

Scott Joplin

1867-1903

3 Ragtimes

The Entertainer · The East · Winner of the Pulitzer Prize

Flute and Piano
Flöte und Klavier
pour Flûte et Piano

Arranged by / Bearbeitet von / Arrangé par
Wolfgang Birtel

ED 20461

ISSN 979-0-001-15368-3

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 was featured at the *World's Columbian Exposition* in Chicago in 1893, where ragtime music was first performed 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 shortly afterwards by *Swing*, 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 then, although he began to focus increasingly on teaching. His first opera, *Treemonisha*, was written at the beginning of the twentieth Century but seems to have been lost. His second stage work *Treemonisha* was published in 1911. He was to work on the decline of ragtime music before his death in New York in April 1917.

As a composer Joplin is remembered above all for his rags, forty-five of which appeared in print (numerous manuscripts, not complete, have been lost, including some 'serious' pieces such as a symphony and a concerto). In the two decades when the 'classical rag' flourished, Scott Joplin made it his own and gave it its name. His *School of Ragtime* of 1908 he gave the definition of the genre. The performance of his music consistently warned against anything in particular, 'avoiding his music to the point of death'. The instructions *Not fast or Not too fast* appear on the title page of his *Maple Leaf Rag*. Who would have thought, though, that his music, with its 'classical' touch, a traditional Afro-American feel for the USA and a unique intermingling of styles, would go on to experience a renaissance in the twentieth century, such as Stravinsky, Bartók, Hindemith, Milhaud and others use this music as their own. The film *The Scott Joplin Story* (1973) was to revive the popularity of his ragtime style. His *Maple Leaf Rag* (1899) and *The Rag-Time Dance* (1906) cannot be left out of this little selection of Joplin's music. *The Rag-Time Dance* (1901) and *The Rag-Time Dance* (1906) are no less stylish and elegant. *The Rag-Time Dance* (1901) is not only played, but also accompanied by a piano. *The Rag-Time Dance* (1906) is a real music for 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 Unterhaltungsmusiker unterwegs, spielte in diversen Formationen und lebte von den Auftritten. Bei der *World's Columbian Exposition* in Chicago erstmals Ragtime-Musik dem europäischen Publikum präsentiert wurde, war er dabei. In den 1890er-Jahren feierte Joplin 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 Ragtimes« einbrachte, und ihn, ob der damit verbundenen finanziellen Sorgen entledigte.

Scott Joplin ging noch einmal für zwei Jahre am R. T. College in Sedalia, Missouri, in die Lehre, verlegte sich aber zunehmend auf das Unternehmertum. In den 1900er Jahren entstandene erste Oper *A Guest of Honor* und als verschollenes Bühnenwerk *Treemansha* 1911 veröffentlicht wurde. Den allmählichen »Aufgang« der Ragtime-Musik musste er noch erleben, ehe er am 10. Oktober 1917 in Sedalia verstarb.

In Erinnerung geblieben ist der Komponist allerdings vor allem durch sein Ragtimes, von denen rund 45 gedruckt wurden (viele haben schriftliche Vorlagen als verschollen, u. a. auch »seriöse« Werke wie eine Symphonie und ein Konzert). In der nächsten Jahrzehnte dauernden Phase des »classical« hat Joplin in seinen Werken nichts gebracht; in seiner *School of Ragtime* (1908) gibt es auch Hinweise zur Komposition und Aufführung der Rags. Vor allem wurde Joplin stets für sein »so schnelles Spiel! Not fast, but schnell!)« (»nicht zu schnell, sondern schnelle Spielerweisungen immer wieder«) gefeiert.

Wer aber »gedankt« das mit seinem »klassischen« Takt – die traditionelle afro-amerikanische »slow«- und »Mid-Ventury«-Rhythmik des Jazz – nochmals eine Renaissance »erlebte«, dass Komponisten wie Strawinsky, Satie, Hindemith, Debussy und andere in ihrem »Einkauf« kreativ nutzten – über 50 Jahre nach dem »Tode« Scott Joplins machte der Film *Der Clou* (1973, original: *The Sting*) einen »alten« Musikstil wieder bekannt und beliebt. Natürlich darf *The Clou* nicht ohne die »Kleinen Aussen« an Joplin-Rags nicht fehlen. Doch nicht minder wichtig sind die »Großen«: Neben *The Easy Winners* (1901) und der *Rag-Time* (1902) sind vor allem, wenn das bei letzterem nicht nur gespielt, sondern auch kräftig »gestampft« wird, seine 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 attira bientôt l'attention, en tant que chanteur et au piano, au violon et au cornet à pistons. Julius Weiss, allemand d'origine, 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 au grand public. 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 Rags* »), puis peu après le *Maple Leaf Rag*, qui lui vaut le titre de « roi du ragtime ». Ce succès est tel que Joplin est délivré de ses soucis financiers. Scott Joplin suit encore une formation musicale, deux ans à George W. Gieseler College, déviant cependant de plus en plus son activité musicale vers le théâtre. Son premier opéra, *A Guest of Honor*, qui vit le jour au début du XXème siècle, n'a pas été représenté, alors que sa seconde œuvre théâtrale, *Treemonie*, fut publiée en 1911. Le succès est 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 laissé un héritage : quelques 45 ont été imprimés (dont beaucoup de variantes) et certaines sont considérées comme disparues; entre autres également des œuvres « classiques » dont une symphonie et un concerto pour piano). Au cours de la 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 donné des indications relatives à sa composition et à la représentation de ses œuvres, mais il a aussi eu le souci de mettre en garde contre un jeu trop rapide. Le *Maple Leaf Rag* (par titre) ne peut être joué trop vite, car les indications qui se retrouvent tout au long de ses autres œuvres sont les mêmes. Mais qui a pensé à le jouer avec son rythme « échelle » – la forme de musique afro-américaine qui a été utilisée par Duke Ellington et précède le jazz – connaîtrait une renaissance ! Non seulement les compositeurs du XXème siècle (Stravinsky, Satie, Hindemith, Milhaud et autres) ont utilisé cette forme de musique dans leurs œuvres – mais plus récemment, dans les années 1970, le compositeur américain Scott Joplin, le film *L'Arnaque* (1973) de Orson Welles, 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 sont moins défaits, sont les plus faciles à jouer, d'autant que, dans le cas de ce dernier, on peut le jouer, mais on peut aussi le jouer vigoureusement du pied. Une musique divertissante et utile, pour de multiples occasions !

Wolfgang Birtel
Traduction Martine Paulauskas

The Entertainer

Bearbeitung Wolfgang Birtel

Scott Joplin

ca. 1867 - 1917

Not fast

Flöte

Klavier

5

11

1. 2.

Das widerrechtliche Kopieren von Noten ist gesetzlich
verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.
Unauthorized copying of music is forbidden by law,
and may result in criminal or civil action.

22

Measures 22-26 of a musical score. The top staff is a single melodic line in treble clef, starting with a forte (*f*) dynamic. The bottom staff is a piano accompaniment in grand staff (treble and bass clefs), also starting with a forte (*f*) dynamic. The music features eighth and sixteenth notes with various articulations.

27

Measures 27-31 of a musical score. The top staff continues the melodic line in treble clef. The bottom staff continues the piano accompaniment in grand staff. The dynamics and rhythmic patterns are consistent with the previous system.

32

Measures 32-36 of a musical score. The top staff continues the melodic line in treble clef. The bottom staff continues the piano accompaniment in grand staff. The music shows some changes in articulation and dynamics.

Measures 37-41 of a musical score. The top staff continues the melodic line in treble clef, featuring a dynamic shift from piano (*p*) to forte (*f*). The bottom staff continues the piano accompaniment in grand staff, also showing a dynamic shift from piano (*p*) to forte (*f*). The music includes various articulations and rests.

42

Musical score for measures 42-45. The top staff is a single melodic line with slurs and dynamics *p* and *f*. The bottom two staves are piano accompaniment with chords and moving lines.

46

Musical score for measures 46-49. Similar to the previous system, featuring a melodic line and piano accompaniment with dynamics *p*.

50

Musical score for measures 50-52. The melodic line continues with slurs and dynamics *f*. The piano accompaniment provides harmonic support.

Musical score for measures 53-55. The bottom two staves are more prominent, showing a steady bass line and chordal accompaniment.

59

Musical notation for measures 59-63. Measure 59 features a melodic line in the right hand with eighth notes and a bass line in the left hand with chords. Measure 60 continues the melodic line. Measure 61 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 62 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 63 has a melodic line with a slur and a bass line with chords.

64

Musical notation for measures 64-67. Measure 64 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 65 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 66 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 67 has a melodic line with a slur and a bass line with chords.

68

Musical notation for measures 68-71. Measure 68 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 69 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 70 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 71 has a melodic line with a slur and a bass line with chords.

Musical notation for measures 72-75. Measure 72 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 73 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 74 has a melodic line with a slur and a bass line with chords. Measure 75 has a melodic line with a slur and a bass line with chords.

PREVIEW

Low Resolution