

Michael Kaulkin

Zwei Droste-Hülshoff Lieder

for soprano, clarinet in B $\flat$, viola and piano

FOR PERUSAL USE ONLY

Michael Kaulkin

Zwei Droste-Hülshoff Lieder

for soprano, clarinet in B $\flat$, viola and piano

FOR PERUSAL USE ONLY

Michael Kaulkin
Zwei Droste-Hülshoff Lieder

for soprano, clarinet in B^b, viola and piano

Based on Poems by
Anna Elisabeth Franziska Adolphine Wilhelmine
Louise Maria Freiin von Droste zu Hülshoff

I. O Nacht 1.....	1
II. Lebt Wohl 9.....	9

Zwei Droste-Hülshoff Lieder was commissioned by San Francisco recital series LIEDER ALIVE! for a January 25, 2015 premiere as part of the Neue Lieder Songbook commissioning project.

Michael Kaulkin (b. 1967) is active as a teacher and composer in the San Francisco Bay Area. His choral, orchestral and chamber music has been performed around the world. He holds a Master of Music degree from the San Francisco Conservatory of Music, where he studied composition with Conrad Susa, having previously studied with János Vajda at the Franz Liszt Academy in Budapest, Hungary. He is on the Musicianship and Composition faculty of the San Francisco Conservatory's Pre-College Division.

Listen to the entire work at www.swirlymusic.com/swm-011

Are you performing this piece? Let the composer know: michael.kaulkin@gmail.com

PROGRAM NOTE

In 2014 I was one of several Bay Area composers commissioned to participate in the "Neue Lieder Songbook" – a project of San Francisco-based recital series LIEDER ALIVE!, whose mission is to preserve the tradition of art song in the German language.

This pair of chamber songs sets texts by Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848), one of the few women poets of the German Romantic era to gain lasting recognition. Her vivid and psychologically layered poems are rarely encountered in art song literature, especially outside of Germany. These two settings treat the poems as if they were operatic monologues: each is a self-contained dramatic scene for soprano with instrumental ensemble.

The first song, "O Nacht" (Oh, Night), is mysterious and introspective. The character addresses the night and moon with wonder and reverence, seeking answers to symbolic, possibly unanswerable questions. The music lingers in ambiguity, ultimately finding repose in a final, unresolved question.

The second, "Lebt Wohl" (Farewell), is more extroverted: a bold and defiant leave-taking that conceals emotional vulnerability. Though the text might suggest a slow lament, the musical setting moves with biting energy, casting the speaker as resilient and theatrical.

Scored for soprano, clarinet, viola, and piano, the ensemble offers an expressive palette that supports both songs' shifts between clarity and opacity, drama and intimacy. The songs can be performed together or individually and are well suited to recital programs exploring women's voices—both poetically and musically.

—Michael Kaulkin

O Nacht!

O Nacht, du goldgesticktes Zelt!
 O Mond, du Silberlampe!
 Daß du die ganze Welt umhüllst,
 Und die du allen leuchtest.
 Wo birgt in deinen Falten sich
 Die allerreinste Perle?
 Wo widerstrahlt dein träumend Licht
 Im allerklarsten Spiegel?
 O breite siebenfach um sie
 Das schützende Gewinde,
 Daß nicht der Jüngling sie erschau,
 Auflodere in Flammen -;
 Daß kein verblühend Weib sie trifft
 Mit unheilvollem Auge,
 Und, milde Lampe, schauend tief
 In ihres Spiegels Klarheit,
 Erblicktest du ein Bild darin?
 Und war es, ach, das meine? —

Lebt wohl

Lebt wohl, es kann nicht anders seyn!
 Spannt flatternd eure Segel aus,
 Laßt mich in meinem Schloß allein,
 Im öden geisterhaften Haus.

Lebt wohl und nehmt mein Herz mit euch
 Und meinen letzten Sonnenstrahl,
 Er scheide, scheide nur sogleich,
 Denn scheiden muß er doch einmal.

Laßt mich an meines Sees Bord
 Mich schaukelnd mit der Wellen Strich,
 Allein mit meinem Zauberwort
 Dem Alpengeist und meinem Ich.

Verlassen, aber einsam nicht,
 Erschüttert, aber nicht zerdrückt,
 So lange noch das heil'ge Licht
 Auf mich mit Liebesaugen blickt,

So lange mir der frische Wald
 Aus jedem Blatt Gesänge rauscht,
 Aus jeder Klippe, jedem Spalt
 Befreundet mir der Elfe lauscht,

So lange noch der Arm sich frei
 Und waltend mir zum Aether streckt,
 Und jedes wilden Geiers Schrei
 In mir die wilde Muse weckt

Oh, Night!

Oh night, you canopy of embroidered gold!
 Oh moon, you lamp of silver!
 You, who shroud the world around
 And you, who lights us all.
 Where have you enfolded
 The purest pearl of all?
 Where is your dreaming light reflected
 In the clearest mirror of all?
 Oh, spread sevenfold
 The shielding garland round,
 That the youth may not observe her
 Blazing up in flames;
 That no girl with loss of bloom be struck
 With all pervading eye.
 And gentle lamp looking deeply
 Into the clearness of her mirror,
 Did you see a picture there?
 And, if so, was it mine?

Farewell

Farewell! There can be no other way.
 Let your fluttering sails be hoist.
 Left alone and castle bound I stay
 In this desolate, ghostly house.

Farewell! And take with you my heart
 And my final ray of sun;
 May it depart, right now depart
 For sometime soon must it be gone.

Leave me with my lakeside swell
 Rocking with the waves long line
 All alone with my magic spell,
 The alpine spirit and that self of mine.

Abandoned but not lonely,
 Shattered but not crushed
 As long as the light so holy
 On me with loving eyes is thrust.

So long as fresh woods for me are left
 Where rustling leaves give forth their song,
 From every cliff and every cleft
 The listening elf befriends me long.

So long as I may stretch my arm
 In freedom to the heavens above,
 And every vulture in wild alarm
 Awakes in me the muse I love.

10

Cl. *p* *pp* *pp* *p*

Vla. (G) (A)

Sop. *mp* 3 3
gold - ge - stickt - es Zelt! — O Mond, du sil - ber - lamp - e!

Pno. 10 *8va* *mp* (r.h.) *8vb*

14

Cl. *p* *p*

Vla. (D)

Sop. 3 3
Daß du die ganz - e Welt um - hüllt — Und die

Pno. 14

18

Cl.

Vla.

Sop.

Pno.

du al - len leuch - test. Wo birgt in dein - en

mf *mp*

mf *mp*

mf *mp*

22

Cl.

Vla.

Sop.

Pno.

Fal - ten sich Die al - ler - reinst - e Perl - e? Wo

mf

22

25

Cl. *mf*

Vla. *mf* (port ad lib.)

Sop.

wi-der-strahlt__ dein träum-end Licht Im al-ler-klarst - en

Pno. *mf*

28

Cl. *mp*

Vla. *mp*

Sop.

Spie-gel?_ 0

Pno. *mp*

32

Cl. *f*

Vla. *f*

Sop. *f*

Pno. *f*

brei - te sie-ben - fach um sie Das schü - tzen - de Ge - wind-

35

Cl. *ff* *f* *mp* *mp*

Vla. *ff* *f* *mp* *mf*

Sop. *mp* *f*

Pno. *mp*

e Daß nicht der Jüng - ling sie er - schau, Auf -

39

Cl.

mf *mp*

Vla.

f *mp*

Sop.

mp *p*

lo - de-re in Flam-men;— Daß kein ver - blüh - end Weib_____ sie trifft

Pno.

f *mp* *p*

43

Cl.

Vla.

p

Sop.

Mit un - heil - vol - lem Aug - e_____

Pno.

8va

43

48

Cl.

Vla.

Sop.

Pno.

pp

p

Und mild - e Lam - pe, Schau - end

8va

53

Cl.

Vla.

Sop.

Pno.

pp

p

mp

tief in ihr-es Spie-gels Klar - heit Er - blickt - est du ein Bild

mp

mf

57

Cl. *mf* *mp* *pp* *p* *pp*

Vla. *p* *pp* (B)

Sop. *mf* *mp*
da- rin? Und war es, ach das mein - e?

Pno. *mp*

62

Cl. *pp* *p* *pp* *pp* *p* *pp* *pp* rit.

Vla. (F#)

Sop.

Pno. *pp* *p* *pp* *pp* *p* *pp* *pp* rit.

8vb

II. "Lebt Wohl"

Annette von Droste Hülshoff
(1797-1848)

Michael Kaulkin

Andante (♩=84)

Clarinet in B♭ *secco*

Viola *mp* (senza sord) *mf*

Soprano *mf* Lebt

Piano *mp* *Andante* (♩=84) *8vb*

* Play *ossia* part if performing without clarinet and viola

3

wohl, lebt wohl, es kann nicht an - ders seyn!

3

detached, but not staccato *p* *mf*

5

mp

Spannt

5

7

p *mp* *p* *mp*

flat - ternd eu - - re Se - gel aus, _____

7

mp

9

laßt mich in mein - em

f

f

11

Poco rubato

Schloß al - lein Im ö -

mf

p

mf

p

secco

3

11

(legato)

Poco rubato

Schloß al - lein Im ö -

p

14 **A tempo**

den geist-er-haft-en Haus. Lebt

14 **A tempo**

17

wohl, lebt wohl, und nehmt mein Herz mit euch Und

17

19

mei - nen letzt - en Son - nen - strahl,

19

Er schei - - de schei -

21

Rubato A tempo Rubato

21

Rubato A tempo Rubato

24 **A tempo** *rit.* **A tempo**

mp *mp* *pp* *pp* *mp* *p*

- - de nur — so gleich, Denn

24 **A tempo** *rit.* **A tempo**

detached *p*

27 **Rubato** **A tempo**

p *pizz* *arco*

schei - den muß er doch ein - mal.

27 **Rubato** **A tempo**

pp 2

8vb

30

mp

p

Laßt mich an mei - nes

30

8va

p light and sparkly

32

p

mp

See - es Bord mich schau - kelnd

32

(8)

34

mit der Wel - len Strich Al -

34 (8)

36

lein mit mei - nen Zau - ber - wort, dem

38

secco

f

Alp - en geist und mei - nem Ich.

38

f

40

secco

40

FOR PAPER USE ONLY

46

mf

mf

p *mf sub*

drückt. So lang - e noch das heil' - -

46

p *mf sub*

48

ge Licht Auf mich mit Lieb - es - aug - en

48

detached, but not staccato

FOR PAPER USE ONLY

50

blickt,

50

52 **Poco meno mosso** (♩=66)

So lang-e mir der frisch - e Wald Aus je-dem Blatt Ge-säng - e rauscht, Aus je-der

52 **Poco meno mosso** (♩=66)

55 *accel.*

p

Klip - pe, je - dem Spalt Be-freund-et mir der Elf - e lauscht, So

55 *accel.*

cresc. poco a poco

57

cresc. poco a poco

lang-e noch der Arm sich frei Und walt-end mir zum

57

59 **Tempo I**

f

f

Ae - - - ther streckt, — Und jed-es wild-en Gei - ers Schrei

p

59 **Tempo I**

f

63

p *mf* *mp*

p *mf* *pizz.* *arco* *pp*

63

p *mf* *p*

66

mp

sfz *mp*

mp

In mir die wild - e Mus - e

66

sfz

69 *accel.*

mf *f* *pizz.*

mf *f*

mf

weckt.

69 *accel.*

mf *f*

FOR PERUSAL USE ONLY

FOR PERUSAL USE ONLY

FOR PERUSAL USE ONLY

SWIRLY MUSIC

www.SwirlyMusic.org