

Шуберт Ф. Вокальный цикл «Зимний путь»: композиционные особенности крупной и малых форм

Из истории создания

Свой второй вокальный цикл «Зимний путь»¹ Шуберт создал в предпоследний год жизни, полный печальных событий.

Композитор утратил всякую надежду на издание своих сочинений в Германии и Швейцарии. В январе он узнал об отказе получить постоянное место в должности придворного вице-капельмейстера Венской оперы. Не смог он получить и значительно менее престижную должность второго вице-капельмейстера театра венского предместья «У Каринтийских ворот».

Все это время, по воспоминаниям одного из друзей композитора, Шуберт «был мрачно настроен и казался утомленным ... Однажды он сказал мне: «Приходи сегодня к Шоберу (ближайшему другу Шуберта. — А. К.). Я вам спою **несколько ужасных песен**. Они меня утомили сильнее, чем какие-либо другие песни». И он спел нам трогательным голосом весь «Зимний путь». До конца мы были совершенно озадачены мрачным настроением этих песен, и Шобер сказал, что ему понравилась только одна песня — «Липа». Шуберт на это возразил только: **«Мне эти песни нравятся больше всех»** [3].

«Зимний путь» написан на стихи известного немецкого поэта-романтика Вильгельма Мюллера (1794—1827). Мюллер обычно объединял стихотворения в циклы, связанные образом героини (прекрасная кельнерша, прекрасная мельничиха), определенной местностью либо излюбленной романтиками темой странствий.

Первоначальный план «Зимнего пути» возник у поэта, вероятно, еще в 1815—1816 годы. В конце 1822-го в Лейпциге были изданы «Песни странствий Вильгельма Мюллера. Зимний путь. 12 песен». Еще 10 стихотворений публиковались в бреславльской газете 13 и 14 марта следующего года. И, наконец, в изданной в Дессау в 1824 году второй книге «Стихотворений из бумаг, оставленных странствующим валторнистом» (первая, 1821, включала «Прекрасную мельничиху»).

В феврале 1827 года, в библиотеке одного из своих многочисленных друзей, Шуберт обнаружил 12 стихотворений Мюллера из цикла „Зимний путь“. Композитор увлёкся ими и мгновенно положил на музыку: они принадлежали автору текстов его „Прекрасной мельничихи“, и в них вновь повествовалось о странствиях, страданиях, надеждах и разочарованиях одинокой романтической души. Летом того же года композитор познакомился уже с полным изданием цикла Мюллера, опубликованном во втором томе "Стихотворений из бумаг, оставленных странствующим валторнистом" (Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten), и сочинил вторую часть „Зимнего пути“.

---

¹ Первый – «Прекрасная мельничиха» (ор. 25, 1823)

Шуберт использовал все песни цикла, но порядок их иной: первые 12 точно следуют первой публикации стихотворений, хотя писал их композитор значительно позднее последней публикации — они помечены в шубертовской рукописи февралем 1827 года.

Последовательность песен в циклах В. Мюллера и Ф. Шуберта различается (полное совпадение выявляется только в первых пяти песнях первой части и последней песни второй части):

Ф.Шуберт

В. Мюллер (Ф. Шуберт)

Первая часть

1. Спокойно спи	1. Gute Nacht (Спокойно спи)
2. Флюгер	2. Die Wetterfahne (Флюгер)
3. Застывшие слезы	3. Gefrorene Tränen (Застывшие слезы)
4. Оцепенение	4. Erstarrung (Оцепенение)
5. Липа	5. Der Lindenbaum (Липа)
6. Водный поток	6. Die Post (Почта, 13)
7. У ручья	7. Wasserfluth (Водный поток, 6)
8. Воспоминание	8. Auf dem Flusse (У ручья, 7)
9. Блуждающий огонек	9. Rückblick (Воспоминание, 8)
10. Отдых	10. Der greise Kopf (Седины, 14)
11. Весенний сон	11. Die Krähe (Ворон, 15)
12. Одиночество	12. Letzte Hoffnung (Последняя надежда, 16)

Вторая часть

13. Почта	13. Im Dorfe (В деревне, 17)
14. Седины	14. Der stürmische Morgen (Бурное утро, 18)
15. Ворон	15. Täuschung (Обман, 19)
16. Последняя надежда	16. Der Wegweiser (Путевой столб, 20)
17. В деревне	17. Das Wirtshaus (Постоялый дом, 21)
18. Бурное утро	18. Irrlicht (Блуждающий огонек, 9)
19. Обман	19. Rast (Отдых, 10)
20. Путевой столб	20. Die Nebensonnen (Ложные солнца, 23)
21. Постоялый двор	21. Frühlingstraum (Весенний сон, 11)
22. Бодрость	22. Einsamkeit (Одиночество, 12)
23. Ложные солнца	23. Muth (Бодрость, 22)
24. Шарманщик	24. Der Leiermann (Шарманщик)

Перевод с немецкого языка

Существует три варианта перевода с немецкого на русский язык цикла Мюллера:

1. Первый принадлежит перу переводчика, скрывшегося за таинственными инициалами «В. Ф. З. ф.Л.» в нотах первой публикации «Зимнего пути» в России музыкальным издательством Бесселя (Бессель и компания) в 1869 году. Заглавие цикла было переведено так: «Зимою».

2. Вторым вариантом перевода, принадлежащим перу И. Тюменева, опубликован в нотах «Зимняя дорога», изданных Юргенсоном в 1904 году;

3. Третий был осуществлен Сергеем Заяицким в 1929 году, опубликован отдельными песнями («Шарманщик», «Почта») в различных вокальных сборниках. Целиком перевод текста цикла был издан в нотах под редакцией П. Ламма предположительно в начале 30-х годов (1933?). Вероятно, перевод С. Заяицкого был признан наиболее удачным, так как все последующие отечественные издания нот «Зимнего пути» (1960, 1973 годов), а также настоящая работа содержит перевод именно этого автора.

Композиция и художественная образность цикла

«Зимний путь» — один из самых крупных циклов, он состоит из 2-х частей, 24 песен.

I часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доброй ночи	Флюгер	Застывш. слезы	Оцепе- нение	Липа	Разлив	На реке	Былое	Блужд. огонек	Ночлег	Весенний сон	Одино- чество
d-moll	a-moll	f-moll	c-moll	E/e	fis-moll	e-moll	g/G	h-moll	a) d/ b) c	A-dur	a) d/ b) h
2/4	6/8	C	C	3/4	3/4	2/4	3/4	3/8	2/4	6/8	2/4
Mässig...	Ziemlich geschwind	Nicht zu langsam	Ziemlich schnell	Mässig	Langsam	Langsam	Nicht zu geschwind	Langsam	Mässig	Etwas bewegt	Langsam

II часть

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Почта	Седины	Ворон	Последн. надежда	В дере- вне	Бурн. утро	Мечты	Путевой столб	Постоял. двор	Подъем духа	Призрач. солнца	Шарман- щик
Es-dur	c-moll	c-moll	Es-dur	D-dur	d-moll	A-dur	g/G/g	F-dur	a/A/a	A-dur	a) h/ b) a
6/8	3/4	2/4	3/4	12/8	C	6/8	2/4	C	2/4	3/4	3/4
Etwas geschwind	Etwas langsam	Etwas langsam	Nicht zu geschwind	Etwas langsam	Ziemlich geschwind	Etwas geschwind	Mässig	Sehr langsam	Ziemlich geschwind	Nicht zu langsam	Etwas langsam

Обе части цикла сочинялись в разное время. Первая часть датирована февралем 1827 года, вторая – октябрём того же года. Последовательность

песен выстроена по принципу контраста – по тонально-ладовому признаку, размеру, темпу, фактуре, форме, характеру.

Наблюдения ладо-тонального развития в I и II частях цикла вызывают предположения, что сочиняемые в разное время части обладают в разной степени единством и цельностью. Логика развития I части более последовательна и убедительна.

Начальные две песни находятся в тонико-доминантовом соотношении тональностей (№ 1 d-moll : № 2 a-moll). В аналогичном соотношении (только в обратном порядке) находятся и две последние песни I части (№ 11 A-dur: № 12 a) d-moll), что укрепляет целостность цикла с ладо-гармонической стороны музыкальной формы.

Если исключить из тонального ряда I части рассмотренные «крайние» песни (№№ 1, 2, 11, 12) и еще две другие (№ 3 - f-moll и № 6 - fis-moll), которым трудно найти объяснение, все остальные своим тональным уровнем образуют стройную «цепочку» терций, которые вряд ли были простым случайным совпадением:

(d-moll: a-moll)...c-moll : **E/e**...e-moll : **g/G** : **h**-moll : a) **d**-moll (A dur: d-moll)

Терцовая последовательность тональностей поддерживает версию о единой линии тонального развития в циклической форме.

Последовательность песен II части вызывает ощущение разрозненности, отсутствие связей между песнями. Песни II части образуют своеобразный сборник «дорожных зарисовок», «сию-моментных» фиксаций спонтанно возникающих образов, сюжетов, чувств, мыслей, воспоминаний... Любую из этих песен можно поменять местами с любой другой песней (кроме последней, № 24 «Шарманщик») из той же части, суть ее не изменится.

Окончание I части цикла в двух вариантах свидетельствует о том, что, вероятно, Шуберт изначально не предполагал продолжать работу над циклом, поэтому песней № 12 «Одиночество» завершает I часть в той же тональности, что и песня № 1 «Доброй ночи» (вариант a – d-moll), образуя

тональную «арку» от начала к концу цикла. Но, продолжив работу над циклом и создав II часть, Шуберт, вероятно для большего скрепления обеих частей цикла принимает решение завершить I часть в тональности си минор (вариант b), т.е. так же, как и последняя песня № 24 «Шарманщик».

По два варианта тонального решения имеют песни № 10 «Ночлег» и № 24 «Шарманщик». Вероятно, они создавались для определенных исполнителей (для удобства исполнения).

Какое-либо развитие сюжета отсутствует, странствия героя не имеют ни начала, ни конца. Мрачные настроения утверждаются уже в № 1 и господствуют до последнего. Лишь изредка их озаряют светлые воспоминания, ложные надежды, и по контрасту жизнь становится еще мрачнее. Мрачна и окружающая героя природа: снег, покрывший всю землю, замерзший ручей, блуждающий огонек, заманивающий в глухие скалы, ворон, ожидающий смерти странника. В спящей деревне героя встречает лишь лай цепных псов, путевой столб указывает туда, откуда нет возврата: дорога приводит на кладбище.

Вместе с тем, музыка «Зимнего пути» отнюдь не однопланова: образы, передающие различные грани страданий героя, отличаются разнообразием. Их диапазон простирается от выражения предельной душевной усталости («Шарманщик», «Одиночество», «Ворон») до отчаянного протеста («Бурное утро»). Шуберт сумел придать каждой песне индивидуализированный облик.

Главный драматургический конфликт цикла составляет противопоставление безрадостной действительности и светлой мечты, многие песни окрашены в теплые тона (например, «Липа», «Воспоминание», «Весенний сон»). Правда, при этом композитор подчеркивает иллюзорность, «обманчивость» многих светлых образов. Все они лежат вне реальности, это всего лишь сновидения, грезы (то есть обобщенное олицетворение романтического идеала). Часто противопоставление мечты и реальности предстает как внутренний контраст в рамках одной песни. Музыкальные контрасты того или иного рода содержатся во всех песнях «Зимнего пути».

Даже в тех песнях, для которых композитор сохраняет основной образ на всем протяжении («Спокойно спи», «Постоялый двор», «Шарманщик»), содержатся ладовые контрасты минорных и мажорных вариантов основных тем.

Соотношение поэтического текста и музыкальной формы песен

Формообразование в поэзии и музыке обладает своей спецификой, поэтому согласование музыкальной формы с поэтической было областью поисков и оригинальных решений для композиторов. Шуберт подходил к поэтическому тексту довольно свободно.

Замена слова - одно из простейших способов изменить авторский текст. Таких примеров много, достаточно перечислить номера песен, в которых происходят подобные замены: №№ 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24.

Замена целой фразы или двустрочия встречается реже. В одной песне может встретиться одновременно замена отдельных слов и фраз. Таких песен обнаружено четыре: № 1, 4, 16, 17. В остальных песнях (№ 5 «Липа», № 8 «Воспоминание», № 10 «Отдых», № 15 «Ворон», № 18 «Бурное утро», № 19 «Обман» и № 22 «Бодрость») композитор не поменял ни одного слова. Замены композитором слов и фраз связаны порой с желанием найти более точное выражение мысли, или слов, мало подходящих общему контексту песни, а порой связаны с простой заменой устаревших, вышедших из обихода слов. В целом, замены слов и выражений никак не отразились на общей структуре музыкальной формы.

В арсенале средств выразительности у композитора имеются значительно более действенные приемы, позволяющие по-своему выстроить фабулу развития художественного образа. Выявление этих приемов и является целью настоящей статьи.

Особого внимания заслуживают введенные Шубертом в своих песнях **повторы поэтического текста**. Посредством различных повторений отдельных строк, двустрочий и даже целых строф поэтического текста, вопреки поэтической форме, композитору удается создать свои

неповторимые и оригинальные музыкальные композиции, раскрывающие художественные образы стихотворений. В статье представлены результаты структурного анализа песен цикла «Зимний путь» Ф. Шуберта, позволившие систематизировать разнообразные повторы поэтического текста. Они распределены по группам. Попутно приводятся версии композиционного строения каждой песни.

I группа содержит 10 песен.

Самые распространенные повторы встречаются в конце строфы (чаще последней), одной или двух последних строк. Эти повторы обычно оформляются как дополнение после несовершенной, или прерванной каденции, ведут к расширению заключительных построений.

Примерами могут служить песни № 15 «**Die Krähe**» («Ворон») и № 21 «**Das Wirtshaus**» («Постоялый двор»).

№ 15 «**Die Krähe**» («Ворон») – форма **простая 3-частная репризная с дополнением**.

A	B	A1	
/ 4 + 4	/ 4 + 4	/ 4 + 5 + 5 /	
5	2	1	5
c-moll			

Текст

Условные обозначения:

Шуберт *повторил* текст оригинала (выделено курсивом и желтым фоном)

Eine Krähe war mit mir
Aus der Stadt gezogen,
Ist bis heute für und für
Um mein Haupt geflogen.

Чёрный ворон вслед за мной
В путь пустился дальний,
Словно верный спутник мой,
Он летит печально.

Krähe, wunderliches Tier,
Willst mich nicht verlassen?
Meinst wohl, bald als Beute hier
Meinen Leib zu fassen?

Ворон, странный чёрный друг,
Что ты здесь витаешь?
Скоро мой холодный труп
Растерзать ты чаешь?

Nun, es wird nicht weit mehr geh'n
An dem Wanderstabe.
Krähe, laß mich endlich seh'n,
Treue bis zum Grabe!
*Krähe, laß mich endlich seh'n,
Treue bis zum Grabe!*

Да, недолго мне брести,
В сердце тают силы.
Ворон, дай ты мне найти
Верность до могилы.
*Ворон, дай ты мне найти
Верность до могилы.*

Комментарии

В простой 3-частной репризной форме (3 строфы) повтор последних двух строчек образует дополнение.

Аналогичным образом дан повтор последней строки и в № 21 «Das Wirtshaus» («Постоялый двор») – форма **простая 2-частная репризная**.

a	a1	b	a2
/ 4 : 4	// 4 / 4 + 2 /		
5	2 2	1	3
F-dur		f-moll / F-dur	

Комментарии

Текст стихотворения состоит из 2-х расширенных строф. Музыкальная форма соответствует масштабам поэтического текста, внося свои акценты в смысловое значение произведения. В создании музыкальной формы большое значение приобретает тематическое содержание (наличие репризы) и тональный план (сопоставление мажора-минора). В конце песни Шуберт применяет ставший уже традиционным, прием повтора последней строки.

В нескольких песнях повтор последней строки или последних двух строк даны в каждой строфе.

№ 6 «Wasserflut» («Водный поток») – форма **куплетно-строфическая**, 2 куплета.

a	a1	b	b1
[: 4 : 4 + 2	4 : 4 + 2 :]		
4	4	4	4
fis-moll	E→A→fis-moll		

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил;** **изменил** текст оригинала

Manche Trän' aus meinen Augen
Ist gefallen in den Schnee;
Seine kalten Flocken saugen
Durstig ein das heiße Weh.
Durstig ein das heiße Weh.

Много слёз в тоске бесплодной
Пролил я на белый снег,
Жадно снег глотал холодный
Жар моих печалей всех.
Жар моих печалей всех.

Wenn die Gräser sprossen wollen
Weht daher ein lauer Wind,
Und das Eis zerspringt in Schollen
Und der weiche Schnee zerrinnt.
Und der weiche Schnee zerrinnt.

Тёплый ветер вновь повет,
Снова будут цвести луга,
Солнце лёд угнать сумеет
И растопит вновь снега.
И растопит вновь снега.

Schnee, du weißt von meinem Sehnen,
Sag' [mir]¹, wohin [doch]² geht dein Lauf?
Folge nach nur meinen Tränen,
Nimmt dich bald das Bächlein auf.
Nimmt dich bald das Bächlein auf.

Снег, ты мне свой путь поведай,
Ты знаком с тоской моей,
За слезами ты последуй,
Влейся, влейся в их ручей.
Влейся, влейся в их ручей.

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen,
Munt're Straßen ein und aus;
Fühlst du meine Tränen glühen,
Da ist meiner Liebsten Haus.
Da ist meiner Liebsten Haus.

Мчась у липы, мне знакомой,
Жаркой станет вдруг струя,
Знай, ты мчишься мимо дома,
Где живёт любовь моя.
Где живёт любовь моя.

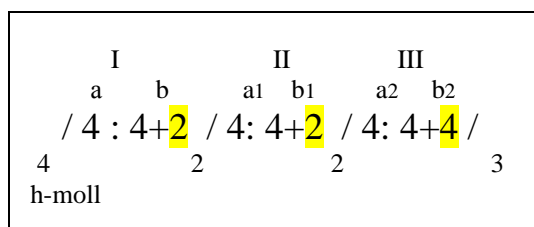
-----
¹ опущено у Шуберта
² добавлено у Шуберта

Комментарии

Планомерно повторяется последняя фраза в каждой строфе.

Аналогичная структура встречается в песнях № 9, 10-а, 11, 14, 16, 18, 24-а:

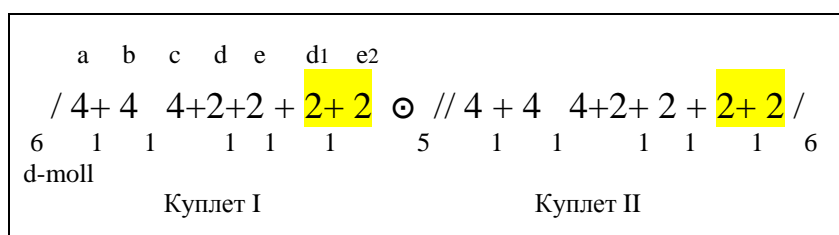
- № 9 «**Irrlicht**» («Блуждающий огонек») – форма **куплетно-вариационная**, 3 куплета.

Комментарии

Трехстрочное стихотворение Мюллера положено в основу 3-частной музыкальной формы песни. Композитор вводит только изблюбленный повтор последних строк в первой и второй частях, а также последних двух строк в конце песни.

- № 10-а «**Rast**» («Отдых») - форма **куплетно-строфическая**, 2 куплета.

Комментарии

Формально Шуберт применяет типичный прием повтора последних двух строчек в каждой из двух строф. Однако, здесь при повторах строчек композитор пользуется более дробным делением музыкальных построений, дважды повторяя один и тот же тематический фрагмент. В целом, четырехстрофное стихотворение получает музыкальное воплощение в стройной, пропорциональной 2-частной музыкальной форме с равнодлительными вступлением и заключением (по 6 тактов).

В следующих примерах строчки повторяются не в каждой строфе, а выборочно:

- № 14 «**Der greise Kopf**» («Седины») – форма **3-частная репризная**.

a	b	c	d	a1	b1	
/ 4	4 //	6	2+2	// 4	4+3 /	
4	2	2	2	1	2	2
c-moll						

Комментарии

Три строфы стихотворения положены в основу 3-частной репризной формы. Во второй и третьей строфах повторены последние строчки, в последнем случае – с расширением.

- № 18 «**Der Stürmische Morgen**» («Бурное утро») – форма **простая 3-частная с варьированной репризой**.

a	b	a1
/ 4+1	/ 4 /	2+1+1+1 /
3	1	1
d-moll	B-dur	d-moll

Комментарии

В типичной простой 3-частной форме с варьированной репризой (3 строфы) заслуживает внимания повтор строчек в строфах. Если в первой строфе это сделано обычным способом (повтор последней строки), то в третьей строфе Шуман секвенционно повторяет предпоследнюю (!) строчку. Такой повтор в других песнях не обнаружен.

- № 24-а «**Der Leiermann**» («Шарманщик») – форма **куплетно-строфическая**, 2 куплета с заключением.

a	a1	b	b1	c	d	e
[: 2 : 2 : 2 : 2 + 2 :]						
8	2	2	2	2	4	3
h-moll						

Комментарии

В тексте 5 строф. Музыкальная форма состоит из двух куплетов, идентичных по музыкальному содержанию. Каждый куплет содержит по две строфы. Вторая и четвертая строфы имеют повтор последних двух строк. Пятая строфа звучит обособленно, играя роль заключения.

В песне № 16 «**Letzte Hoffnung**» («Последняя надежда») – помимо последней строчки повторяется отдельное слово: «wein» – форма **строфическая сквозного развития**.

I	II	III	IV
a al	b c	d e dl	f g
/ 4 + 5	/ 4 + 4	/ 2 2 2	/ 4 + 5 /
4	1	3 1 1 1	4
Es-dur			

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил**; **изменил** текст оригинала

[Hier]¹ und da ist an den Bäumen
[Noch ein buntes]² Blatt zu seh'n,
Und ich bleibe vor den Bäumen
Oftmals in Gedanken steh'n.

Кое-где ещё с деревьев
Пёстрый листик не упал,
Часто я среди деревьев
Здесь задумчиво стоял.

Schaue nach dem einen Blatte,
Hänge meine Hoffnung dran;
Spielt der Wind mit meinem Blatte,
Zitt'r' ich, was ich zittern kann.

Будь сейчас моей надеждой,
Бедный листик золотой!
Ветер стал играть с надеждой,
Я дрожу, я жду с тоской.

Ach, und fällt das Blatt zu Boden,
Fällt mit ihm die Hoffnung ab;
Fall' ich selber mit zu Boden,

Вот летит! Упал на землю!
И надежда пала вслед!
Рядом брошусь я на землю,

Wein', **wein'** auf meiner Hoffnung Grab.
Wein', wein' auf meiner Hoffnung Grab.

Плачь, **плачь**, надежды больше нет,
Плачь, плачь, надежды больше нет.

¹ У Шуберта: "Hie"

² У Шуберта: "Manches bunte"

Комментарии

По своему строению песня представляет собой монолог-повествование. Квадратные построения сменяются неквадратными, отдельными фразами. Тематический материал постоянно меняется или обновляется. По структурному и тематическому содержанию всю композицию условно можно разделить на четыре раздела. И хотя в стихотворении всего три строфы, Шуберт последнюю строфу оригинально рассредоточивает на два раздела:

- три строчки образуют III раздел формы. Каждая строка по 2 такта прерывается однотоковым звучанием фортепиано. Тематически здесь складывается своеобразная репризная 3-частность: d : e : d₁;

- последняя четвертая строка с повтором озвучена более крупными построениями, образует IV раздел музыкальной формы.

Наиболее сложное сочетание повторенных строк и слов содержится в песне № 11 «Frühlingstraum» («Весенний сон») – форма **куплетно-вариационная**, 2 куплета.

6/8	/	4	+	4	+	2	/	4	+	4	+	4	/	2/4	4	+	4	+	4	+	2	//	6/8	4	+	4	+	2	/	4	+	4	+	4	/	2/4	4	+	4	+	2	/
		4													2							1	5										2							2		
		A-dur		e-moll→a-moll		A-dur									A-dur		e-moll→a-moll		A-dur / a-moll																							
		I		II		III									I		II		III																							
		Первый куплет											Второй куплет																													

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил**; **изменил** текст оригинала

Первый куплет. I раздел

Ich träumte von bunten Blumen,	Мне грезился луг весёлый,
So wie sie wohl blühen im Mai;	Цветов разноцветный ковёр.
Ich träumte von grünen Wiesen,	Мне снились поля и рощи,
Von lustigem Vogelgeschrei.	И птичек мне слышался хор!
Von lustigem Vogelgeschrei.	И птичек мне слышался хор!

II раздел

Und als die Hähne krächten,	Пропел петух внезапно.
Da ward mein Auge wach;	Он сладкий сон прогнал,
Da war es kalt und finster,	Кругом был мрак и холод,
Es schrienen die Raben vom Dach.	И ворон на крыше кричал.
Da war es kalt und finster,	Кругом был мрак и холод,
Es schrienen die Raben vom Dach.	И ворон на крыше кричал.

III раздел

Doch an den Fensterscheiben,	Но кто же там цветами
Wer malte die Blätter da?	Украсил мне окна все?
Doch an den Fensterscheiben,	Но кто же там цветами
Wer malte die Blätter da?	Украсил мне окна все?
Ihr lacht wohl über den Träumer,	Смешон, кто видит зимою
Der Blumen im Winter sah?	День летний во всей красе.
Der Blumen im Winter sah?	День летний во всей красе.

Второй куплет. I раздел

Ich träumte von Lieb' um Liebe,	Ах, снился мне сон любовный,
Von einer schönen Maid,	И девушка одна,
Von Herzen und von Küssen,	И ласки, и лобзанья,

Von [Wonn']¹ und Seligkeit.

Von [Wonn']¹ und Seligkeit.

Мне снилась моя весна.

Мне снилась моя весна.

II раздел

Und als die Hähne kräten,
Da ward mein Herze wach;
Nun sitz ich hier alleine
Und denke dem Traume nach.

Nun sitz ich hier alleine

Und denke dem Traume nach.

Пропел петух внезапно,
И вмиг исчез мой сон,
Теперь мне грустно вспомнить,
О, как был прекрасен он.

Теперь мне грустно вспомнить,

О, как был прекрасен он.

III раздел

Die Augen schließ' ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.

Die Augen schließ' ich wieder,

Noch schlägt das Herz so warm.

Глаза смыкаю снова,
В груди пылает кровь.

Глаза смыкаю снова,

В груди пылает кровь.

Wann grünt ihr Blätter am Fenster?
Wann halt' ich mein Liebchen im Arm?

Wann halt' ich mein Liebchen im Arm?

Когда же луч засверкает,

Когда ж мы обнимемся вновь?

Когда ж мы обнимемся вновь?

¹ у Шуберта: "Wonne"

Комментарии

Песня развивается на основе контрастного тематического сопоставления: светлой певичей мелодии в мажоре противостоят жесткие, отрывистые минорные фразы.

Музыкальная форма, в целом соответствуя строению стихотворения, вместе с тем, значительно расширяет текстовый объем посредством оригинальных повторов начальных и последних строчек.

Два куплета имеют аналогичную структуру. Каждый куплет состоит из 3-х разделов, включающих по 3 строфы текста в каждом. Система повторов сохраняется в каждой паре строф:

- в первой и четвертой строфах повторяется лишь последняя строчка;

- во второй и пятой строфах повторяются последние две строчки;

- в третьей и шестой строфах повторяются не только первые две строчки, но и одна последняя.

Подобная структура в других песнях не встречается.

II группа содержит 4 песни.

В эту группу включены песни, в которых повторяется строка целиком. Фактическое расширение поэтической основы приводит к образованию новой музыкальной структуры, позволяющей иначе, чем в первооснове расставить смысловые акценты. В трех песнях (№ 2, 12-b и 22) повторяется последняя, третья строфа, образуя из трехстрофных стихотворений музыкальную форму с четным количеством разделов. Песня № 4 содержит пять строф, каждая из которых подвергается повтору.

№ 2 «Die Wetterfahne» («Флюгер») – форма **сложная 2-х частная**.

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил**; **изменил** текст оригинала

І часть

Der Wind spielt mit der Wetterfahne
Auf meines schönen Liebchens Haus.
Da dacht ich schon in meinem Wahne,
Sie pfiff den armen Flüchtling aus.

На доме флюгер есть у милой,
Играет ветер с ним порой.
И мне, безумцу, ясно было,
Что он смеётся надо мной.

Er hätt' es **ehr**¹ bemerken sollen,
Des Hauses aufgestecktes Schild,
So hätt' er nimmer suchen wollen
Im Haus ein treues Frauenbild.

Когда б на флюгер взглянул я прежде
И знак его сумел понять,
Я б не пришёл сюда в надежде
Любовь и верность здесь сыскать.

ІІ часть

Der Wind spielt drinnen mit den Herzen
Wie auf dem Dach, nur nicht so laut.
Was fragen sie nach meinen Schmerzen?
Ihr Kind ist eine reiche Braut.

Здесь вихрь играет так жестоко,
Кружит сердца и гонит прочь.
Ах, что для вас мои мученья,
Богаты вы и ваша дочь.

*Der Wind spielt drinnen mit den Herzen
Wie auf dem Dach, nur nicht so laut.
Was fragen sie nach meinen Schmerzen?
Was fragen sie nach meinen Schmerzen?
Ihr Kind ist eine reiche Braut.*

*Здесь вихрь играет так жестоко,
Кружит сердца и гонит прочь.
Ах, что для вас мои мученья,
Ах, что для вас мои мученья,
Богаты вы и ваша дочь.*

-----
¹ У Шуберта: «eher».

І часть			ІІ часть			
a	b	c	a1	d	a2	d1
/ 4	+ 4	/ 8	// 4	+ 4	/ 4 + 7	/
5	1		2	1	1	1 5
a-moll / e-moll / d-moll			// a - A / a - F - g - a -moll			

Комментарии

Три строфы текста распределяются в музыкальной форме следующим образом: первые две строфы озвучены музыкальным построением, образующим 1 часть музыкальной формы: a b c . Третья строфа помимо первоначальной темы содержит новый тематический материал (a1+d; a2+d1). У поэта только три строфы в стихотворении. Четвертое построение (строфа) образовано композитором посредством повторения третьей строфы. Таким образом, поэтический текст «подчинен» музыкальной форме: все построение, включающее 3-ю и 4-ю («выросшую» из повторений) строфы, составляет 2-ю часть музыкальной формы.

Аналогично решена структура песни № 12-b «Einsamkeit» («Одиночество»). Однако музыкальная форма здесь приобретает иные очертания: посредством повторения последней строфы возникает необычная, оригинальная форма **4-частная с варьированным повторением 3-й части** по схеме А В С С₁.

	A	B	C	C ₁
/	8	8	4+7	4+7
	6	1	1	2
	h-moll		A → h	A → h-moll

Комментарии

Музыкальная форма, состоящая из 4-х частей с варьированным повторением третьей части встречается в песнях № 3 и № 7. Текст стихотворения состоит из 3-х строф. Помимо полного повторения последней строфы обращает на себя внимание повтор последнего выражения «so elend» в третьем и четвертом построениях. Драматический смысл выражения подчеркнут выразительным гармоническим оборотом, нарушением квадратной структуры построения.

№ 22 «Mut» («Бодрость») – форма **промежуточная (между 2-х и 3-частной)**. Возможны две трактовки:

- 1) **сложная 2-частная репризная**
- 2) **3-частная с варьированной репризой**

[	5	5	:]	4	4	/	4	4	/
4	2	2		2	2		2	2	4
	a-moll			A-dur		a/A		a-	moll

Комментарии

Двойственность восприятия и трактовки музыкальной формы создает музыкальная идентичность первой и второй строф, тональные сопоставления мажор/минор, интонационное родство разделов. Последняя третья строфа текста повторена полностью. Музыка при повторах текста варьируется.

№ 4 «Erstarrung» («Оцепенение») – **сложная 3-частная композиция с варьированной репризой:**

(I часть – a b c c₁; II часть - d e; III часть - a₁ b₁ c₂ c₃).

I часть				II часть				III часть			
a	b	c	c1	d	e	a1	b1	c2	c3		
/ 8 : 8	/ 8 : 10+2	// 8 : 8	// 8 : 8	/ 8 : 10+4	/						
7	1	3	1	1	6						
c-moll	→ Es dur	g → c	// As → c	// c-moll → Es	g → c-moll						

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил;** **изменил** текст оригинала

a
 Ich such' im Schnee vergebens
 Nach ihrer Tritte Spur,
**[Hier, wo wir oft gewandelt
 Selbender durch die Flur.]¹**
 Её следы ищу я,
 Но скрыли их снега!
 Вот здесь мы с ней бродили,
 Когда цвели луга.

b
**Ich such' im Schnee vergebens
 Nach ihrer Tritte Spur,
 [Hier, wo wir oft gewandelt
 Selbender durch die Flur.]¹**
**Её следы ищу я,
 Но скрыли их снега!
 Вот здесь мы с ней бродили,
 Когда цвели луга.**

c
 Ich will den Boden küssen,
 Durchdringen Eis und Schnee
 Mit meinen heißen Tränen,
 Bis ich die Erde seh'.
 Хочу припасть к земле я,
 Чтоб снег и лёд опять
 От жарких слёз растаял,
 Чтоб землю я мог лобзать.

c1
**Ich will den Boden küssen,
 Durchdringen Eis und Schnee
 Mit meinen heißen Tränen,
 Bis ich die Erde, die Erde seh'.**
**Хочу припасть к земле я,
 Чтоб снег и лёд опять
 От жарких слёз растаял,
 Чтоб землю, землю я мог лобзать.**

d
 Wo find' ich eine Blüte,
 Wo find' ich grünes Gras?
 Die Blumen sind erstorben
 Der Rasen sieht so blaß.
 О, где цветы былые?
 Где мягкая трава?
 Цветы давно увяли,
 Трава давно мертва.

e
**Die Blumen sind erstorben
 Der Rasen sieht so blaß.
 Wo find' ich eine Blüte,
 Wo find' ich grünes Gras?**
**Цветы давно увяли,
 Трава давно мертва.
 О, где цветы былые?
 Где мягкая трава?**

a1
 Soll denn kein Angedenken
 Ich nehmen mit von hier?
 Wenn meine Schmerzen schweigen,
 Wer sagt mir dann von ihr?
 Но что мне взять на память
 О счастье летних дней?
 Когда умолкнет горе,
 Кто скажет мне о ней?

b1
**Soll denn kein Angedenken
 Ich nehmen mit von hier?
 Wenn meine Schmerzen schweigen,
 Wer sagt mir dann von ihr?**
**Но что мне взять на память
 О счастье летних дней?
 Когда умолкнет горе,
 Кто скажет мне о ней?**

c2
 Mein Herz ist wie **[erfroren]³,**
 Kalt starrt ihr Bild darin;
 Застыл любимый образ,
 Сковал мне сердце лёд,

Schmilzt je das Herz mir wieder,
Fließt auch **das**² Bild dahin!

Но жду, оттаает сердце
И образ вновь, вновь оживёт.

с3

*Mein Herz ist wie erfroren,
Kalt starrt ihr Bild darin;
Schmilzt je das Herz mir wieder,
Fließt auch ihr Bild, ihr Bild dahin,
ihr Bild dahin.*

*Застыл любимый образ,
Сковал мне сердце лёд,
Но жду, оттаает сердце
И её образ, её образ вновь оживёт, -
Её образ оживёт.*

¹ У Шуберта: "Wo sie an meinem Arme / Durchstrich die grüne Flur."

² У Шуберта: "ihr"

³ У Шуберта: "erstorben"

Комментарии

Крупная музыкальная композиция (109 тактов) родилась на основе 5-строфного текста Мюллера. Шуберт повторяет дважды каждую строфу стихотворения, выстраивая в целом сложную 3-частную форму (I часть – строфы 1, 2 с повторами; II часть - строфа 3 с повтором; III часть – строфы 4, 5 с повторами) с неравномасштабными разделами - 47 : 17 : 45.

В первой части и репризе композитор представил музыкальную форму, встречающуюся довольно часто в песнях Шуберта со схемой – а b c c1 – т.е. с варьированным повтором предпоследнего построения.

III группа включает 6 песен.

Музыкальная форма песен этой группы также имеет повторы строфы, но структура усложняется дополнительным повтором отдельных строк. Подобные преобразования текста стихотворения еще более отдаляет музыкальную форму от поэтической.

№ 5 «Der Lindenbaum» («Липа») – смешанная форма, сочетающая сложную 3-частность с драматической серединой и куплетностью, 3 куплета. Между 2-м и 3-м куплетами – драматическая кульминация (8 тактов, C-dur).

a	a1	b	b1	a2	a3	b2	b3	c	a4	a5	b4	b5			
4+4	4+4	4+4	4+4						4+4	4+4+2					
/	8	:	8	//	8	:	8	//	8	⊙	//	8	:	8+2	/
8				4				1	5					6	
E-dur				//	e / E	//	C → H	//					E-dur		

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил;** **изменил** текст оригинала

Куплет I

Am Brunnen vor dem Tore
Da steht ein Lindenbaum;
Ich träumt in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.

У входа в город липа,
Под ней бежит ручей;
Я часто сладко грезил
В тени её ветвей.

Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud' und Leide
Zu ihm mich immer fort.

В её кору я врезал
Немало нежных слов,
И в радости, и в горе
Я к ней идти готов.

Куплет II

Ich muß' auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab' ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.

И, в путь идя далёкий,
В холодный мрак ночей,
Закрыв глаза, хотел я
Теперь пройти под ней.

Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier find'st du deine Ruh'!

И ветви зашумели,
Шепча во мгле ночной:
«Вернись, скиталец бедный,
Ты здесь найдёшь покой!»

Средний раздел

Die kalten Winde bliesen
Mir grad ins Angesicht;
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

И злой холодный ветер
Ночную песнь завёл,
С меня сорвал он шляпу,
Но я всё шёл и шёл.

Куплет III

Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör' ich's rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

Теперь уж я далёко
Брожу в стране чужой,
Но часто слышу шёпот:
«Ты мог найти покой!»

*Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör' ich's rauschen:
Du fändest Ruhe dort!*

*Теперь уж я далёко
Брожу в стране чужой,
Но часто слышу шёпот:
«Ты мог найти покой!»*

Du fändest Ruhe dort!

«Ты мог найти покой!»

Комментарии

В стихотворении Мюллера «Липа» шесть четырех-строчных строф. Четыре первых из них – спокойное лирическое повествование. Композитор идет здесь за текстом, музыка вполне отвечает характеру поэтического текста. Музыкальная форма четырех строф может быть трактована двояко: с одной стороны это два куплета, где запев и припев занимают ровно по 8 тактов. С другой стороны, это построение оформлено как прострая 2-частная репризная форма, в которой первую часть «наполняют» первые две строфы (в мажоре), третья (в миноре) составляет среднюю часть формы, а четвертая, вернувшись в мажор образует сокращенную репризу.

Пятая строфа – драматический эпизод. В стихотворении говорится о перемене

настроения, налетевшем порывистом ветре, который срывает с путника шляпу. У композитора этот раздел музыкальной формы значительно усилен средствами выразительности, обособлен с двух сторон фортепианными проигрышами.

Последняя шестая строфа для поэта – простое заключение, передающее грустные воспоминания. Для Шумана шестая строфа превращается в обобщающую репризу. Текст строфы повторяется дважды, в конце также дважды повторяется последняя строчка «Ты мог найти покой». В построении драматургии художественного образа участвуют все средства выразительности: гармония, фактура, ритмическая организация, тональные сопоставления, фортепианное сопровождение. Наряду с этим, структурные преобразования поэтического текста приобретают едва ли не решающее значение в развитии музыкальной драматургии и построении музыкальной формы в целом. Посредством повторения последней строфы и последней строки переосмысливается окончание стихотворения, акцентируется фраза, подчеркивающую безисходность состояния путника «Ты мог найти покой».

Из шести строф поэтического текста композитор выстраивает довольно необычную музыкальную форму: непропорциональную 3-частную форму (36: 14: 18), без учета вступления 8 тактов и заключения 6 тактов. Одновременно она сочетается с делением на куплеты: I часть – два куплета, 36 тактов (4 строфы); II часть – драматическая середина, 14 тактов (5-я строфа); III часть - третий куплет, 18 тактов (6-я строфа с повтором). Эта форма может быть трактована как сложная 2-частная (36[16+4+16] : 31[13+18]). В итоге структура песни отнесена к типу смешанных музыкальных форм.

№ 1 «Gute Nacht» («Спокойно спи») – форма куплетно-строфическая, 4 куплета. Каждый куплет состоит из 3-х разделов: а, b, с.

Текст:

Условные обозначения:

Шуберт **повторил;** **изменил** текст оригинала

I

Fremd bin ich eingezogen, Fremd zieh' ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen Mit manchem Blumenstrauß.	Чужим пришёл сюда я, Чужим покинул край; Из роз венки сплетая, Был весел щедрый май.
--	---

Das Mädchen sprach von Liebe, Die Mutter gar von Eh', - <i>Das Mädchen sprach von Liebe, Die Mutter gar von Eh', -</i>	Любовь сулила счастье, Уж речь о свадьбе шла. <i>Любовь сулила счастье, Уж речь о свадьбе шла.</i>
--	--

Nun ist die Welt so trübe, Der Weg gehüllt in Schnee. <i>Nun ist die Welt so trübe, Der Weg gehüllt in Schnee.</i>	Теперь кругом ненастье, От снега даль бела. <i>Теперь кругом ненастье, От снега даль бела.</i>
--	--

II

Ich kann zu meiner Reisen Nicht wählen mit der Zeit, Muß selbst den Weg mir weisen In dieser Dunkelheit.	Нельзя мне медлить доле, Я должен в путь идти, Дорогу в тёмном поле Я должен сам найти.
---	--

Es zieht ein Mondenschatten Als mein Gefährte mit, <i>Es zieht ein Mondenschatten Als mein Gefährte mit,</i>	За мною вслед тоскливо Лишь тень бредёт моя. <i>За мною вслед тоскливо Лишь тень бредёт моя.</i>
--	--

Und auf den weißen Matten Such' ich des Wildes Tritt. <i>Und auf den weißen Matten Such' ich des Wildes Tritt.</i>	В снегу ищу пытливо Следов звериных я. <i>В снегу ищу пытливо Следов звериных я.</i>
--	--

III

Was soll ich länger weilen, Daß man mich trieb hinaus? Laß irre Hunde heulen Vor ihres Herren Haus;	Здесь больше ждать не стоит, Не то прогонят прочь, Пускай собаки воют У входа в дом всю ночь.
--	--

Die Liebe liebt das Wandern - Gott hat sie so gemacht - Von einem zu dem andern. [Fein Liebchen, gute Nacht!] ¹ <i>Gott hat sie so gemacht.</i>	Кто любит, тот блуждает, Таков закон судьбы; Приюта он не знает, Таков закон судьбы.
--	---

<i>Die Liebe liebt das Wandern - Fein Liebchen, gute Nacht! Von einem zu dem andern. Fein Liebchen, gute Nacht!</i>	<i>Кто любит, тот блуждает, А ты спокойно спи! Приюта он не знает, А ты спокойно спи!</i>
---	---

IV

Will dich im Traum nicht stören, Wär schad' um deine Ruh', Sollst meinen Tritt nicht hören - Sacht, sacht die Türe zu!	К чему мешать покою, Будить тебя к чему? Я тихо дверь закрою, Уйду в ночную тьму.
---	--

[Ich schreibe nur im Gehen "Schreib' im Vorübergehen An's Tor noch gute Nacht] ² , <i>An's Tor dir: Gute Nacht"</i> Damit du mögest sehen, An dich hab' ich gedacht.	Пишу тебе над дверью: «Мой друг, спокойно спи», - То знак, о чём теперь я Грущу, бродя в степи.
--	--

<i>[Ich schreibe nur im Gehen "Schreib' im Vorübergehen An's Tor noch gute Nacht], An's Tor dir: Gute Nacht"</i>	<i>Пишу тебе над дверью: «Мой друг, спокойно спи», -</i>
--	--

¹ При первом проведении эта фраза в стихотворении Мюллера «Fein Liebchen, gute Nacht!» заменена Шубертом на другую: «Gott hat sie so gemacht». При повторе строфы в песне авторский текст сохраняется.

² Фраза у Мюллера: «Ich schreibe nur im Gehen/ An's Tor noch gute Nacht» заменена Шубертом на двустрочие: «Schreib' im Vorübergehen /An's Tor dir: Gute Nacht» (звучит при первом проведении и повторе).

*Damit du mögest sehen,
An dich hab' ich gedacht.*

*То знак, о чём теперь я
Грущу, бродя в степи.*

An dich hab' ich gedacht.

Грущу, бродя в степи.

a	b	c	a1	b1	c1	a2	b2	c2
[: 8	8	8 :]	8	8	8	// 8	8	8 + 2 /
4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4+2
6	1	2	5+1	2	5	1	2	6
I, II куплеты d-moll			III куплет d-moll			IV куплет D-dur /d-moll		

Комментарии

Весь текст композитор «распевает» в четыре куплета. Структура **первого** куплета («Чужим пришёл сюда я») в точности совпадает со структурой **второго** («Нельзя мне медлить доле») – в каждом из них по два раза повторяются последние двустрочия строфы. **Третий** куплет («Здесь больше ждать не стоит») распет иначе – здесь повторяются отдельные фразы второго четверостишья и путем прибавления к ним новой фразы («А ты спокойно спи!») складывается строфическая форма сквозного развития. В **четвертом** куплете композитором найдена новая вокальная форма – повторяется дважды последнее четверостишье, куплет завершается дополнением, состоящим из последней фразы («Грущу, бродя в степи»).

В целом, песня полна сдержанной скорби, подчеркнутым мерным ритмом шага, шестивия. Лишь последний куплет окрашен в мажорные тона, словно улыбка сквозь слезы.

Схема песни не отражает всех «тонкостей» обращения с текстом, вместе с тем наглядно показывает, как искусно, посредством повторений различных фрагментов и фраз поэтического текста композитор создает 3-членную музыкальную композицию куплета (тематическое содержание обозначено буквами «а, b, с») на основе 2-частного строения поэтической строфы (в каждом куплете два четверостишья). Фактически, из 8-строфного стихотворения Шуберт, посредством различных повторений, «выращивает» композицию, содержащую 12 музыкальных построений.

№ 3 «Gefrorene Tränen» («Застывшие слезы») – форма **4-частная с варьированным повторением 3-й части** по схеме А В С С₁.

A	B	C	C ₁
/ 4+4+2 /	8 / 4+4+2 /	4+4+2 /	4+4+2 /
7	3	1	6
f-moll	→ As	As dur	→ f moll

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил;** **изменил** текст оригинала

A

Gefrorene Tropfen fallen
Von meinen Wangen ab:
[Und ist's]¹ mir denn entgangen,
Daß ich geweinet hab'?
Daß ich geweinet hab'?

Из глаз струятся слёзы
И стынют на щеках.
Что же со мной случилось?
О чём я плачу так?
О чём я плачу так?

B

Ei Tränen, meine Tränen,
Und seid ihr gar so lau,
Daß ihr erstarzt zu Eise
Wie kühler Morgentau?

О, слёзы, эти слёзы,
Иль ваш огонь угас?
Стынете вы, как иней
Зимой в рассветный час.

C

[Und]² dringt doch aus der Quelle
Der Brust so glühend heiß,
Als wolltet ihr zerschmelzen
Des ganzen Winters Eis!
Des ganzen Winters Eis!

Меж тем тоска из сердца
Ключом горячим бьёт,
Мне странно, что не тает
Кругом весь снег и лёд.
Кругом весь снег и лёд.

C₁

*[Und]² dringt doch aus der Quelle
Der Brust so glühend heiß,
Als wolltet ihr zerschmelzen
Des ganzen Winters Eis!
Des ganzen Winters Eis!*

*Меж тем тоска из сердца
Ключом горячим бьёт,
Мне странно, что не тает
Кругом весь снег и лёд.
Кругом весь снег и лёд.*

Примечание: Грамматически первая строка должна быть "Gefro'ne", но она часто публикуется без апострофа.

¹ У Шуберта: "Ob es"

² При повторении этой строфы у Шуберта это становится "Ihr"

Комментарии

Музыкальная форма - 4 построения, «выращены» из 3-х строф поэтического текста. В первой и третьей строфе повторена последняя строчка. Четвертое построение (C₁) образовано целиком посредством варьированного повторения третьего. Такая песенная форма – оригинальное изобретение Шуберта. Подобная форма встречается еще в 2-х песнях цикла - № 7 и № 12. Принцип «повторения предпоследнего построения» применен и в предыдущей песне - № 2, но с иными масштабно-тематическими соотношениями.

Аналогично построена структура песни № 7 «Auf dem Flusse» («У ручья») – форма **4-частная с варьированным повторением 3-й части** по схеме A B C C₁.

A		B		C		C ₁	
a	a1	b	b1				
/ 8	: 8	/ 8	: 8	// 7 + 4 + 2	/ 7 + 4 + 4	/	
4	1 1		2		1	5	
e-moll		E-dur		e-moll		e-moll	

Комментарии

На основе 5-ти строф поэтического текста композитор выстраивает 4-частную структуру с повторением пятой строфы, уравновешивая разделы композиции, приближая ее к сложной 2-частной форме. Аналогично построены песни № 2, 3 и № 12.

Прием повтора строфы и отдельных строк применен композитором и в песне № 8 «**Rückblick**» («Воспоминание»). Однако здесь складывается иная музыкальная форма – **сложная 3-частная, репризная**.

A	B	C	//	D	E	//	A	B1	C1
a a1	b b1	c c1		d d1	e f f1		a2 a3	b2 b3	c2 c3
3+3	2+2	3+3		4+4	4+4+4		3+3	2+2	3+4+4
/ 6 : 4 : 6 //			8 : 8 + 4 //			6 : 4 : 7 + 4			
10		1			1				
g-moll				G-dur			g-moll		G-dur

Комментарии

В поэтическом тексте – 5 строф. Шуберт расширяет объем текста посредством «многоступенчатых» повторов (термин Ю. Хохлова), выстраивая пропорциональную сложную 3-частную музыкальную форму.

Первые две строфы текста с повтором последних двух строчек составляют первую часть музыкальной формы. Аналогично построена и вторая часть (строфы 3 и 4). Третья часть, буквально «выращена» из последней, пятой строфы текста. Причем, повторена не только строфа целиком, но и сначала две последние строчки, а потом еще и одна последняя. Отсюда, возможно, родилась идея назвать этот повтор многоступенчатым.

Наиболее изысканное сочетание повторов строфы и отдельных строк находится в песне № 20 «**Der Wegweiser**» («Путевой столб»), они способствуют образованию музыкальной формы – **сложной двухчастной**.

A			B			A1			C		
a	b	c	d	e		a1	b1	c1	f	g	f1
/ 4 : 4 + 5 /	4 + 2	4 + 2	// 4 : 4 + 5 /	4 : 2 + 2 + 3	: 9 + 4 /						
5	1	2		7	1		2		1		2
g-moll			G-dur			g-moll			g-moll		

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил**; **изменил** текст оригинала

A

Was vermeid' ich denn die Wege,
 Wo die ander'n Wand'rer gehn,
 Suche mir versteckte Stege
 Durch verschneite Felsenhö'n?
Suche mir versteckte Stege
Durch verschneite Felsenhö'n?

Почему мне стало трудно
 Вдоль больших дорог идти?
 Почему тропой безлюдной
 Я люблю меж скал брести?
Почему тропой безлюдной
Я люблю меж скал брести?

В

Habe ja doch nichts begangen, Daß ich Menschen sollte scheu'n, - <i>Daß ich Menschen sollte scheu'n, -</i> Welch ein törichtes Verlangen Treibt mich in die Wüstenei'n, <i>Treibt mich in die Wüstenei'n?</i>	Я не делал зла доньне, Мог бы жить среди людей, <i>Мог бы жить среди людей.</i> Что меня влечёт к пустыне, Что же в ней меня прельщает, <i>Что меня прельщает в ней?</i>
--	---

А₁

Weiser stehen auf den [Strassen] ¹ , Weisen auf die Städte zu, Und ich wand're sonder Maßen Ohne Ruh' und suche Ruh'. <i>Und ich wand're sonder Maßen Ohne Ruh' und suche Ruh'.</i>	Столб дорожный предо мною В город путь направил мой, Но не знаю я покоя И хочу найти покой. <i>Но не знаю я покоя И хочу найти покой.</i>
--	---

С

Einen Weiser seh' ich stehen Unverrückt vor meinem Blick; Eine Straße muß ich gehen, <i>Eine Straße muß ich gehen,</i> Die noch keiner ging zurück.	Вижу я, тоской объятый, Столб другой в далёкой мгле. В край, откуда нет возврата, <i>В край, откуда нет возврата,</i> Суждено уйти и мне.
<i>Einen Weiser seh' ich stehen Unverrückt vor meinem Blick; Eine Straße muß ich gehen, Die noch keiner ging zurück. Die noch keiner ging zurück.</i>	<i>Вижу я, тоской объятый, Столб другой в далёкой мгле. В край, откуда нет возврата, Суждено уйти и мне. Суждено уйти и мне.</i>

¹ у Шуберта: "Wegen"

Комментарии

Сложная структура текстовых повторов выявляет незаурядную изобретательность и большую свободу композитора в построении музыкальной формы. Из пяти строф поэтического текста лишь в двух применен повтор двух последних строчек – это разделы музыкальной формы А и А₁. В разделе В повторены вторая и четвертая строчки; в разделе С повторены не только 3-я строчка, но и вся строфа целиком. Из поэтической формы с нечетным количеством строф, композитор создает музыкальную форму с четным количеством разделов.

В отдельную **IV группу** отнесены две песни: № 13 и 17.

Здесь повторы даны комбинированно: строфа + строка + отдельные слова и выражения.

№ 13 «Die Post» («Почта») – форма **куплетно-строфическая**, 2 куплета.

a	b	c	d	e	f	a1	b1	c1	d1	e1	f1						
/	2 + 4	2 + 4	/	3 + 5	4 + 5	//	2 + 4	2 + 4	/	3 + 5	4 + 6 /						
9	1	2	1	2	2	8	1	2	1	2	2	2					
Es-dur				es-moll / Es-dur				Es-dur				es-moll / Es-dur					
Первый куплет						//						Второй куплет					

Одна из самых жизнерадостных песен с энергичным ритмом и звонкими фанфарными оборотами, подражающими наигрышу почтового рожка; но таково лишь начало каждого куплета: после паузы возникают скорбные возгласы.

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил**; **изменил** текст оригинала

Первый куплет

Von der Straße her ein Posthorn klingt.	Вот на улице трубит почтарь!
Was hat es, daß es so hoch aufspringt,	Ты, сердце, бьёшься, будто встарь.
Mein Herz?	Зачем?
Was hat es, daß es so hoch aufspringt,	Ты, сердце, бьёшься, будто встарь.
Mein Herz, mein Herz?	Зачем, зачем?

Die Post bringt keinen Brief für dich.	Письма не будет для меня,
Was drängst du denn so wunderlich,	Зачем трепещешь, грудь моя?
Mein Herz, mein Herz?	Зачем, зачем?
Die Post bringt keinen Brief für dich.	Письма не будет для меня,
Mein Herz, mein Herz?	Зачем, зачем?
Was drängst du denn so wunderlich,	Зачем трепещешь, грудь моя?
Mein Herz, mein Herz?	Зачем, зачем?

Второй куплет

Nun ja, die Post [kömmt] ¹ aus der Stadt,	Ведь эта почта к нам идёт
Wo ich ein liebes Liebchen hatt',	Из края, где она живёт,
Mein Herz!	Увы!
Wo ich ein liebes Liebchen hatt',	Из края, где она живёт,
Mein Herz, mein Herz!	Увы, увы!

Willst wohl einmal hinüberseh'n	Ты, сердце, бьёшься всё сильнее,
Und fragen, wie es dort mag geh'n,	Иль хочешь ты узнать о ней?
Mein Herz, mein Herz?	Зачем, зачем?
Willst wohl einmal hinüberseh'n	Ты, сердце, бьёшься всё сильнее,
Mein Herz, mein Herz?	Зачем, зачем?
Und fragen, wie es dort mag geh'n,	Иль хочешь ты узнать о ней?
Mein Herz, mein Herz?	Зачем, зачем?

-----
¹ У Шуберта: "kommt"

Комментарии

Четырехстрочное стихотворение Мюллера композитор помещает в двухчастную музыкальную композицию (2 куплета по 2 строфы). Шуберт планомерно расширяет

текстовый объем посредством повтора последних строчек первой и третьей строф, а также целиком повторяя текст второй и четвертой строф. Причем, каждое из этих построений еще более расширяется в связи с неоднократным повтором выражения «Mein Herz» («Мое сердце»). Во второй и четвертой строфе повторы подчеркнуты ладовым сопоставлением мажор/минор.

С одной стороны, свобода в обращении с поэтическим текстом; с другой стороны, точное следование смысловой линии логики развития стихотворения проявилось в песне № 17 «Im Dorfe» («В деревне»). Форма песни - 3-частная с варьированной и расширенной репризой.

I			II		III		
a	b	c	d	a1	b1 e	b2 e1	
/ 5 : 5 : 3 /			7	/ 5 : 5 /		3+4 /	
5			1	3			3
D-dur			G-dur	D-dur	d /D-dur		

Текст

Условные обозначения:

Шуберт **повторил**; **изменил** текст оригинала

Es bellen die Hunde, es rascheln die Ketten; [Die Menschen schnarchen] ¹ in ihren Betten, Träumen sich manches, was sie nicht haben, Tun sich im Guten und Argen erlaben;	Лишь воют собаки, цепями бряцают, А люди уснули, во сне мечтают. Скудость их жизни сном возместится, Злого и доброго много приснится.
--	--

Und morgen früh ist alles zerflossen.	Люди наутро сны позабыли.
---------------------------------------	---------------------------

Je nun, Je nun , sie haben ihr Teil genossen Und hoffen, Und hoffen , was sie noch übrig ließen, Doch wieder zu finden Doch wieder zu finden auf ihren Kissen.	Но всё ж, Но всё ж они во сне хоть счастливы были, Мечтают, Мечтают , что счастье возвратится, Что сон опять приснится Что сон им чудесный опять приснится.
--	---

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde, Laßt mich nicht ruh'n in der Schlummerstunde! Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen? Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen?	Лайте же, псы, вы громче лайте! Мне по ночам вы уснуть мешайте! Довольно грёз мне и снов манящих! Мне тяжело видеть спокойно спящих. Довольно грёз мне и снов манящих! Мне тяжело видеть спокойно спящих.
---	--

-----
¹ У Шуберта: "Es schlafen die Menschen"

Комментарии

Трехстрочное стихотворение Мюллера воплощено в трехчастной композиции Шуберта.

Заслуживает внимания отделение первой строки второй строфы (фрагмент *c* в музыкальной форме) и присоединение ее к окончанию первой строфы. Это логическое завершение мысли, высказанной в первой строфе, в музыкальной форме эта строка примыкает к I части. Отделение первой строки второй строфы от последующих трех строк подчеркнуты музыкальными средствами выразительности: сменой темпа, сменой характера аккомпанемента.

Оставшиеся три строки второй строфы образуют II часть музыкальной формы (фрагмент *d*). Возволнованность изложения проявляется в повторе отдельных слов и выражений. Этот раздел приобретает автономное структурное значение благодаря смене тональности, «окружению» с двух сторон фортепианными проигрышами.

Реприза значительно расширена посредством повторения последних двух строчек.

Оставшиеся две песни (№ 19 и 23) отличаются от предыдущих тем, что здесь Шуман не повторяет ни одного слова.

№ 19 «**Täuschung**» («Обман») – форма сложная 3-частная с варьированной, сокращенной репризой.

a	b	a1	b1	C	b2	a2
/	3 + 3	3 + 3	/	3+3+3+3	/	3 + 3 /
5	1	1	1	1	1	3
A-dur				a-moll / A-dur	fis →	A-dur

Комментарии

Объем стихотворного текста пропорционально соответствует объему музыкального текста. Необычно построена реприза 3-частной формы. Она сокращена и тематические элементы следуют в «обратном порядке» (b2 a2), образуя своеобразную «зеркальную» репризу.

№ 23 «**Die Nebensonnen**» («Ложные солнца») – форма промежуточная (между 2-х и 3-частной). Возможны две трактовки:

1) 3-частная с сокращенной репризой

2) 2-частная с кодой

a	a1	b	b1	a2
/	4 : 4	//	4 : 4	/ 4
4	1	2	2	3
A-dur				

Комментарии

Музыкальная форма синхронно повторяет контуры стихотворения. Двойственность восприятия и трактовки музыкальной формы создает сокращенная реприза 3-частной формы, которая может трактоваться так же, как кода 2-частной формы.

Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что из 24-х песен цикла лишь в двух (№ 29, 23) не используется никаких повторов поэтического текста и музыкальная форма полностью соответствует структуре стихотворения. Остальные 22 песни можно распределить по группам, отличающихся специфическими приемами повторов:

I группа: **повторы отдельных строк** - 10 песен, №№ 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21;

II группа: **повторы отдельных строф** - 4 песни, №№ 2, 4, 12, 22;

III группа: **комбинированные повторы строф и отдельных строк** – 6 песен, № 1, 3, 5, 7, 8, 20;

IV группа: **комбинированные повторы строф, строк, отдельных слов и выражений** – 2 песни, №№ 13, 17.

Систематизация повторов поэтического текста в песнях Шуберта проведена с целью выявить наиболее характерные приемы и способы музыкального воплощения художественных образов, содержащихся в стихотворениях Мюллера. Вероятно, при сочинении песен композитор не задумывался над тем, когда и где применить тот или иной прием. Он руководствовался только собственными художественными устремлениями, желанием выразить наиболее приближенно и полно содержание первоисточника возможностями музыкального выражения.

Особого внимания заслуживает музыкальная форма каждой песни.

В исследованиях специалистов и информационных источниках перечисляются формы песен цикла «Зимний путь». Среди них: простая и варьированная строфическая,

трехчастная репризная с контрастной серединой, рапсодическая (?), многочастная (?),² сквозного развития, смешанная.³

Перечисленные композиции могут быть дополнены другими формами. Среди них особо следует выделить 4-частную форму с варьировано-повторенной третьей частью по схеме А В С С₁. Она встречается трижды, в песнях № 3, 7 и 12.

Во всех случаях, где повторяется строфа или введены многочисленные повторы строчек и выражений, поэтическая форма «подчиняется» музыкальной структуре. В воле композитора увеличить масштабы поэтического высказывания в песне, или сократить; сохранить контуры стихотворной формы, или создать новую оригинальную музыкальную композицию. Тщательный анализ структуры каждой песни отдельно, позволил выявить ряд уточнений, связанных с трактовкой музыкальной формы, выстроить ряд композиционных структур, являющихся для Шуберта приоритетными.

Приоритеты в формообразовании:

- (7) 3-частная (простая, сложная) - № 4, 8 // 14, 15, 17, 18, 19;
- (5) **куплетно-строфическая** - № 1, 6, 10 // 13, 24;
- (3) **4-частная с варьирован. повтор. третьей части** - № 3, 7, 12;
- (3) **2-частная (простая, сложная)** - № 2 // 20, 21;
- (2) **куплетно-вариационная** - № 9, 11;
- (2) **промежуточная (между 2-х и 3-частной)** - № 22, 23;
- (1) **строфическая сквозного развития** - № 16;
- (1) **смешанная форма** - № 5.

---

² «Один из крупнейших мелодистов, Шуберт реформировал жанр песни, наделив его глубоким содержанием. Обогадив прежние песенные формы – простую и варьированную строфическую, репризную, рапсодическую, многочастную, - Шуберт создал и новый тип песни сквозного развития < ... >». – Хохлов Ю.Н. Шуберт // Музыка. БЭС / Гл ред. Г.В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия, 1998, - С. 646 – 647.

³ С точки зрения формы песни Шуберта делятся на **простые строфические, варьированно-строфические, трехчастные с контрастной серединой, песни со сквозной композицией < ... >** Встречаются и песни в **смешанных формах**». – Шуберт // Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. – М.: Практика, 2001. – С. 1026.

Рамки статьи позволили рассмотреть лишь одну сторону музыкального воплощения художественных образов стихотворного текста – структурное содержание музыкальной формы, не затрагивая важнейших вопросов драматургии, логики построений, развития контрастов, варьирования, всевозможных «сдвигов» эмоционально-психологического состояния, выявления образно-смысловых подтекстов. Все средства выразительности, участвующие в общем процессе становления художественного образа (гармония, тональное развитие, ритм, метр, динамика, фактура) наряду с индивидуализированной музыкальной формой, требуют дальнейшего глубокого, комплексного подхода в изучении песенного стиля Шуберта.

Проведенный анализ убедительно показывает, что песни Шуберта являются не просто «музыкой с текстом». В процессе сочинения Шуберт создает новую музыкально-поэтическую форму, обладающую более богатым образным содержанием, чем в изначальной стихотворной первооснове.

Информационные источники

1. <http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/110.html>
Луценко Е. “Зимний путь” Мюллера-Шуберта в личном деле Сергея Заяицкого [Опубликовано в журнале: Вопросы литературы 2011, 4]
2. <http://musike.ru/index.php?id=52>
Песенный цикл Шуберта «Зимний путь» // Лекции по музыкальной литературе
3. <http://belcanto.ru/or-schubert-put.html>
Кенигсберг А. Шуберт. Вокальный цикл «Зимний путь» (Winterreise, Op. 89, D. 911) // Classical Forum.ru » Опера и вокал » Франц Шуберт (1797-1828) - Вокальная лирика
4. Хохлов Ю. Н. Песни Шуберта. Черты стиля. М., 1987.
5. Хохлов Ю.Н. Шуберт // Музыка. БЭС / Гл ред. Г.В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия, 1998. - С. 646 – 647.
6. Шуберт // Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. – М.: Практика, 2001. – С. 1026.
7. <http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-winterreise-2577/1>
Wilhelm Müller Die Winterreise // Spiegel online. - Frankfurt am Main und Leipzig. – Insel Verlag, 1994. - P. 41-62. - ISBN 3-458-32601-4