

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

VOCAL CYCLES
WINTER JOURNEY

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

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, marked 'Mäßig, in gehender Bewegung (Moderato)'. It features a melody in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. Dynamics include *p* (piano) and *fp* (fortissimo piano).

The first line of the song features a vocal melody and piano accompaniment. The lyrics are: 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 piano part is marked *pp* (pianissimo).

The second line of the song continues the vocal melody and piano accompaniment. The lyrics are: 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 part 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	<i>pianissimo</i>
«Водный поток»	Медленно	<i>pianissimo</i>
«Шарманщик»	Несколько медленно	<i>pianissimo</i>

«Оцепенение»

Ziemlich schnell.

24.

p

cresc.

p

Ich

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

pp

«Спокойно спи»

Спокойно спи

1

Good night

Mäßig, in gehender Bewegung (Moderato)

Ф-но
Piano

The piano introduction is in 2/4 time, key of B-flat major. It consists of two staves. The right hand starts with a piano (*p*) melody of eighth notes, then moves to a fortissimo (*fp*) melody of eighth notes. The left hand plays a steady accompaniment of eighth notes, starting piano (*p*) and then fortissimo (*fp*). The introduction ends with a final chord.

The vocal melody is in 2/4 time, key of B-flat major. It consists of two staves. The right hand has the vocal line with lyrics in Russian and German. The left hand has the piano accompaniment, starting piano (*pp*) and then fortissimo (*fp*). The lyrics are: 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

«Водный поток»

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

Etwas langsam. *pp*

44.

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

und mit starren Fingern dreht er, was er kann.

«ОТДЫХ»

30. *Mäßig.*

Nun

p *dimin.*

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, marked 'Mäßig.' (Moderate). It begins with a piano introduction in the left hand, marked 'p' (piano) and 'dimin.' (diminuendo). The right hand has a whole rest for the first five measures, followed by a half note G4 in the sixth measure, marked 'Nun'. The vocal melody enters in the seventh measure with the lyrics 'merk ich erst, wie müd ich bin, da ich zur Ruh mich le - ge; das Wan - dern hielt mich'. The score is written for voice and piano.

«Воспоминание»

«Спокойно спи»

The image displays a musical score for a song titled «Спокойно спи» (Sleep peacefully). The score is written for voice and piano. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The lyrics are in German. The score is divided into three systems. The first system contains the first line of the song. The second system contains the second line. The third system contains the third line. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a more complex pattern in the left hand. The lyrics are: "Schreib im Vor-ü - ber - ge - hen ans Tor dir: gu - te Nacht, da - mit du mö - gest se - hen, an dich hab ich ge - dacht, an dich hab ich ge - dacht." The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *un poco rit.*, *pp*, *a tempo*, and *dimin.*.

Schreib im Vor-ü - ber - ge - hen ans Tor dir: gu - 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.*

«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 musical score is written for voice and piano. It consists of four systems of music. The first system shows the vocal melody and piano accompaniment for the first line of the song. The second system shows the vocal melody and piano accompaniment for the second line. The third system shows the vocal melody and piano accompaniment for the third line. The fourth system shows the vocal melody and piano accompaniment for the fourth line. The piano part features a steady rhythm with chords and moving lines in both hands. The vocal part is a simple melody that follows the lyrics. The score is written in G major and 4/4 time.

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!!!**