Песенные циклы Шуберта

Два песенных цикла, написанные композитором в последние годы жизни (**«Прекрасная мельничиха»**в 1823, **«Зимний путь»** – в 1827), составляют одну из кульминаций еготворчества. Оба созданы на слова немецкого поэта-романтика Вильгельма Мюллера. Их многое связывает – «Зимний путь» является как бы продолжением «Прекрасной мельничихи». **Общими являются**:

* тема одиночества, несбыточности надежд простого человека на счастье;
* связанный с этой темой мотив странствия, характерный для романтического искус­ства. В обоих циклах возникает образ одинокого странствующего мечтателя;
* много общего в характере героев – робость, застенчивость, легкая душевная ранимость. Оба – «однолюбы», поэтому крушение любви воспринимается как крушение жизни;
* оба цикла имеют монологический характер. Все песни – это высказывание *одного*героя;
* в обоих циклах многогранно раскрываются образы природы.

Вместе с тем, «Зимний путь» нельзя считать простым повторением «Прекрасной мельничихи». Здесь немало**отличий**:

* в первом цикле есть ясно очерченный сюжет. Хотя непосредственный показ действия отсутствует, о нем легко можно судить по реакции главного героя. Здесь отчетливо выделяются узловые моменты, связанные с развитием конф­ликта (экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог). В «Зимнем пути» сюжетного действия нет. Любовная драма разыгралась **до** первой песни. Психологический конфликт *не возникает* в процессе развития, а *существует изначально*. Чем ближе к концу цикла, тем яснее неизбежность трагической развязки;
* цикл «Прекрасной мельничихи» ясно делится на две контрастные половины. В более развернутой первой доминируют радостные эмоции. Входящие сюда песни рассказывают о пробуждении любви, о светлых надеждах. Во второй половине усиливаются скорбные, горестные настроения, появляется драматическое напряжение (начиная с 14-й песни – «Охотник» – драматизм становится явным). Кратковременному счастью мельника приходит конец. Однако, скорбь «Прекрасной мельничихи» далека от острого трагизма. Эпилог цикла закрепляет состояние светлой умиротворенной грусти. В «Зимнем пути» драматизм резко усилен, появляются трагические акценты. Песни скорбного характера явно преобладают, причем, чем ближе конец произведения, тем беспросветней становится эмоциональный колорит. Чувства одиночества и тоски заполняют всё сознание героя, достигая кульминации в самой последней песне и «Шарманщике»;
* разная трактовка образов природы. В «Зимнем пути» природа больше не сочувствует человеку, она безразлична к его страданиям. В «Прекрасной мельничихе» жизнь ручья нерастор­жима с жизнью юноши как проявление единства человека и природы (подобная трактовка образов природы характерна для народной поэзии). Кроме того, ручей олицетворяет мечту о родственной душе, которую так напряженно ищет роман­тик среди окружающего его равнодушия;
* в «Прекрасной мельничихе» наряду с главным героем косвенно очерчиваются и другие персонажи. В «Зимнем пути» вплоть до последней песни никаких реальных действующих персонажей, по­мимо героя, нет. Он глубоко одинок и в этом одна из основных мыслей произведе­ния[[1]](#footnote-2). Идея трагического одиночества человека во враждебном ему мире – узловая проблема всего романтического искусства. Именно к ней так «тянуло» всех роман­тиков, и Шуберт был первым художником, так блестяще раскрывшим эту тему в музыке.
* «Зимнем пути» гораздо сложнее строение песен, по сравнению с песнями первого цикла. Половина песен «Прекрасной мельничихи» написана в куплетной форме (1,7,8,9,13,14,16,20). Большинство из них раскрывает какое-то одно настроение, без внутренних контрастов.

В «Зимнем пути», наоборот, все песни, кроме "Шарманщика", содержат внутренние контрасты.

Песенный цикл Шуберта «Зимний путь»

Созданный в 1827 году, то есть спустя 4 года после «Прекрасной мельничихи», второй песенный цикл Шуберта стал одной из вершин мировой вокальной лирики. То обстоятельство, что «Зимний путь» завершен всего за год до смерти композитора, позволяет рассматривать его как итог работы Шуберта в песенных жанрах (хотя его деятельность в области песни продолжалась и в последний год жизни).

Главная мысль «Зимнего пути» отчетливо акцентируется в первой же песне цикла, даже в первой ее фразе: *«Чужим пришел сюда я, чужим покинул край».*Эта песня – «Спокойно спи» – выполняет функцию вступления, поясняя слушателю обстоятельства происходящего. Драма героя уже свершилась, его судьба предопределена с самого начала. Он больше не видит своей неверной возлюбленной и обращается к ней лишь в мыслях или в воспоминаниях. Внимание композитора сконцентрировано на характеристике постепенно возрастающего психологического конфликта[[2]](#footnote-3), который, в отличие от «Прекрасной мельничихи», существует с самого начала.

Новый замысел, естественно, требовал иного раскрытия, иной *драматургии*. В «Зимнем пути» нет выделения завязки, кульминации, переломных моментов, отделяющих «восходящее» действие от «нисходящего», как это имело место в первом цикле. Вместо этого возникает как бы сплошное нисходящее действие, неотвратимо ведущее к трагическому итогу в последней песне – «Шарманщик»[[3]](#footnote-4). Вывод, к которому приходит Шуберт (вслед за поэтом), лишен просвета. Вот почему преобладают песни скорбного характера. Известно, что сам композитор назвал этот цикл *«ужасными песнями».*

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»,

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.

Кроме того, поскольку 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). Не случайно подобные образы возникают, как правило, в условиях прозрачной хрупкой фактуры, тихой динамики, нередко обнаруживают сходство с жанром колыбельной[[4]](#footnote-5).

Часто противопоставление мечты и реальности предстает как *внутренний контраст* в рамках *одной песни.*Можно сказать, что музыкальные контрасты того или иного рода содержатся *во всех песнях*«Зимнего пути», кроме «Шарманщика». Это – очень важная деталь второго шубертовского цикла.

Существенно, что в «Зимнем пути» совершенно отсутствуют примеры простой куплетности. Даже в тех песнях, для которых композитор избирает строгую строфичность, сохраняя основной образ на всем протяжении («Спокойно спи», «Постоялый двор», «Шарманщик»), содержатся контрасты минорных и мажорных вариантов основных тем.

Сравнение с «Прекрасной мельничихой»

Драматизация песен сказалась и на музыкальном языке цикла «Зимний путь». По сравнению с «Прекрасной мельничихой» здесь:

* Усложняется, становится более характеристичным фонизм гармоний. Используются альтерированные септаккорды («Весенний сон»), увеличенное трезвучие («Ворон», «Блуждающий огонек»), усиливается роль переменных функций. Растет значение терцовых и секундовых тональных сдвигов, мажоро-минорных сопоставлений.
* Возрастает значение фортепианной партии. Шуберт развивает здесь принцип «разделения функций» между партиями голоса и фортепиано, найденный еще в «Гретхен за прялкой». Очень часто фортепиано выполняет «сковывающую», «сдерживающую» роль.
* Более разнообразной становится мелодико-интонационная сфера, однако при этом одновременно усиливаются и связи между отдельными песнями:
  + интонационные – многократно встречаются секундовые интонации вздохов (bVI – V или V – bVI – V), а также мотив V – ↑ III – II – #VII – I в миноре;
  + ритмические. Во многих песнях присутствует скрытая маршевость, ритм шага, ассоциирующийся с образом странника («Спокойно спи», «Одиночество», «Путевой столб», «Бодрость»);
  + тональные. В цикле имеется 2 тональных центра – «ля» и «до». Тональное развитие совершается вокруг одного или другого из них.

Шуберт, «Лебединая песня»

После смерти Шуберта среди его рукописей были найдены замечательные песни, созданные в последние полтора годы жизни композитора. Издатели произвольно объединили их в один сборник, названный «Лебединой песней». Сюда вошли 7 песен на слова Л. Рельштаба, 6 песен на слова Г. Гейне и «Голубиная почта» на текст И.Г. Зейдля (самая последняя из сочиненных Шубертом песен).

Среди песен на стихи Рельштаба выделяются «Приют» и «Серенада».

В песне «Приют» через образ бури передается конфликт мятежной личности с окружающей действительностью. Остинатная ритмическая пульсация сопровождения заставляет вспомнить балладу «Лесной царь». Кульминационный возглас в заключительной строфе песни выделен «шубертовской субдоминантой» (**минорным**трезвучием VI ступени в миноре, имеющим мрачную и суровую окраску).

Шуберт, «Прекрасная мельничиха»

История создания

1820-е годы — пора расцвета творчества Шуберта. Уже написаны сотни песен, которые постепенно начинают завоевьтать признание у любителей музыки, исполняются на домашних вечерах. В последние 5 лет своей короткой жизни композитор создает новый крупный романтический жанр — вокальный цикл, состоящий из 20 и более миниатюр. Таких циклов у Шуберта два, и оба написаны на тексты Мюллера.

Вильгельм Мюллер (1794—1827) — современный Шуберту немецкий поэт-романтик, проживший почти столь же короткую жизнь. Сын ремесленника, он учился в Берлинском университете, но, увлеченный общим патриотическим порывом, в 19 лет вступил добровольцем в армию, чтобы сражаться с Наполеоном. Вернувшись после изгнания французов в университет, Мюллер, подобно Шуберту, стал участником кружка молодежи, включавшего поэтов и ученых. Они восхищались народной песней, обсуждали новинки поэзии и нередко устраивали литературные игры. В конце 1816 года это была игра «Роза, мельничиха», где руки прекрасной мельничихи добивались подмастерье мельника, охотник, садовник, рыбак; она вначале отвечала на любовь мельника, а затем отдала предпочтение охотнику. Каждый из членов кружка писал стихи от лица своего героя. Мюллер, в соответствии с фамилией, играл роль мельника. Зимой 1816—1817 годов он написал 8 стихотворений и сделал наброски еще нескольких. Его стихи были признаны в кружке лучшими, учитель юного Мендельсона композитор Людвиг Бергер положил 5 из них на музыку. Все это побудило Мюллера отделить свои стихи от чужих, дополнить их новыми и в 1818 году опубликовать цикл из 16 стихотворений под названием «Прекрасная мельничиха». Готовя к изданию сборник «Стихотворений из бумаг, оставленных странствующим валторнистом», поэт в 1820 году расширил цикл до 25 стихотворений, включавших пролог и эпилог. Две части сборника (77 стихотворений) были изданы в 1821 и 1824 годах с посвящением Веберу — «мастеру немецкой песни, в знак дружбы и восхищения».

Стихи Мюллера написаны в фольклорном духе, образцом для них послужил знаменитый сборник народных текстов «Чудесный рог мальчика», составленный известными немецкими поэтами-романтиками Ахимом Арнимом и Клеменсом Брентано. Народность поэзии Мюллера высоко ценил Гейне. Стихи Мюллера очень музыкальны. «Я не умею ни играть, ни петь, — писал поэт, — но когда я сочиняю стихи, я тем не менее и пою и играю. Если бы я умел выразить те напевы, что звучат во мне, мои стихи нравились бы больше, чем нравятся теперь... Может быть, и найдется сочувствующая душа, которая обнаружит напевы, скрытые в словах, и возвратит их мне».

Такой сочувствующей душой оказался Шуберт, познакомившийся со стихами Мюллера случайно. По не вполне достоверным воспоминаниям приятеля, композитор как-то зашел к нему и, ожидая, когда хозяин освободится, принялся в одиночестве листать первую попавшуюся книгу. Стихи сразу же так захватили его, что Шуберт сунул книгу в карман и поспешил домой, где немедленно принялся за сочинение. Лишь через несколько дней композитор признался в совершенной краже. Шуберт включил в свой цикл 20 стихотворений Мюллера и работал над ним в Вене, предположительно, летом 1823 года, завершив в начале следующего. Летом 1824-го он поехал в Желиз, венгерское имение графа Эстергази фон Таланта, вновь, как и 6 лет назад, пригласившего его в качестве домашнего учителя. Здесь Шуберт познакомился с близким другом семьи Эстергази, 25-летним тенором-любителем бароном Карлом фон Шёнштайном, которому аккомпанировал в домашних концертах. Ярый приверженец итальянской оперы, Шёнштайн, однако, увлекся песнями Шуберта и впоследствии стал одним из лучших исполнителей его музыки. Особенно нравилась Шёнштайну «Прекрасная мельничиха», которая и была посвящена ему. Хотя первое публичное исполнение цикла состоялось в Вене лишь 32 года спустя после создания, песни из него сразу вошли в репертуар любительского музицирования. Этому способствовало венское издание, осуществленное непосредственно после сочинения, в 3 тетрадях на протяжении февраля—августа 1824 года.

Музыка

«Прекрасная мельничиха» — первый романтический вокальный цикл. Это своеобразный роман в новеллах: каждая песня самостоятельна, но включена в общую линию развития сюжета, имеющего экспозицию, завязку, кульминацию и развязку. Песни отличаются непритязательными, сразу запоминающимися мелодиями в народном духе, в простой, чаще всего куплетной форме. Фортепианное сопровождение нередко рисует картины романтически одушевленной природы: наряду с главным героем важнейшее место занимает образ его друга и утешителя-ручья.

Первые песни по-юношески радостны и беззаботны, полны весенних упований и нерастраченных сил. №1, «В путь» («В движенье мельник жизнь ведет») — одна из самых известных песен Шуберта, настоящий гимн странствиям. Та же ничем не омраченная радость, предвкушение приключений воплощены в №2, «Куда?». Другие оттенки светлых чувств запечатлены в №7, «Нетерпение»: стремительная, словно задыхающаяся мелодия с большими скачками рисует радостную уверенность в вечной любви. В №14, «Охотник», наступает перелом: в ритме скачки, мелодических оборотах, напоминающих звуки охотничьих рогов, таится тревога. Полон отчаяния №15, «Ревность и гордость»; буря чувств, душевное смятение героя находят отражение в столь же бурном журчании ручья. Образ ручья вновь возникает в №19, «Мельник и ручей». Это сцена-диалог, где печальной минорной мелодии героя противостоит ее мажорный вариант — утешения ручья; в конце, в противоборстве мажора и минора, утверждается мажор, предвосхищающий окончательный вывод цикла — №20, «Колыбельная ручья». Она образует арку с №1: если там герой, полный радостных надежд, отправлялся в путь вслед за ручьем, то теперь, пройдя скорбный путь, он находит покой на дне ручья. Бесконечно повторяющаяся краткая попевка создает настроение отрешенности, растворения в природе, вечного забвения всех горестей.

А. Кенигсберг

1. появление старика-шарманщика в последней песне "З.П." не означает конец одиночества. Это как бы двойник главного героя, намек на то, что может ожидать его в дальнейшем, такой же отверженный обществом несчастный скиталец [↑](#footnote-ref-2)
2. Психологизация образов никогда не приводит у Шуберта к «полному отключению» от внешнего мира (в отличие, например, от Шумана). Если в «Прекрасной мельничихе» преобладающим фоном было журчание ручейка, то в «Зимнем пути» есть и наигрыш почтового рожка, и скрип флюгера, и шелест листвы и пр. **Разнообразие ситуаций выгодно оттеняет единство психологического образа.** [↑](#footnote-ref-3)
3. Шарманщик» – это подлинное «царство статики», как мелодической, так и гармонической. На всем протяжении песни выдерживается одна и та же «волыночная квинта», вокальная партия пронизана монотонией повторов, равнодольностью. [↑](#footnote-ref-4)
4. Эпизодически встречаются и светлые образы, лишенные оттенка призрачности – «Бодрость», «Почта». [↑](#footnote-ref-5)