

SONG CYCLE

A song cycle is a group of art songs intended to be performed together, often telling a story or linked by a theme. It provides dramatic or narrative cohesion, unlike standalone lieder.

Composers create unity using:

- Recurring motifs or themes (melodic/rhythmic)
- Tonal planning (related or contrasting keys)
- Textual themes (e.g., winter, loneliness, wandering)
- Consistent or developing piano textures
- Structural symmetry

Listen to some lieder from Schubert's "Winterreise" song cycle.

1. Gute nacht

*I arrived a stranger,
a stranger I depart.
May blessed me
with many a bouquet of flowers.*

*The girl spoke of love,
her mother even of marriage;
now the world is so desolate,
the path concealed beneath snow.*

Look at the translation above of verse 1
and follow the score.

Name the opening key (lines 1-4 of text)

Name the key at bar 16 (lines 5-6 text)

Comment on the use of piano
accompaniment and how it reflects the
journey of the wanderer.

Februar - Herbst 1827

Mäßig *)

7

Freund bin ich ein-ge-zo-gen, fremd zieh ich wie-der-aus, der
ich kann zu mei-ner Rei-sen nicht wäh-len mit der-Zeit, muß

12

Mai war mir ge-wo-gen mit man-chem Blu-men-strauß. Das
selbst den Weg mir wei-sen in die-ser Dun-ke-l-heit. Es

16

Mäd-chen sprach von Lie-be, die Mut-ter gar von-Eh, das
zieht ein Mon-den-schat-ten als mein Ge-fähr-te-mit, es

legato

Name the key the music modulates to in bar 20 and its relation to the key of bar 16 - 19.

What happens to the key in bars 27-33 (lines 7-8 of text)

How does the modulation affect the mood?

20

Mäd - chen sprach von Lie - be, die Mut - ter gar von Eh.
zieht ein Mon - den - schat - ten als mein Ge - fahr - te mit,

25

Nun ist die Welt so trü - be, der... Weg ge - hüllt in...
und auf den wei - ßen Mat - ten such ich des Wil - des...

29

Schnee, nun ist die Welt so trü - be, der... Weg ge - hüllt in...
Tritt, und auf den wei - ßen Mat - ten such ich des Wil - des...

33

Schnee.
Tritt.

39

Was soll ich län - ger wei - len, daß man mich trieb' hin -

43

aus, laß ir - re Hun - de heu - len vor ih - res - Her - ren...

47 Haus. Die Lie - be liebt das Wan - dern, Gott hat sie so ge -

pp legato

51 macht, von Ei - nem zu dem An - dern, Gott hat sie so ge -

55 macht, Die Lie - be liebt das

59 Wan - dern, fein Lieb - chen, gu - te Nacht, von Ei - nem zu dem An - dern, fein

64 Lieb - chen, gu - te Nacht.

69 Will dich im Traum nicht stö - ren, wär

pp

74 schad um dei - ne Ruh, sollst mei - nen Tritt nicht hö - ren, sacht,

I will not disturb you as you dream,
it would be a shame to spoil your rest.
You shall not hear my footsteps;
softly, softly the door is closed.
As I pass I write
'Good night' on your gate,
so that you might see
that I thought of you.

What happens to the tonality in the
final verse (see translation above)?

78

sacht, die Tü - re - zu. Schreib im Vor - ü - ber - ge - hen ans

legato

82

Tor - dir: gu - te - Nacht, da - mit du mö - gest se - hen, an

86

dich hab ich ge - dacht. Schreib im Vor - ü - ber -

91

ge - hen ans Tor dir: gu - te Nacht, da - mit du mö - gest

95

se - hen, an dich hab ich ge - dacht, an dich hab ich ge -

un poco ritard.

pp

un poco ritard.

What key does the final line modulate to?

Analyse the chord structure of the final line

dacht.

a tempo

p

pp

dim.

Chord name

Position

2. Frühlingstraum"

Like 'Gute Nacht', Schubert uses **shifts between major and minor** to reflect emotional contrast. In this lied, Schubert also makes use of differing **textures, phrasing, pitch and dynamics and articulation** to reflect the difference between dream and reality. Look at the translation and then follow the music.

Ich träumte von bunten Blumen,
So wie sie wohl blühen im Mai,
Ich träumte von grünen Wiesen,
Von lustigem Vogelgeschrei.

I dreamt of bright flowers
that blossom in May;
I dreamt of green meadows
and merry bird-calls.

Und als die Hähne krächten,
Da ward mein Auge wach;
Da war es kalt und finster,
Es schrienen die Raben vom Dach.

And when the cocks crowed
my eyes awoke:
it was cold and dark,
ravens cawed from the roof.

Doch an den Fensterscheiben
Wer malte die Blätter da?
Ihr lacht wohl über den Träumer,
Der Blumen im Winter sah?

But there, on the window panes,
who had painted the leaves?
Are you laughing at the dreamer
who saw flowers in winter?

Ich träumte von Lieb' um Liebe,
Von einer schönen Maid,
Von Herzen und von Küssen,
Von Wonne und Seligkeit.

I dreamt of mutual love,
of a lovely maiden,
of embracing and kissing,
of joy and rapture.

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

And when the cocks crowed
my heart awoke;
now I sit here alone
and reflect upon my dream.

Die Augen schliess' ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster?
Wann halt' ich mein Liebchen im Arm?

I close my eyes again,
my heart still beats so warmly.
Leaves on my window, when will you turn green?
When shall I hold my love in my arms?

Comment on the musical techniques Schubert uses to create the pleasant dreams of verse 1. Think about **melody, harmony, rhythm, dynamics, articulation and texture**.

Etwas bewegt

Schnell

Comment on the musical techniques Schubert uses to create the jolt back to reality of verse 2. Think about **melody, harmony, rhythm, tempo, dynamics, articulation and texture.**

15 als die Hah - ne krah - ten, da ward mein Au - ge

18 wach, da war es kalt und fin - ster, es

21 schrie - en die Ra - ben vom Dach, da war es kalt und

24 fin - ster, es schrie - en die Ra - ben vom Dach.

Now listen to the rest of the lied and note down any techniques Schubert uses. Note any return to music you have already heard and how that contributes to the mood of the words.