

Richard Ratner

Todesfuge

a setting of the poem by
Paul Celan

for

Chamber Orchestra
and Male Voice

Text used by permission:

Paul Celan, Mohn und Gedächtnis. Gedichte
© 1952 by Deutsche Verlagsanstalt, Munich
a member of Verlagsgruppe Random House GmbH

Todestuge

♩=60 (Adagio)

Flute

Oboe

Clarinet in Bb

Tenor

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Contrabass

f sempre molto sostenuto

p

pp

10

Fl.

Ob.

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

p

19

Fl. Ob. Cl. T. Vln. I Vln. II Vla. Vc. Cb.

p *f* *f* *f* *f* *f* *f* *f* *f*

Detailed description: This system of musical notation covers measures 19 through 26. It features a woodwind section with Flute (Fl.), Oboe (Ob.), and Clarinet (Cl.), and a string section with Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.). The woodwinds are mostly silent until measure 26, where they enter with a forte (*f*) dynamic. The strings play a rhythmic accompaniment throughout, with dynamics increasing from piano (*p*) in measure 19 to forte (*f*) by measure 26. A double bar line is present at the end of measure 26.

27

Fl. Ob. Cl. T. Vln. I Vln. II Vla. Vc. Cb.

ff *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff*

Detailed description: This system of musical notation covers measures 27 through 34. The woodwind section (Fl., Ob., Cl.) and string section (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., Cb.) are all playing with a fortissimo (*ff*) dynamic. The woodwinds play melodic lines, while the strings provide a dense, rhythmic accompaniment. The Viola and Violoncello parts feature complex rhythmic patterns. The system concludes with a double bar line and repeat signs at the end of measure 34.

33 ← ♩ = ♩ →

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl.

T.

Vln. I ← ♩ = ♩ →

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

41

Fl. *mf* *pp*

Ob. *mf* *p* *pp*

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

51

Fl.

Ob.

Cl.

T. *p*
Schwar-ze Milch der Frü-he wir trin-ken sie a-bends

Vln. I *p*
sempre molto sostenuto

Vln. II *p*
sempre molto sostenuto

Vla. *p*
sempre molto sostenuto

Vc. *p*
sempre molto sostenuto

Cb. *p*
sempre molto sostenuto

59

Fl.

Ob.

Cl.

T. wir trin-ken sie mit-tags und mor-gens wir trin-ken sie nachts wir trin-ken und trin-ken wir schau-fein ein Grab in den Lüf-ten da liegt man nicht eng

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

64

Fl. *mf* *pp*

Ob. *mf* *pp*

Cl. *mf* *pp*

T.

Vln. I *p* *ppp*

Vln. II *p* *ppp*

Vla. *p* *ppp*

Vc. *p* *ppp*

Cb. *p* *ppp*

72

Fl. *mp*

Ob. *mp*

Cl. *mp*

T. *mf*

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

Vla. *mf*

Vc. *mf*

Cb. *mf*

Ein Mann_ wohnt im Haus der spielt mit _den Schlan-gen der schreibt

81

Fl.

Ob.

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

p

p

p

p

p

der schreibt wenn es dun - kelt nach Deutsch - land

87

Fl.

Ob.

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

dein gol - de - nes Haar dein gol - de - nes Haar dein gol - de - nes Haar Mar - ga

94

Fl. *f* *p* *mf*

Ob. *f* *p* *mf*

Cl. *f* *p* *mf*

T. *f* *p* *mf*

Vln. I *f* *p* *mf*

Vln. II *f* *p* *mf*

Vla. *f* *p* *mf*

Vc. *f* *p* *mf*

Cb. *f* *p* *mf*

re - te er schreibt es und tritt vor das Haus und es blit-zen die Ster - ne er preift sei-ne Rü-den her - bei

101

Fl.

Ob.

Cl.

T. *p*

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

er pfeift sei-ne Ju-den her - vor lässt schau-feln ein Grab in der Er - de er be-

108

Fl.

Ob.

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

mf

mf

mf

mf

mf

← ♩ = ♩ →

← ♩ = ♩ →

fiehlt uns spielt auf nun zum Tanz

115

Fl.

Ob.

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

p

p sempre sost.

p sempre sost.

p sempre sost.

p sempre sost.

p sempre sost.

p sempre sost.

← ♩ = ♩ →

← ♩ = ♩ →

Schwar-ze Milch der Frü-he wir

121

Fl.

Ob.

Cl.

T.

trinken dich nachts wir trinken dich morgens und mit-tags wir trinken dich a-bends wir trinken und trin - ken

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mf

mf

126

Fl.

Ob.

Cl.

T.

Ein Mann__ wohnt im Haus__ der spielt mit den Schlan-gen__ der schreibt

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mf

p

p

3

3

131

Fl.

Ob.

Cl.

T.

der scheidt wenn es dunkelt nach Deutsch land — dein gol-de-nes Haar Mar-ga-re-te dein a - sche-nes Haar.

ppp

Meno mosso

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

136

A tempo

Fl.

Ob.

Cl.

T.

— Su - la-mith wir schau-fein ein Grab in den Lüf-ten da liegt man nicht eng

p

mf

mf

mf

A tempo

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p

p

p

p

p

142

Er ruft stecht tie-fer ins Erd-reich ihr ei-nen ihr an-der-n sin-get und spielt

148 ← ♩ = ♩ →

er greift nach dem Ei-sen_ im Gurt_ er schwingts

153

Fl.

Ob.

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

sei-ne Au-gen sind blau stecht tie-fer die Spa-ten ihr

ff

159

Fl.

Ob.

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

ei-nen ihr an- dern spielt wei-ter zum Tanz auf

165 ← ♩ = ♩ →

Fl.

Ob.

Cl.

T. *p*
 Schwar-ze Milch der Frü-he wir trin-ken dich nachts wir trin-ken dich mit-tags und mor-gens wir trin-ken dich

← ♩ = ♩ →

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla. *p*

Vc. *p*

Cb. *p*

171

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *mf*

T. *mf* *p* *p*
 a-bends wir trin-ken und trin - ken Ein Mann_ wohnt im Haus_ dein

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. *3*

Cb. *3*

Meno mosso

A tempo

176

Fl.

Ob.

Cl.

T.

gol-de - nes Haar Mar - ga - re - te dein a - sche - nes Haar Su - la - mith er spielt mit

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

ppp

mf

pp

p

mf

pp

p

mf

pp

p

mf

183

Fl.

Ob.

Cl.

T.

den Schlan gen

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mf

mf

mf

p

214

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl. *mf*

T. *p*
 wir trin-ken dich a-bends und mor-gens wir trin-ken und trin - ken

Vln. I *mp* *p*

Vln. II *mp* *p*

Vla. *mp* *p*

Vc. *mp* *p*

Cb. *mp* *p*

219

Fl.

Ob.

Cl.

T. *p* spoken sotto voce, ad lib. *pp* *f*
 der Tod ist ein Mei-ster aus Deusch-land sein Au - - ge ist blau er

Vln. I *ppp*

Vln. II *ppp*

Vla. *ppp*

Vc. *ppp*

Cb. *ppp*

226

Fl. *f* 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 *mf*

Ob. *f* *mf*

Cl. *f*

T. *ff*
 trifft dich mit blei-er-ner Ku-gel er trifft dich ge - nau

Vln. I *f* *p*

Vln. II *f* *p*

Vla. *f* *p*

Vc. *f* *p*

Cb. *f* *p*

231

Fl.

Ob.

Cl. *mf* *p* *p*

T. Ein Mann_ wohnt im Haus_ dein gol-de-nes Haar_ Mar-ga - re - te er hetzt sei-ne Rü-den auf

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. 3

Cb. 3

264

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Detailed description: This block contains the musical score for measures 264 through 268. The Flute and Oboe parts feature melodic lines with slurs and dynamic markings of *mf*. The Clarinet, Trombone, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass parts are mostly silent, indicated by horizontal lines on their staves. The score is written in 3/8 time and includes a key signature change to one flat.

269

Fl. *pp*

Ob. *p* *pp*

Cl.

T.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Meno mosso

Detailed description: This block contains the musical score for measures 269 through 273. The Flute and Oboe parts continue with melodic lines, with dynamic markings of *pp* and *p*. The Clarinet, Trombone, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabass parts are silent. A double bar line with repeat slashes is placed before measure 269. The tempo marking **Meno mosso** is placed above the Flute staff in measure 270. The score concludes with a final double bar line.