

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 steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line of chords 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 begins with a piano (*pp*) dynamic. The piano accompaniment continues with a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line of chords in the left hand.

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 piano accompaniment continues with a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line of chords in the left hand. The word *legato* is written below the piano part.

```
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.

The musical score is written in B-flat major (two flats) and common time (C). It consists of three systems. The first system shows the beginning of the piano accompaniment with a piano (*p*) dynamic and triplet markings. The second system includes the vocal line with the lyrics 'Ich such im Schnee ver- - ge - bens nach ih - rer Trit - te Spur, - wo' and a piano accompaniment with a *cresc.* marking. The third system continues the piano accompaniment with a *pp* dynamic.

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 accents, starting with a piano (*p*) dynamic and moving to fortissimo-piano (*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, starting with a pianissimo (*pp*) dynamic.

«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.

«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 B-flat major. It begins with a tempo marking 'Mäßig' (Moderate). The first system consists of a vocal line and a piano accompaniment. The piano part starts with a piano dynamic 'p' and features a steady eighth-note accompaniment. The vocal line has a long rest for the first five measures, followed by a note on the sixth measure. The second system includes the vocal line with German lyrics: 'merk ich erst, wie müd ich bin, da ich zur Ruh mich le - ge; das Wan - dern hielt mich'. The piano accompaniment continues with the same eighth-note pattern. The score concludes with a 'dimin.' (diminuendo) marking over the final measures.

«Воспоминание»

Piano introduction in 3/4 time, key of D major. The right hand features a rhythmic pattern of eighth notes and chords, while the left hand plays a steady bass line. The piece concludes with a *dimto.* marking.

First vocal line in D major, 3/4 time. The melody is simple and lyrical. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line in the left hand. A *p* (piano) dynamic marking is present.

Wie an - ders hast du mich emp - fan - - gen, du Stadt der Un - be - stän - dig -

Second vocal line in D major, 3/4 time. The melody continues from the first line. The piano accompaniment remains consistent with the previous system. The lyrics describe a scene of nature.

keit! an dei - nen blanken Fenstern san - gen die Lerch und Nachtigall im

«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 vocal and piano piece. It consists of three systems. The first system shows the vocal line and piano accompaniment. The second system continues the vocal line and piano accompaniment, with a tempo change to *un poco rit.* and a dynamic marking of *pp*. The third system shows the vocal line and piano accompaniment, with a tempo change to *a tempo* and dynamic markings of *p*, *pp*, and *dimin.*

«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 displays 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. The first system has the lyrics "Lu - stig in die Welt hin - ein ge - gen Wind und Wet - ter!". The second system has "will kein Gott auf Er - den sein, sind wir sel - ber Göt - ter!". The third system has "Lu - stig in die Welt hin - ein ge - gen Wind und Wet - ter!". The fourth system has "will kein Gott auf Er - den sein, sind wir sel - ber Göt - ter!". 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 articulation marks like accents and slurs. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

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!!!**