

Scott Joplin

1867-1909

3 Ragtimes

The Entertainer · The East · Winner of the Pulitzer Prize

for Clarinet and Piano

für Klarinette in B und Klavier

pour Clarinette en Si et Piano

Arrangiert von / Bearbeitet von / Arrangé par
Wolfgang Birtel

ED 20462

ISSN 979-0-001-15380-5

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 performed to a large audience. Joplin celebrated his first successes as a composer in 1894 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, 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 vogue in 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, some forty-five of which appeared in print (numerous manuscripts 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 dominant force in the genre. His *School of Ragtime* of 1908 he gave the classical rag its name. In his performance of his music Joplin consistently warned against anything in the style of the 'classical rag' which was to be played. The instructions *Not fast or Not too fast* appear over and over again in his pieces. Who would have thought, though, that the 'classical rag' with its 'square' beat, a traditional Afro-American style, would go on to experience a renaissance in the hands of composers such as Stravinsky, Hindemith, Milhaud and others use this style as their own. The film *The Sting* (1973) was to revive the popularity of this style. The *Entertainment* (1921) cannot be left out of this little selection of Joplin's rags. Yet *The Entertainers* (1901) and *The Rag-Time Dance* (1906) are no less stylish and entertaining. If the latter piece is not only played, but also accompanied by a piano, it 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 als professioneller Unterhaltungsmusiker unterwegs, spielte in diversen Formationen und Leiste auch Konzerte bei der *World's Columbian Exposition* in Chicago erstmals Ragtime-Musik, die 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 erstes Ragtime – sein erster Ragtime (mit dem Titel *Original Rags*) im Druck, kurz darauf folgte *Leaf Rag*, der ihm den Titel »King of Ragtime« einbrachte und ihn, ab dem Ende der 1890er, von allen finanzieller Sorgen entledigte.

Scott Joplin ging noch einmal für zwei Jahre am R. T. Scott College in Arkansas in die Lehre, verlegte sich aber zunehmend auf das Unternehmertum. In den 1900er Jahren entstandene erste Oper *A Guest of Honor* ist als verschollenes Bühnenwerk bekannt, das 1906 in New York veröffentlicht wurde. Die Oper *Treemonisha* 1911 veröffentlicht wurde. Den allmählichen »Verfall« der Ragtime-Musik musste er noch erleben, ehe er am 10. Oktober 1917 in St. Louis starb.

In Erinnerung geblieben ist der Komponist allerdings vor allem als einer der besten Ragtime-Komponisten, deren rund 45 gedruckt wurden (viele haben mittlerweile als verschollen gelten, u. a. auch »seriöse« Werke wie eine Symphonie und ein Konzert). In den nachfolgenden Jahrzehnten dauernden Phänomen des »Ragtime-Renaissance« haben seine Werke wiederbelebt; in seiner *School of Ragtime* (1908) enthält er auch Hinweise zur Komposition und Aufführung der Rags. Vor allem die Tatsache, dass Joplin stets vor allem zu schnellen Spielen (Not fast, but schnell) spielte, hat zu schnelleren und stärkeren Spielerweisungen immer wieder geführt.

Wer aber denkt, dass das Ragtime mit seinem »klassischen« Takt – die traditionelle afro-amerikanische Musik und die europäische Musik – nochmals eine Renaissance erlebt hat, irrt. Die Ragtime-Kompositionen von Strawinsky, Satie, Hindemith, und anderen Komponisten in ihrem Eigenem kreativ nutzen – über 50 Jahre nach dem Tod des Komponisten – Scott Joplin brachte der Film *Der Clou* (1973, original: *The Sting*) einen neuen Aufschwung. Die Musik wieder bekannt und beliebt. Natürlich darf *The Clou* nicht fehlen. In kleineren Ausgaben an Joplin-Rags nicht fehlen. Doch nicht minder wichtig ist es, die Ragtime-Musik neben *The Easy Winners* (1901) und der *Rag-Time* (1902) zu hören, wenn man sie nicht nur gespielt, sondern auch kräftig mit dem Pianoforte 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 (*Swing Rag*), 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, mais ses deux années de collège dévient cependant de plus en plus son activité principale. Ses succès se poursuivent : *A Guest of Honor*, qui vit le jour au début du XXème siècle, est considéré comme disparu, alors que sa seconde œuvre théâtrale, *Treemont*, fut publiée en 1901. Mais c'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 survécu : nombreux ragtimes dont quelques 45 ont été imprimés (dont beaucoup sont considérés comme disparus; entre autres également des œuvres « classiques » dont une symphonie et un concerto pour piano). Au cours de sa phase de « déclin », Joplin compose également du « classical rag », il a su, dans ses œuvres, amener à son 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 avec son rythme « secoue » – la forme de musique afro-américaine – et précède le jazz – connaît une renaissance ! Non seulement dans les années 1920, mais aussi dans les années 1950, Satie, Hindemith, Milhaud et Stravinsky ont utilisé cette forme de musique dans leurs œuvres – mais plus récemment, dans les années 1970, le film *L'Arnaque* (1973) de original de Joplin 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 les moins défaits, sont à jouer, d'autant que, dans le cas de ce dernier, on peut même jouer, mais on le joue aussi 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

Klarinette in B

Klavier

5

11

1. 2.

22

Measures 22-26 of a musical score. The top staff is a single melodic line in treble clef with a forte (*f*) dynamic. The bottom two staves are a piano accompaniment in bass clef, featuring a steady eighth-note bass line and chords in the right hand.

27

Measures 27-31 of a musical score. The top staff continues the melodic line. The piano accompaniment in the bottom two staves continues with similar rhythmic patterns.

32

Measures 32-36 of a musical score. The top staff continues the melodic line. The piano accompaniment in the bottom two staves continues with similar rhythmic patterns.

Measures 37-41 of a musical score. The top staff continues the melodic line. The piano accompaniment in the bottom two staves continues with similar rhythmic patterns. Dynamic markings include *p* and *f*.

42

Musical score for measures 42-45. The system includes a single treble clef staff and a grand staff (treble and bass clefs). The key signature has two flats. Measure 42 starts with a piano (*p*) dynamic. The music features a melodic line in the treble and a harmonic accompaniment in the grand staff.

46

Musical score for measures 46-49. The system includes a single treble clef staff and a grand staff. The key signature has two flats. Measure 46 starts with a piano (*p*) dynamic. The music continues with a melodic line in the treble and a harmonic accompaniment in the grand staff.

50

Musical score for measures 50-53. The system includes a single treble clef staff and a grand staff. The key signature has two flats. Measure 50 starts with a piano (*p*) dynamic. The music continues with a melodic line in the treble and a harmonic accompaniment in the grand staff.

Musical score for measures 54-57. The system includes a single treble clef staff and a grand staff. The key signature has two flats. Measure 54 starts with a piano (*p*) dynamic. The music continues with a melodic line in the treble and a harmonic accompaniment in the grand staff.

59

Musical notation for measures 59-63. The system includes a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand.

64

Musical notation for measures 64-67. Measure 64 includes a fermata over the vocal line. The piano accompaniment continues with its established rhythmic pattern.

68

Musical notation for measures 68-71. Measure 68 includes a first ending bracket. The piano accompaniment concludes with a final chord in the right hand and a sustained bass note in the left hand.

Musical notation for measures 72-75. This system shows the continuation of the piano accompaniment, featuring a consistent eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand.

PREVIEW

Low Resolution