

You can't do that!
A journey into vocal composition through an
exploration of musical genres and the
subversion of norms
4. Wonneraum - Käfig

Katrin Klose

A thesis submitted for the degree of PhD
at the
Royal Conservatoire of Scotland
&
University of St Andrews

2024

Full metadata for this thesis is available in
St Andrews Research Repository
at:
<https://research-repository.st-andrews.ac.uk/>

Identifier to use to cite or link to this thesis:
DOI: <https://doi.org/10.17630/sta/681>

This item is protected by original copyright

Katrin Klose (*1990)

Wonneraum - Käfig

zu Texten von

*Anna-Sophie Felser
und
Harald Bäuml*

Wonneraum - Käfig

Anna Sophie Felser
Harald Bäumler

O voll flutet schimmernd
Ach warm
Wehn uns Flehn
Und still
des vertaumelnd unsre Gefühl schwebend
Abend

Und wir schweigen, obwohl wir etwas zu sagen haben.

Leib sich und in
Umfangend
Lebens Leid
wir Umrasket wir
zärtlich unsrer Streich umflechtend
glücklich wallt Seelen

Die Bombe. Alles nur eine Frage der Zeit.

O auf Glut flackern
Ach preßt trunknem Mund

Zerfällt sie. Zerbricht. Verstaubt.
Was überbleibt sind wir. Eingeschlossen. Nichts ahnend, aber gefangen.

und es ruht.

Texte © Anna Sophie Felser (2018), Harald Bäumler (2007)
mit freundlicher Genehmigung

Besetzung

Sopran solo

Flöte 1
 Flöte 2 (auch Piccolo)
 Oboe 1
 Oboe 2
 Klarinette in Bb 1
 Klarinette in Bb 2 (auch Bassklarinette in Bb)
 Fagott 1
 Fagott 2 (auch Kontrafagott)

Horn in F 1
 Horn in F 2
 Horn in F 3
 Horn in F 4
 Trompete in Bb 1
 Trompete in Bb 2
 Posaune 1
 Posaune 2
 Bassposaune
 Tuba

Perkussion 1
 (Glockenspiel, 2 Becken)
 Perkussion 2
 (Pauken, Marimba, Donnerblech)
 Perkussion 3
 (große Trommel, 2 TamTams, Vibraphon)

Harfe
 Celesta
 Klavier

Violine I 1
 Violine I 2
 Violine II 1 (Scordatura einen Halbton tiefer)
 Violine II 2 (Scordatura einen Halbton tiefer)
 Viola
 Violoncello
 Kontrabass I
 Kontrabass II (Fünfsaiter mit V=H)

Anmerkung / performance note

In den Streichern sind alle Flageolets bis zu Buchstabe M als natürliche Flageolets auszuführen. Danach kommen künstliche Flageolets wie angegeben als Quart-Flageolets vor. Die zweite Geige ist generell einen Halbton tiefer zu stimmen (Skordatur).

All harmonics in the strings till letter M should be played as natural harmonics. After M, artificial harmonics occur as the given fourth harmonics. The second violins are tuned down one semitone (scordatura).

Wonntraum - Käfig entstand im Sommer 2019 hin auf einen Auftrag des Symphonieorchesters der Universität Mozarteum Salzburg. Das Stück basiert auf zwei sehr unterschiedlichen Texten der Autor*innen Anna-Sophie Felser und Harald Bäumlner. Der fast schwärmerische "Wonntraum" von Harald Bäumlner wurde stark bearbeitet. Trotz der Auslassung großer Teile des Gedichts ist der Charakter des Textes durch Bäumlners ausdrucksstarke Wortwahl in weiten Teilen völlig unverändert. Diese Idylle wird durchbrochen von Anna-Sophie Felsers "Käfig". Der Felser-Text ist aphoristisch, fast fragmentarischer Natur und äußerst düster. Die Dialektik der beiden Texte spiegelt sich auch im Stück wider und bestimmt dessen Form mit. Das Material lässt sich grob in drei Hauptskalen einteilen: eine Skala, die aus allen natürlichen Flageolets der Streicher (inklusive der verwendeten Skordatur der zweiten Violinen) besteht, deren Komplementärskala und einer Untertonskala, die sich auf die Flageolet-Skala bezieht. Diese drei Klangwelten korrespondieren mit den verwendeten Textdimensionen und den entsprechenden Formabschnitten sowie deren Orchestrierung. Das Farbspektrum reicht von obertönigen, flirrenden Klangwolken bis hin zu dunklen Clustern im tiefen Register.

The work was commissioned by the Universität Mozarteum Salzburg for a concert with six orchestral world premieres on the 14th of March 2020. The orchestral song employs two contrasting texts of a German and an Austrian author: Harald Bäumlner and Anna Sophie Felser.

The musical material is divided in three main scales: one scale consisting of all natural harmonics (including the extended natural harmonics with the second violin scordatura), its complementary scale and an undertone scale referring to the harmonics scale. These scales correspond to the utilized text dimensions and their formal sections as well as their orchestration. Orchestral colours range from overtone, whirling sound clouds to gloomy clusters in a low register.

Formally, the piece consists of six major sections: a prologue, a first idyllic Wonntraum-section, a darker interlude including part of Käfig, a second idyll, an inverted explosion and an aetheric quiet epilogue.

Wonneraum - Käfig

Katrin Klose (*1990)
Texte: Anna-Sophie Felser, Harald Bäumlner

♩ = 85, kraftvoll

5

10

15

The score is divided into two systems. The first system includes:

- Flöte 1
- Piccolo
- Oboe 1
- Oboe 2
- Klarinette in B 1
- Bassklarinetten in B
- Fagott 1
- Fagott 2
- Horn in F 1
- Horn in F 2
- Horn in F 3
- Horn in F 4
- Trompete in B 1
- Trompete in B 2
- Posaune 1
- Posaune 2
- Bassposaune
- Tuba
- Perkussion 1 (Pauke)
- Perkussion 2 (große Trommel)
- Perkussion 3
- Harfe
- Sopran Solo
- Celesta
- Klavier (chromatischer Cluster d-c)

The second system includes:

- Violine Ia
- Violine Ib
- Violine IIa
- Violine IIb
- Viola
- Violoncello
- Kontrabass I
- Kontrabass II

Key musical features include dynamic markings such as *ffp*, *sfz*, *mf*, *f*, *pp*, and *ff*. There are also articulation marks like *gliss.* and *spe.* (speaking). The percussion section includes specific instructions for *Becken groß* and *Becken klein*. The string section includes *Scordatura* markings for the violins.

A

Fl. 1 *mf* *mf* *mf* 25

Picc. *mf* *mf* *mf*

Ob. 1 *mf* 5:6 5:6

Ob. 2

Kl. 1 *f* *mp* *gliss.* *f*

Kl. 2 7:6 *mf* 7:6 7:6 *mf* 7:6

Fg. 1

Fg. 2

Trp. 1 *mit Dämpfer/ mute* *mf*

Trp. 2 *mit Dämpfer/ mute* *mf*

Perk. 1 *Glsp* *Glockenspiel* *gliss.* *f* *Donnerblech* *gliss.* *"schwarze Tanten"* *gliss.* *f*

Perk. 2

Perk. 3 *Vib* *Vibraphon, Motor aus* *pp* *mf* *pp*

Hfe. *f* *f* *f* *f*

S. Solo *mp* *gliss.* *f*
O voll flu - - - tet

Cel. *p* *mf* *p* *mf* *ff* 3

Klav.

Vi. Ia 3 *mp* 25 *pp* *mf* *pp*

Vi. Ib

Vi. IIa *flautando* *mf* *mf* *pp*

Vi. IIb *spe* *pp* *flautando* *mf* *mf* *mf*

Vla. *spe* *pp* *ord. IV* *pp* *mf* *mf*

Vc. *spe* *p* *pp* *I div.* *pp*

Kb. I *p* *pp* *pp*

Kb. II *p* *pp* *pp*

30 **B** 35

Fl. 1

Picc.

Ob. 1

Ob. 2

Kl. 1

Kl. 2

Fig. 1

Fig. 2

Hn. 1

Hn. 2

Hn. 3

Hn. 4

Trp. 1

Trp. 2

Perk. 1

Perk. 2

Perk. 3

Hfe.

S. Solo

schim - - - mernd

Cel.

Klav.

30 35

Vi. Ia

Vi. Ib

Vi. IIa

Vi. IIb

Vla.

Vc.

Kb. I

Kb. II

pp, *ff*, *mf*, *f*, *p*, *mp*, *gliss.*, *möglichst hoher Griff*

40 45 50

Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Kl. 1
Kl. 2
Fg. 1
Fg. 2

Musical score for woodwinds and strings. Flute 1 and Piccolo are mostly silent. Oboe 1 and 2 play melodic lines with dynamics *mp* and *f*. Clarinet 1 and 2 play a rhythmic pattern with dynamics *p* and *f*. Bassoon 1 and 2 play a melodic line with dynamics *p* and *f*. A *p subito* marking is present in the Clarinet 1 part.

Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Trp. 1
Trp. 2

Musical score for horns and trumpets. Horns 1-4 play melodic lines with dynamics *pp*, *p*, *fp*, and *mf*. Trumpets 1 and 2 play melodic lines with dynamics *mp* and *f*. A marking "ohne Dämpfer" (without mute) is present for both trumpets.

Perk. 1
Perk. 2
Perk. 3
Hfe.

Musical score for percussion and harp. Percussion 1 includes Marimba and Becken klein. Percussion 2 includes Vib. Percussion 3 includes C. Harp (Hfe) plays a melodic line with dynamics *p*, *f*, and *pp*. A box containing "FGAB CDE" is present in the harp part.

S. Solo
Cel.
Klav.

Musical score for solo voice, celesta, and piano. Solo voice (S. Solo) sings "Ach warm, warm. Wehn uns Flehn." with dynamics *f dolce*, *mf*, and *p*. Celesta (Cel.) plays a rhythmic pattern with dynamics *pp*, *mf*, *f*, and *mf*. Piano (Klav.) plays a complex rhythmic pattern with dynamics *f* and *pp*.

40 45 50

Vi. Ia
Vi. Ib
Vi. IIa
Vi. IIb
Vla.
Vc.
Kb. I
Kb. II

Musical score for violins, violas, violoncello, and double basses. Violins I and II play melodic lines with dynamics *f*, *fp*, and *pp*. Viola plays a melodic line with dynamics *fpp* and *fp*. Violoncello (Vc.) and double basses (Kb. I and II) play a melodic line with dynamics *fpp* and *fp*. A marking "II arco" is present in the Violin I part.

55 60 65

Fl. 1 *p* *f* *p*

Picc. *pp* *f* *p*

Ob. 1 *mf*

Ob. 2 *mf*

Kl. 1 *f* *p*

Kl. 2 *p* *f* *p*

Fg. 1 *mf* *p* *pp* *f*

Fg. 2 *mp* *p* *pp* *f* Kontrafagott

Hn. 1 *pp* *f*

Hn. 2 *pp* *f*

Hn. 3

Hn. 4

Trp. 1 *pp*

Trp. 2 *pp*

Perk. 1

Perk. 2 *mf* *f* *Mar*

Perk. 3 *f* *mf* *p*

Hfe.

S. Solo *f* *mf*
Und still, still.

Cel.

Klav. *ff* *mf*

55 60 65

Vi. Ia *f* *pp* *pp*

Vi. Ib *f* *pp* *pp*

Vi. IIa *pp* *pp* *pp*

Vi. IIb *pp* *pp* *pp*

Vla. *f* *pp* *pp*

Vc. *f* *pp* *pp*

Kb. I *f* *pp* *pp*

Kb. II *f* *pp* *pp*

gliss. *möglichst hoher Griff*

III *IV* *II* *IV* *II* *III* *II* *V*

Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Kl. 1
Kl. 2
Fg. 1
Kfg.

Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Trp. 1
Trp. 2
Pos. 1
Pos. 2
Bpos.
Tuba

Perk. 1
Perk. 2
Perk. 3
Hfe.

S. Solo
Cel.
Klav.

Des ver - tau - melnd uns-re Ge - fühl schwe - - - bend,

Vi. Ia
Vi. Ib
Vi. IIa
Vi. IIb
Vla.
Vc.
Kb. I
Kb. II

85 **E** 90

Fl. 1 *mf* *p* *mf* Flöte

Picc.

Ob. 1

Ob. 2

Kl. 1 *f* Bassklarinette in B

Kl. 2 *f*

Fg. 1 *f*

Kfg.

Hn. 1 *ppp*

Hn. 2 *p* *ppp*

Hn. 3 *ppp*

Hn. 4 *p* *ppp*

Trp. 1 *p* *ppp*

Trp. 2 *p* *ppp*

Pos. 1 mit Dämpfer *mf* *gliss.* *p* *pp*

Pos. 2 mit Dämpfer *mf* *gliss.* *p* *pp*

Bpos. mit Dämpfer *mf* *gliss.* *p* *mf* *8va* *possibile*

Tuba *mf* *p*

Perk. 1 *f* *gliss.*

Perk. 2 *f* *Mar*

Perk. 3 *mp* *Vib*

Hfe. *gliss.*

S. Solo *mf* *mp dolce*
schwe - bend A - bend.

Cel. *p*

Klav. *mf*

85 **E** 90

Vi. Ia *gliss.* *p* *f* *gliss.* *pizz.* *mp dolce* *arco* *IV*

Vi. Ib *f* *p* *f* *arco* *III*

Vi. IIa *gliss.* *mp dolce* *arco* *IV*

Vi. IIb *f* *p* *f* *arco* *IV* *mf*

Vla. *f* *p* *f* *arco* *II*

Vc. *f* *p* *f* *arco* *II*

Kb. I *pp* *f* *arco* *divisi* *f* *pp*

Kb. II *f* *p* *f* *gliss.*

f *p* *f* *pp*

Fl. 1, Fl. 2, Ob. 1, Ob. 2, Kl. 1, B. Kl., Fg. 1, Kfg., Hn. 1, Hn. 2, Hn. 3, Hn. 4, Trp. 1, Trp. 2, Pos. 1, Pos. 2, Bpos., Tuba

Perk. 1, Perk. 2, Perk. 3

Hfe., S. Solo

Klav.

Vi. Ia, Vi. Ib, Vi. IIa, Vi. IIb, Vla., Vc., Kb. I, Kb. II

F

105

Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Kl. 1
B. Kl.
Fg. 1
Kfg.

pp, p, f, ff, mf, pp, fp

Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Trp. 1
Trp. 2
Pos. 1
Pos. 2
Bpos.
Tuba

ohne Dämpfer, pp, p, f, pp dolce

Perk. 1
Perk. 2
Perk. 3
Hfe.

mf, gliss., Superball, f

S. Solo

f, gen ha - ben.

F

105

Vi. Ia
Vi. Ib
Vi. IIa
Vi. IIb
Vla.
Vc.
Kb. I
Kb. II

f, pp, mf, pp, f, ff, pizz., f

110 115

Fl. 1 *p* *ffp* *sf* *p* *ffp* *sf*

Fl. 2 *p* *ffp* *sf* *p* *ffp* *sf*

Ob. 1 *p* *ff* *p* *ff*

Ob. 2 *p* *ff* *p* *ff*

Kl. 1 *p* *ff* *ff*

B. Kl. *f* *p* *ff* *p* *ff* *p* *ff* Klarinette in B

Fg. 1 *p* *f* *p* *ff* *p* *ff* *p* *ff*

Kfg. *pp* *f* *p* *ff* *pp* *ff* *p* *ff*

Hn. 1 *pp* *pp* *mp* *pp*

Hn. 2 *mf* *pp* *pp* *mp* *pp*

Hn. 3 *mf* *pp* *pp* *mp* *pp*

Hn. 4 *pp* *mf* *pp* *pp* *mp*

Trp. 1 *ohne Dämpfer* *p* *mf*

Trp. 2 *ohne Dämpfer* *p* *mf*

Pos. 1 *fp* *f*

Pos. 2 *fp* *f*

Bpos. *fp* *f*

Tuba *fp* *f* *pp dolce*

Perk. 1 *mf*

Perk. 2 *mf*

Perk. 3 *f* Superball

Hfe. *f* *f*

S. Solo

Cel.

110 115

Vl. Ia *f* *pp* *sf*

Vl. Ib *f* *pp* *sf*

Vl. IIa *mf* *pp* *pp* *sf*

Vl. IIb *mf* *pp* *pp* *sf*

Vla. *pp* *f* *pp* *f* *pp* *f* *pp*

Vc. *f* *mf* *f* *mf*

Kb. I *f* *f* *f*

Kb. II *f* *f* *f*

120

G

125

Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Kl. 1
Kl.

Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Pos. 1
Pos. 2
Bpos.
Tuba

Perk. 1
Perk. 2
Perk. 3

Becken groß
Becken klein
Superball

Hfe.

FGbAbBb
CDEb

S. Solo

Leib. sich und in Um - fan - gend, um - fan -

Cel.

120

G

125

Vi. Ia
Vi. Ib
Vi. IIa
Vi. IIb
Vla.
Vc.
Kb. I
Kb. II

arco IV
IV arco
IV arco

hoher Griff
möglichst hoher Griff

165 170 175

Fl. 1

Picc.

Kl. 1

B. Kl.

Eg. 1

Kfg.

mp

p *ff* *mp*

mf *p* *f*

mp *f* *mp*

fp *fp* *fp* *fp*

Pos. 1

Pos. 2

Bpos.

Tuba

Flzg. possibile

f

Perk. 1

Perk. 2

Perk. 3

p

ff *mf*

Superball

Superball

S. Solo

mp *f* *ff* *ffp* *ff* *ffp* *ffp*

glück - lich walt See - len. Die Bom - bel! Al - les nur - Die Bom - bel ei - ne

schreien/ shout *ff* *ffp* gesprochen/ spoken *ff* schreien/ shout

Klav.

p *f*

165 170 175

VI. Ia

VI. Ib

VI. IIa

VI. IIb

Vla.

Vc.

Kb. I

Kb. II

pp *f* *f* *mf* *f* *f* *f*

pp *f* *f* *f* *f* *f* *f*

pp *p* *p* *p* *p* *p* *p*

gliss. *gliss.* *gliss.* *gliss.*

c.l. battuto *c.l. battuto* *c.l. battuto* *c.l. battuto*

f *f* *f* *f* *f* *f* *f*

5 *5*

200 *a tempo* 205 **M** *ruhiger,* $\text{♩} = 60$ 210

Fl. 1 *ff* *p* *fff* *fff*

Picc. *ff* *p* *fff* *fff*

Ob. 1 *f* *ff* *fff* *fff*

Ob. 2 *f* *ff* *fff* *fff*

Kl. 1 *p* *ff* *fff* *fff*

Kl. *p* *ff* *fff* *fff*

Fg. 1 *fp* *fp* *fff* *fff*

Kfg. *fp* *fp* *fff* *fff*

Hn. 1 *ff* *p* *fff* *fff*

Hn. 2 *ff* *p* *fff* *fff*

Hn. 3 *ff* *p* *fff* *fff*

Hn. 4 *ff* *p* *fff* *fff*

Trp. 1 *ff* *p* *fff* *fff*

Trp. 2 *ff* *p* *fff* *fff*

Pos. 1 *ff* *ff* *fff* *fff*

Pos. 2 *ff* *ff* *fff* *fff*

Bpos. *ff* *ff* *fff* *fff*

Tuba *ff* *p* *fff* *fff*

Perk. 1 *Gliss* *let ring* *mp*

Perk. 2 *Gliss* *mp*

Perk. 3 *ff* *pp* *ff* *p* *fff*

Hfe. *FGAB CDE* *p*

S. Solo *f* *gesprochen* *mp*
Zer-fällt sie. Zer bricht. Ver staubt. Was ü ber bleibt

Klav. *fff*

Vi. Ia *p* *fff* *fff* *mf*

Vi. Ib *p* *fff* *fff* *mf*

Vi. IIa *p* *fff* *fff* *mf*

Vi. IIb *p* *fff* *fff* *mf*

Vla. *p* *fff* *fff* *mf*

Vc. *p* *fff* *fff* *mf*

Kb. I *p* *fff* *fff* *mf*

Kb. II *p* *fff* *fff* *mf*

möglichst hoher Griff

c.l.battuto gliss.

pizz.

215 220

Perk. 1 *p*

Perk. 2 *mp*

Perk. 3

Hfe.

S. Solo
sind wir. Ein - ge-schlos-sen. Nichts ah - - - - - nend, a-ber ge - fan - -

VI. Ia *mf* gliss.

VI. Ib *mf* gliss.

VI. IIa

VI. IIb

Vla. IV

Vc. *pp*

Kb. I arco *pp*

Kb. II arco *pp*

225

Perk. 1 *p* N

Perk. 2 *mp*

Perk. 3

Hfe.

S. Solo *mp* gen.

Cel. *p*

VI. Ia *mf* gliss. *pp* *mf* *pp* *mf*

VI. Ib *mf* gliss. *mf* *pp* *mf* *pp* *mf*

VI. IIa *mf* gliss. *pp* *mf* *pp* *mf*

VI. IIb *pp* gliss. *mf* *pp* *mf*

Vla. gliss.

Vc.

Kb. I *mf* *pp*

Kb. II

230 235

Perk. 1 *pp*

Perk. 2 *mp* *p* *pp* Triangel

Perk. 3 *pp*

Hfe. F#GABb CDE

S. Solo *mp dolce* Und es. *p* ruht.

Cel. *p*

Vi. Ia 230 *pp* *mf* *pp* *mp* *ppp*

Vi. Ib *pp* *pp* *mf* *pp* *pp* *mp* *ppp*

Vi. IIa *mf* *pp* *mp* *pp* *ppp*

Vi. IIb *pp* *mf* *pp* *mp* *pp* *ppp*

Vla. Fawcett gliss. *mf* *ppp* hoher Griff

Vc. Fawcett gliss. *ppp* hoher Griff

Kb. I *pp*

Kb. II *pp* pizz.