утро»,
- 19. «Обман»,
- 20. «Путевой столб»,
- 21. «Постоялый двор»,
- 22. «Бодрость».
- 23. «Ложные солнца»,
- 24. «Шарманщик»

● Первая песня из цикла – «Спокойно спи», исполненная Людвигом Тице 10 января 1828 года.

ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ

ЗИМНИЙ ПУТЬ

Стихи В. МЮЛЛЕРА
Перевод С. ЗАЯИЦКОГО
Verses by V. MÜLLER
Translated by S. ZAYAITSKY

VOCAL CYCLES

WINTER JOURNEY

Ф. ШУБЕРТ
F. SCHUBERT

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Спокойно спи

1

PART ONE

Good night

Mäßig, in gehender Bewegung (Moderato)

Ф-но
Piano

The piano introduction is in 3/4 time, starting with a piano (*p*) dynamic and moving to *fp*. It features a melody in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand.

Чу - жим при - шёл сю - да я, чу - жим по - ки - нул край; из
Fremd bin ich ein - ge - zo - gen, fremd zieh' ich wie - der aus, der

The vocal line is in the soprano register, and the piano accompaniment is in the left hand, marked *pp*.

роз вен - ки спле - та - я, был ве - сел ще - дрый май. Лю - бовь су - ли - ла
Mai war mir ge - wo - gen mit man - chem Blu - men - strauß. Das Mäd - chen sprach von

The vocal line continues, and the piano accompaniment is marked *legato*.

```
graph TD; A[Образы цикла «Зимний путь»] --> B[«Негативные» образы]; A --> C[«Светлые» образы];
```

Образы цикла
«Зимний путь»

«Негативные»
образы

«Светлые»
образы

В песнях «Зимнего пути» ведущую роль играют медленный темп, звучание на piano и pianissimo.

Песня	Темп	Динамика
«Спокойно спи»	Умеренно	pianissimo
«Водный поток»	Медленно	pianissimo
«Шарманщик»	Несколько медленно	pianissimo

«Оцепенение»

Ziemlich schnell.

24.

p

cresc.

pp

Ich
such im Schnee ver- - ge - bens nach ih - rer Trit - te Spur, - wo

«Спокойно спи»

Спокойно спи

1

Good night

Mäßig, in gehender Bewegung (Moderato)

Ф-но
Piano

The piano introduction is written in 2/4 time with a key signature of one flat (B-flat). It consists of two staves. The right hand features a melodic line with slurs and dynamic markings of *p* and *fp*. The left hand provides a steady accompaniment of chords.

The vocal line is written in a single staff with lyrics in Russian and German. The piano accompaniment is in two staves. The Russian lyrics are: Чу - жим при - шёл сю - да я, чу - жим по - ки - нул край; из. The German lyrics are: Fremd bin ich ein - ge - zo - gen, fremd zieh' ich wie - der aus, der. The piano accompaniment features a steady accompaniment of chords in the left hand and a melodic line in the right hand.

«ВОДНЫЙ ПОТОК»

Man - che Trän aus mei - nen Au - gen ist ge - fal - len in - den Schnee:

pp

The image shows a musical score for a piece titled "Water Stream". It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written in a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The lyrics are in German: "Man - che Trän aus mei - nen Au - gen ist ge - fal - len in - den Schnee:". The piano accompaniment is written in a grand staff (treble and bass clefs) with the same key signature and time signature. The piano part begins with a dynamic marking of *pp* (pianissimo). The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and rests.

- «Блуждающий огонек», «Седины», «Последняя надежда», «Бурное утро», «Шарманщик» (синкопированный звук оказывается более низким).

Etwas langsam. *pp*

44.

pp

Drü-ben hinterm Dor-fe steht ein Lei-er-mann,

und mit starren Fingern dreht er, was er kann.

The image shows a musical score for the piece 'Der Leiermann' by Franz Liszt. It consists of three systems of music. The first system shows the beginning of the piano accompaniment in 3/4 time, marked 'Etwas langsam.' and 'pp'. The second system introduces the vocal line with the lyrics 'Drü-ben hinterm Dor-fe steht ein Lei-er-mann,'. The third system continues the vocal line with the lyrics 'und mit starren Fingern dreht er, was er kann.' The piano accompaniment features a characteristic syncopated rhythm in the right hand, which is noted in the text as being lower in pitch.

«ОТДЫХ»

Mäßig

30.

p

dimin.

Nun

merk ich erst, wie müd ich bin, da ich zur Ruh mich le - ge; das Wan - dern hielt mich

The image shows a musical score for a piece titled 'Отдых' (Rest). The score is in 4/4 time and features a piano accompaniment and a vocal line. The tempo is marked 'Mäßig' (Moderate). The piano part begins with a piano (*p*) dynamic and includes a *dimin.* (diminuendo) marking. The vocal line starts with the word 'Nun' and contains the lyrics: 'merk ich erst, wie müd ich bin, da ich zur Ruh mich le - ge; das Wan - dern hielt mich'. The score is numbered '30.' at the beginning of the piano part.

«Воспоминание»

The first system of the score shows the piano introduction. It consists of two staves: a treble clef staff with a melody of eighth and sixteenth notes, and a bass clef staff with a harmonic accompaniment of chords and single notes. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The piece concludes with a double bar line and a fermata over the final chord. The word *dimis.* is written above the final measure of the bass staff.

The second system contains the first line of the vocal melody and piano accompaniment. The vocal line is on a treble clef staff in G major, with lyrics: "Wie an-ders hast du mich emp - fan - - gen, du Stadt der Un - be-stän-dig -". The piano accompaniment is on a grand staff (treble and bass clefs) with a *p* (piano) dynamic marking. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a more melodic line in the left hand.

The third system contains the second line of the vocal melody and piano accompaniment. The vocal line continues with lyrics: "keit! an dei-nen blanken Fenstern san - gen die Lerch und Nachtigall im". The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern as in the previous system.

«Спокойно спи»

Schreib im Vor-ü - ber - ge - hen ans Tor dir: gü - te Nacht, da -
mit du mö - gest se - hen, an dich hab ich ge - dacht, an dich hab ich ge -
dacht.

un poco rit.

pp un poco rit.

a tempo *p* *pp* *dimin.*

The musical score is for a piece in G major, 3/4 time. It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part consists of a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand. The score includes dynamic markings such as *pp* and *dimin.*, and tempo markings like *a tempo* and *un poco rit.*

«Бодрость»

Lu - stig in die Welt hin - ein ge - gen Wind und Wet - ter!

will kein Gott auf Er - den sein, sind wir sel - ber Göt - ter!

Lu - stig in die Welt hin - ein ge - gen Wind und Wet - ter!

will kein Gott auf Er - den sein, sind wir sel - ber Göt - ter!

The image shows a musical score for the song "Бодрость" (Boдрость). It consists of four systems of music. Each system includes a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The lyrics are in German and are repeated in the first and third systems. The piano accompaniment features a steady bass line and chords in the right hand. The score includes dynamic markings such as *mf* and *f*, and various musical notations like slurs and accents.

Выводы:

- в вокальном цикле Франца Шуберта «Зимний путь» представлены два круга образов – «негативные» и «позитивные, светлые».
- Особенность «негативных» образов «Зимнего пути» определяется внутренней сложностью их содержания.
- Сложность «негативных» музыкальных образов «Зимнего пути» определяется противоречивостью запечатленных в них переживаний самого героя.

- Немногочисленные «светлые» образы и переживания связаны в первую очередь с теплом чувства героя к покинувшей его возлюбленной.
- Тонкие средства для передачи светлых образов героя.
 - Динамические средства. Звучание *piano* и *pianissimo*
 - Прозрачное, «хрупкое» фактурное оформление
 - Высокий регистр партии фортепиано

Подтверждение гипотезы:

- Как яркий представитель эпохи романтизма Франц Шуберт обращается к вокальному жанру, как наиболее точно выражающему внутренние переживания композитора. Он создает два автобиографических вокальных цикла («Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»), в которых раскрывает свои личные переживания и характерные образы того периода.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!**