

Israel Lai (2019)

Zerfernte Gedichte

---

for medium voice and piano

Zerfernt is coined from *entfernt* (removed, distanced) and the prefix *zer-*, depicting a painful motion of tearing an entity apart from where it belongs.

The song cycle represents the protagonist's emotional journey from parting to acceptance and hope, and draws inspiration from various sources such as opera and folksong.

Zerfernte Gedichte is scored for baritone but can be performed by any singer with a medium voice.

Performance notes

In *Abschied*, triplets normally denote a freer, speech-like flow rather than a strict rhythm.

Breathy tone indicates a 'dying' voice with 'articulated exhalation', where the singer breathes out more than average, the pitch is indefinite (reminiscent of *Sprechstimme*), and the voice shivers a little.

Whenever the piano plays tremolos in *Die Sonne sank...*, the singer can treat the phrase as a recitative.

With imprecise rhythm in *O traure nicht!* requests a high level of independence between the two hands, where the left hand is in tempo, and the right hand is not strictly constrained by any rhythmic grid.

I. *Abschied*

– Hugo Ball

Sag mir, dass du dich im Föhnwind sehnst
Und dass du trauern würdest,
Wenn ich ginge.
Sag mir, dass diese Tage schön sind
Und dass du weinen wirst,
Wenn ich nicht singe.

Sag mir, dass du dem Leben gut bist.
Sag meiner Stimme,
Dass sie nie verwehe...
Und dass du heiter und voll frohen Mut bist,
Auch wenn ich lange Zeit
Dich nicht mehr sehe.

Sag mir, dass ich ein töricht Kind bin,
Und streichle mich, wie eine junge Meise.
Sag mir, dass ich zu dir zurückfind,
Auch wenn die Nächte dunkel sind,
Durch die ich reise.

II. *Einen Brief soll ich schreiben...*

– Theodor Storm

Einen Brief soll ich schreiben
Meinem Schatz in der Fern;
Sie hat mich gebeten,
Sie hätt's gar zu gern.

Da lauf ich zum Krämer,
Kauf Tint' und Papier
Und schneid mir ein' Feder,
Und sitz nun dahier.

Als wir noch mitsammen
Uns lustig gemacht,
Da haben wir nimmer
Ans Schreiben gedacht.

Was hilft mir nun Feder
Und Tint' und Papier!
Du weißt, die Gedanken
Sind allzeit bei dir.

III. *Die Sonne sank...*

– Max Dauthendey

Es wird so dunkel, und mir wird so bang.
Die Trennung von der Liebsten ist so lang.
Ich zittre, liege still und atme kaum, -
Ein Blitz fiel geisternd durch den Himmelsraum.

Ich bin so schreckhaft wie ein Wild im Wald.
Die Sonne sank; und kehrt sie wieder bald,
So hab' ich nur das eine, das eine stets gedacht:
Fern von der Liebsten ist es ewig Nacht.

IV. *O traure nicht!*

– Christian Morgenstern

Aus roten Morgenwolken blüht,
der blaue Tag in blasser Seligkeit ...
Und über Raum und Zeit
erhebt sich mein Gemüt
zu dir.

O traure nicht!
Und bist du nicht bei mir -:
Ein Licht sind wir
und ist von mir zu dir.

Aus roten Morgenwolken blüht
der blaue Tag in blasser Seligkeit ...
Und über Raum und Zeit
erhebt sich dein Gemüt
zu mir.

Zerfernte Gedichte

for medium voice and piano

1. Abschied

Hugo Ball (1886-1927)

Israel Lai (2019)

Suspended ♩ = 48

Voice

Piano

p pesante

una corda

tre corde

5

8 *p calmly*

Sag mir, dass du dich im Föhn - wind sehnst_____

pochiss. animando

pp calmly

10 *sotto voce*

Und dass du trau - ern wür - dest, Wenn ich gin - ge.

12 *mp* *press on* *mf* *gliss.*

Sag mir, dass die - se Ta - ge schön sind Und dass du

mp warmly

14 *p* *breathy tone*

wei - - nen wirst, Wenn__ ich nicht sin - ge.

pp

una corda

tre corde

16

f

19

mp doloroso

Sag mir, dass du dem

p sub.

21

mf

Le - ben gut bist. Sag mei - ner Stim - me, Dass sie nie ver -

f *p*

23

stringendo *Più animato* ♩ = 52 *f*

- we - he... Und dass du he - ter, he - ter und voll

25

rall.....

fro - - hen Mut bist, Auch wenn ich

27

Tempo primo

lan - - ge Zeit Dich nicht mehr se - he.

una corda

30

Musical score for measures 30-32. The score is written for a grand piano with a treble and bass clef. The key signature is one flat (B-flat major). The time signature changes from 3/4 to 4/4. The music features a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. The dynamics are marked *p pesante* and *mp*. The instruction *tre corde* is present at the bottom right.

(u.c.) tre corde

stringendo.

33

Musical score for measures 33-35. The score is written for a grand piano with a treble and bass clef. The key signature is one flat (B-flat major). The time signature is 4/4. The music features a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. The dynamics are marked *p sub.* and *f*. The instruction *stringendo.* is present at the top.

allargando

36

Musical score for measures 36-38. The score is written for a grand piano with a treble and bass clef. The key signature is one flat (B-flat major). The time signature changes from 4/4 to 3/4. The music features a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. The dynamics are marked *p* and *f*. The instruction *allargando* is present at the top.

39 *ff*

Sag mir, dass ich ein tö - richt Kind bin, Und

mf *f*

41 *poco* *poco* *poco*

streich - le mich, streich - - le mich, streich - - - le

mp

44 *pp smorzando*

mich, wie ei - ne jun - ge Mei - se.

rubato *p* *pp sotto voce*

46 *f espr.* *p sub.*

Sag mir, dass ich zu dir zu - rück - find, Auch wenn die

49 *mp pesante* *p*

Näch - te dun - kel sind, Durch die ich

52

rei - se.

p

una corda

2. Einen Brief soll ich schreiben...

Theodor Storm (1817-1888)

Israel Lai (2019)

Lively ♩. = 72

Voice

Piano

mf sempre poco stacc.

4

f leggiero e stacc.

Ei - nen Brief soll ich schrei - ben Mei - nem Schatz in der Fern; _____

Piano

7

mp

Sie hat mich ge - be - ten, Sie

Piano

10 *f* *mp* *f* *restlessly*

hätt's gar zu gern. Ei - nen

13

Brief soll ich schrei - ben, soll ich schrei - ben, ei - nen Brief schrei -

15 *p* *mp marcato*

- ben Mei - nem Schatz in der Fern; Sie

18

hat mich ge - be - ten, ge - be - ten, ge - be - ten, Sie hätt's gar zu gern.

21

mf

mf

f

25

mp più leggiero

Da lauf ich zum Krä - mer, Kauf

f

p sub.

28 *p*

Tint' und Pa - pi - er, Und Tint' und Pa - pi - er Und

31 *mp* *sempre poco a poco dim.*

schneid mir ein' Fe - der, Und Tint' und Pa - pi - er, Und sitz nun da - hier. Und

poco dim.

3

34

lauf ich zum Fe - der, Und schneid mir Pa - pi - er, Und Tint' und Pa - pi - er, Und

1

37

sitzt nun ein' Fe - der.

pp
en dehors

This system contains measures 37, 38, and 39. The vocal line starts with a treble clef and a key signature of two flats. The lyrics are "sitzt nun ein' Fe - der." The piano accompaniment is in a grand staff with treble and bass clefs. It features a *pp* dynamic and the instruction *en dehors*. The piano part includes a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand, with various articulations like slurs and accents.

40

This system contains measures 40, 41, and 42. The vocal line is mostly silent, indicated by a whole rest in each measure. The piano accompaniment continues with a complex rhythmic pattern, including sixteenth and thirty-second notes. There are four-measure rests (marked with a '4') in both the right and left hands in measures 41 and 42.

43

pp ————— *mp*

Soll ich schrei - - - - ben...?

This system contains measures 43, 44, and 45. The vocal line begins with the lyrics "Soll ich schrei - - - - ben...?". The piano accompaniment features a dynamic shift from *pp* to *mp* across the system. It includes a triplet of eighth notes in the bass line of measure 45, marked with a '3'.

46 *mf* *doloroso*

Als

49 *legato*

wir noch mit sam - men Uns lus - tig ge - macht, _____ Da

mf *dolce* *simile*

53 *f*

ha - ben wir nim - mer Ans Schrei - ben ge - dacht.

f

57 *mf* *sotto voce* *p*

Nim - - mer, _____ nim - - mer _____

61 *pp* *quasi whisper*

ge - dacht. _____

poco stacc.

64 *p* *leggiero*

Was hilft mir nun Fe - der Und Tint' und Pa - pi - er

67 *poco* *poco* *poco*

Und Tint' und Pa - pi - er, Und schneid, Und lauf', Und sitz...

70 *mf firmly*

Du, du, du

mp

73 *f* *mp* *f* = *mf*

weißt, du weißt die Ge -

76 *f* $\text{♩} = \text{♩}$

-dan - ken, du weißt, die Ge - dan - ken Sind

(sempre poco stacc.)

con pedale

mf

79

all - - zeit bei dir.

f

release ped. gradually

82

di - - - mi - - - nuen - - - do

pp

3. Die Sonne sank...

Max Dauthendey (1867-1918)

Israel Lai (2019)

Largo ♩ = 64 **pp**

Voice

Es wird so dun - kel, und mir wird so

Piano

4 **Giocoso** ♩ = 108 **Largo** ♩ = 64 **mp** **mf**

bang. Die Tren - nung von der Liebs - ten ist so

Piano

7 **Giocoso** ♩ = 108 **p** **rall**.....

lang.

8va

Piano

9 **Largo** ♩ = 64 *mp nervoso* **allargando...**

Ich zit - tre, lie - ge still und at - me kaum, Ein

8va

11 **Anxiously** ♩ = 48 **ff**

Blitz fiel geis - ternd durch den Him - mel - raum.

f mp sub. pp

8va

14 **Tempo primo**

Musical score for measures 14-15. The score is in 3/4 time and features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part includes a triplet in the right hand and a bass line with a triplet in the left hand. Dynamics include *tr* and *p*. The key signature has two flats.

16 **accel**..... ♩ = 80

Musical score for measures 16-18. The score includes a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The lyrics are: "Ich bin so schreck - haft wie ein Wild _____ im". The piano part features triplets and dynamic markings *mf*, *ff*, and *fp*. The key signature has two flats.

19

p clear voice

Wald. Die Son - - ne

fp fp fp

p velvety

22

sank; und kehrt sie wie - der bald,

p mp p

26 *mf pesante* *f*

So hab' ich nur das ei-ne, das ei-ne stets ge-

ppp

p dolce

28 *mf marcato*

elacht: Fern von der

mf

30 *p*

Liebs-ten ist es e - - - wig Nacht!

gva *pp*

4. O traure nicht!

Christian Morgenstern (1871-1914)

Israel Lai (2019)

Poco andante $\text{♩} = 88$

Voice

Piano

pp

8va

with imprecise rhythm

Red.
una corda

4

7

rit...

a tempo *p*

Aus

(Red.)

10

ro - ten Mor - gen - wol - ken blüht, der

13

blau - e Tag in blas - ser Se - lig - keit...

16

Und ü - - - ber Raum und Zeit

19 *cresc.* *mf* *pp*

er - hebt sich mein Ge - müt zu

22 *Feroce* $\text{♩} = 96$ *f*

dir.

tre corde

24

ff

26 Broadly, molto rubato ♩ = 72

f

Musical score for measures 26-27. The vocal line (treble clef) has a whole rest in measure 26 and begins in measure 27 with the lyrics "O traure". The piano accompaniment (grand staff) features sixteenth-note patterns with sixteenth-note triplets, marked with a forte *f* dynamic and a "6" indicating a sixteenth-note triplet.

O traure

28

Musical score for measures 28-29. The vocal line (treble clef) has a long note in measure 28 with the lyrics "nicht!" and begins in measure 29 with the lyrics "O traure". The piano accompaniment (grand staff) continues with sixteenth-note patterns and triplets, marked with a forte *f* dynamic and a "6" indicating a sixteenth-note triplet.

nicht!

O traure

30

Musical score for measures 30-31. The vocal line (treble clef) has a long note in measure 30 with the lyrics "nicht!". The piano accompaniment (grand staff) continues with sixteenth-note patterns and triplets, marked with a forte *f* dynamic and a "6" indicating a sixteenth-note triplet.

nicht!

32

Und bist du nicht bei

34

mir: Ein Licht sind wir

36

und ist von mir zu

38

dir, zu

40

dir.

42

Calm ♩ = 60

p

46

Musical score for measures 46-49. The score is in 4/4, 3/4, 5/4, 4/4, and 6/4 time signatures. It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings: *mf*, *p marcato*, *mp*, and *f*. An *8va* marking is present above the vocal line in the final measure.

50

Musical score for measures 50-53. The score is in 6/4, 3/4, and 6/4 time signatures. It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings: *p doloroso* and *mf*. The word "Aus" is written below the vocal line in the final measure.

54

Tempo primo

Musical score for measures 54-57. The score is in 6/4, 3/4, and 6/4 time signatures. It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings: *pp* and *8va*. The lyrics "ro - ten Mor - gen - wol - ken blüht, der" are written below the vocal line. The instruction "una corda al fine" is written at the bottom.

57

blau - e Tag in blas - ser Se - lig - keit...

8va

60

Und ü - - - ber Raum und Zeit

mp

63

er - hebt sich dein Ge - müt, dein Ge - müt

cresc. *mf*

rall..... *pp*

66

Musical score for measures 66-67. The vocal line (treble clef) has lyrics "zu" and "mir." with a *pp* dynamic marking. The piano accompaniment (grand staff) includes a triplet in the right hand and an *8va* marking above the right hand.

68

Musical score for measures 68-69. The vocal line is silent. The piano accompaniment (grand staff) features a *p bell like* dynamic marking in the right hand.

70

Musical score for measures 70-71. The vocal line is silent. The piano accompaniment (grand staff) continues the musical texture.