

Scott Joplin

1867-1909

3 Ragtimes

The Entertainer · The East · Winner of the Pulitzer Prize

Viola and Piano
Viola und Klavier
pour Alto et Piano

Arrangiert von / Bearbeitet von / Arrangé par
Wolfgang Birtel

ED 20459

ISSN 979-0-001-15378-2

PREVIEW
Low Resolution

Preface

Some details about the childhood of the composer Scott Joplin (c. 1867 – 1917) remain rather obscure: he was born in Northeast Texas between July 1867 and January 1868 and lived in Texarkana. As the son of musically gifted parents – his father had been a fiddler and his mother was a freeborn Afro-American – music was in his blood. The young Scott Joplin began to distinguish himself as a singer, violinist, cornet player and pianist; the music teacher who probably established the foundations for Joplin's subsequent career as a professional musician was Julius Weiss, a German émigré. From the 1880s onwards Joplin worked as an itinerant entertainer, performing in various groups and locations. He played at the *World's Columbian Exposition* in Chicago in 1893, where ragtime music was first played to a large audience. Joplin celebrated his first successes as a composer in 1896 with the publication of two marches and a waltz in 1896, his first rag, *Maple Leaf Rag*, in 1899 (with the title *Original Rags*) and was followed soon afterwards by *Swing*, a rag which earned him the title 'King of Ragtime' and a degree of prosperity that freed him for a while of any financial worries.

Scott Joplin spent another two years studying in Germany. Since 1900, however, though he began to focus increasingly on teaching. His first opera, *Treemonisha*, was written at the beginning of the twentieth Century but appears to have been lost. His second stage work *Treemonisha* was published in 1911. He was in New York in 1917, the decline of ragtime music before his death in New York in April 1917.

As a composer Joplin is remembered above all for his ragtime pieces, forty-five of which appeared in print (numerous marches and compositions have been lost, including some 'serious' pieces such as a symphony and a three-act opera). In the two decades when the 'classical rag' flourished, Scott Joplin was the most successful of the genre. His *School of Ragtime* of 1908 he gave the genre its name. The decline of ragtime performance after Joplin consistently warned against anything in print that might dilute the quality of his music. The instructions *Not fast or Not too fast* appear on the title page of his *Maple Leaf Rag*. Who would have thought, though, that the genre with its 'square' beat, a traditional Afro-American rhythm, and its simple harmonic language would go on to experience a renaissance in the twentieth century, with composers such as Stravinsky, Hindemith, Milhaud and others using the ragtime idiom as their own. The film *The Cotton Club* (1973) was to revive the popularity of this style. The film *The Cotton Club* (1973) cannot be left out of this little selection of Joplin's music. Yet his *Swing* (1901) and *The Rag-Time Dance* (1906) are no less stylish and elegant. If the latter piece is not only played, but also accompanied by a piano, it is a real musical treat. Entertainment for all sorts of occasions!

Wolfgang Birtel
Translation Julia Rushworth

Vorwort

Die Kindheit des Komponisten Scott Joplin (ca. 1867 – 1917) liegt ein wenig im Dunkeln: Zwischen Juli 1867 und Januar 1868 wurde er im Nordosten von Texas geboren und lebte in Texarkana. Als Sohn musikalisch begabter Eltern – der Vater war ehemalige Sänger und seine Mutter eine frei geborene Afroamerikanerin – lag ihm Musik im Blut. Bald machte der junge Scott als Sänger und mit Klavier-, Violin- und Kornettspiel auf sich aufmerksam. Der Weiss, ein eingewanderter deutscher Musiklehrer, legte vermutlich den Grundstein für Joplins spätere professionelle Musiktätigkeit. Ab den 1880er-Jahren war Scott Joplin als freier Unterhaltungsmusiker unterwegs, spielte in diversen Formationen und Leiharbeiten. Bei der *World's Columbian Exposition* in Chicago erstmals Ragtime-Musik dem europäischen Publikum präsentiert wurde, war er dabei. In den 1890er-Jahren feierte der Komponist erste Erfolge als Komponist, und 1899 erschien – nach zwei Märschen – sein erster Ragtime (mit dem Titel *Original Rags*) im Druck, kürzlich wurde *Leaf Rag*, der ihm den Titel »King of Ragtime« einbrachte, und ihn, ab dem Zeitpunkt, alle finanzieller Sorgen entledigte.

Scott Joplin ging noch einmal für zwei Jahre am R. T. McClure College in Texarkana in die Lehre, verlegte sich aber zunehmend auf das Unternehmertum. 1903 wurde die im 19. Jahrhundert entstandene erste Oper *A Guest of Honor* als verschollenes Bühnenwerk in New York als Bühnenwerk *Treemonisha* 1911 veröffentlicht wurde. Den allmählichen »Verfall« der Ragtime-Musik musste er noch erleben, ehe er am 10. Oktober 1917 in Texarkana starb.

In Erinnerung geblieben ist der Komponist allerdings mit seinem »klassischen« Ragtime, von denen rund 45 gedruckt wurden (viele haben mittlerweile als verschollen gelten, u. a. auch »seriöse« Werke wie eine Symphonie und ein Konzert). In der nachfolgenden Jahrzehnte dauernden *Phonograph* »classical«-Kategorie erschienen seine Werke nicht gebräuchlich; in seiner *School of Ragging* (1908) enthält er auch Hinweise zur Komposition und Aufführung der Rags. Vor allem wurde Joplin stets für sein »sofort zu schnelles Spiel! (Not fast! – Not schnell!)« oder »zu schnelles Spiel!« (Too fast! – Too schnell!) Spielart immer wieder in Erinnerung gebracht.

Wer aber »gedanklich« mit Joplin »mitspielt« – mit seinem »klassischen« Takt – die traditionelle afro-amerikanische »Blues«- und »Jazz«-Musik und Afro-Vokaltradition des Jazz – nochmals eine Renaissance – hat sich nicht nur Joplin, sondern auch Komponisten wie Strawinsky, Satie, Hindemith, und andere in ihrem eigenen Stil kreativ genutzt – über 50 Jahre nach dem Tod des Komponisten. Scott Joplin brachte der Film *Der Clou* (1973, original: *The Sting*) einen neuen Musikklassiker bekannt und beliebt. Natürlich darf *The Clou* in der »Blues«-Musikwelt nicht fehlen. Doch nicht minder wichtig sind die »klassischen« Rags neben *The Easy Winners* (1901) und der *Rag-Time* (1902) für alle, wenn diese nicht nur gespielt, sondern auch kräftig »gestampft« wird. Gute Unterhaltungsmusik für vielerlei Gelegenheiten!

Wolfgang Birtel

Préface

L'enfance du compositeur Scott Joplin (vers 1867 – 1917) est mal connue : né entre juillet 1867 et janvier 1868 dans le nord-est du Texas, il vécut à Texarkana. Fils de parents «doués pour la musique – son père était un ancien esclave, sa mère une afro-américaine musicienne –, il avait la musique pour ainsi dire dans le sang. Le jeune Scott attirera bientôt l'attention en tant que chanteur et au piano, au violon et au cornet à pistons. Julius Weiss, allemand naturalisé, professeur de musique, a sans doute posé la pierre d'angle de l'activité musicale de Joplin. A partir des années 1880, Scott Joplin voyage en tant que musicien de rue, jouant dans des ensembles et des lieux divers. En 1893, il est présent à la *World's Columbian Exposition* de Chicago, où la musique ragtime est présentée pour la première fois. Dans les années 1890, il connaît de premiers succès en tant que compositeur et interprète : il publie – après deux marches et une valse (1896) – son premier ragtime (*Maple Leaf Rag*), puis peu après le *Maple Leaf Rag*, qui lui vaut le titre de « roi du ragtime ». Son succès est tel que Joplin est délivré de ses soucis financiers. Scott Joplin suit encore une formation musicale à deux ans à Grand Rapids (Michigan), déviant cependant de plus en plus son activité musicale vers le ragtime. En 1903, il compose *A Guest of Honor*, qui vit le jour au début du XXe siècle (il fut joué à New York en 1904), alors que sa seconde œuvre théâtrale, *Treemont*, fut publiée en 1901. Mais c'est le déclin encore au « déclin » de la musique ragtime avant de disparaître à New York en 1917. Mais c'est justement par ces ragtimes que Joplin a survécu : nombreux ragtimes dont quelques 45 ont été imprimés (dont beaucoup sont aujourd'hui considérés comme disparus; entre autres également des œuvres pour piano dont une symphonie et un concerto pour piano). Au cours de sa phase de « déclin », Joplin a composé des « classical rag », il a su, dans ses œuvres, amener à leur terme le développement de la *School of Ragtime* de 1908. Scott Joplin a écrit des indications relatives à sa composition et à la représentation de ses œuvres, mais il a aussi eu tendance à mettre en garde contre un jeu trop rapide. Le *Maple Leaf Rag* (par titre) est un peu trop vite joué, mais les indications qui se retrouvent tout au long de ses œuvres sont précieuses. Mais qui a pensé à le noter dans son style rythmique « moderne » – la forme de musique afro-américaine qui a été créée par Louis Armstrong et précède le jazz – connaît une renaissance ! Non seulement dans les œuvres de Joplin, mais aussi dans celles de Satie, Hindemith, Milhaud et plus récemment dans celles de Stravinsky et de Bartók. En France, c'est dans la musique dans leurs œuvres – mais plus récemment dans la musique de chambre – que Joplin a été redécouvert. Représentant Scott Joplin, le film *L'Arnaque* (1973) de Christian Zentgraf devait faire connaître et apprécier à nouveau ce style de musique. Bien entendu, dans ce petit choix de rags de Joplin, *The Entertainer* (1901) et *Rag-Time Dance* (1906), qui le représentent les moins défaits, sont les plus recommandés à jouer, d'autant que, dans le cas de ce dernier, on peut le jouer aussi vigoureusement du pied. Une musique divertissante et utile pour de nombreuses occasions !

Wolfgang Birtel
Traduction Martine Paulauskas

The Entertainer

Bearbeitung Wolfgang Birtel

Scott Joplin
ca. 1867 – 1917

Not fast

Viola

Klavier

5

11

16

1.

2.

22

Musical score for measures 22-26. The score is written for piano and includes a treble clef staff and a bass clef staff. The music features a melody in the treble clef and a bass line in the bass clef. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The dynamic marking *f* (forte) is present at the beginning of the first system.

27

Musical score for measures 27-31. The score is written for piano and includes a treble clef staff and a bass clef staff. The music features a melody in the treble clef and a bass line in the bass clef. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

32

Musical score for measures 32-36. The score is written for piano and includes a treble clef staff and a bass clef staff. The music features a melody in the treble clef and a bass line in the bass clef. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

Musical score for measures 37-41. The score is written for piano and includes a treble clef staff and a bass clef staff. The music features a melody in the treble clef and a bass line in the bass clef. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The dynamic marking *p* (piano) is present at the beginning of the first system, and *f* (forte) is present at the beginning of the second system.

42

Musical score for measures 42-45. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a bass line with eighth notes and chords, and a treble line with chords and some melodic fragments. A dynamic marking of *p* is present.

46

Musical score for measures 46-49. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The piano part continues with a bass line and chords. A dynamic marking of *p* is present.

50

Musical score for measures 50-53. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The piano part continues with a bass line and chords. A dynamic marking of *f* is present.

Musical score for measures 54-57. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The piano part continues with a bass line and chords. A dynamic marking of *f* is present.

59

Musical notation for measures 59-63. The system includes a vocal line and a piano accompaniment with treble and bass staves. The key signature has one flat, and the time signature is 4/4. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a more active bass line in the left hand.

64

Musical notation for measures 64-67. The system includes a vocal line and a piano accompaniment with treble and bass staves. The piano part continues with a consistent accompaniment pattern, showing some melodic movement in the right hand.

68

Musical notation for measures 68-71. The system includes a vocal line and a piano accompaniment with treble and bass staves. A first ending bracket is present over measures 70 and 71. The piano part shows a change in texture towards the end of the system.

Musical notation for measures 72-75. The system includes a vocal line and a piano accompaniment with treble and bass staves. The piano part features a more complex accompaniment with chords and moving lines in both hands.

PREVIEW
Low Resolution