Скотт Джоплин – король регтайма

Композитора и пианиста Скотта Джоплина называют - «Королём регтайма», и это не случайно.

Джоплину удалось возвести этот жанр в ранг высокого искусства, рэгтайм благодаря композитору прекратил свое существование в качестве «музыки, которую исполняли бродячие пианисты », – наоборот, он вобрал в себя своеобразную ритмику музыки афро-американцев и романтику, а также строгость формы европейцев.

Нет никакого сомнения в величине таланта Скотта Джоплина, как нет и тени сомнения в значении его вклада в историю регтайма и музыки в целом. Но, несмотря на всемирную известность, многие моменты его жизни ускользнули от самых бдительных биографов. Так, нет уверенности в точности даты рождения.

Можно предположить, что Джоплин родился в Техасе, по крайней мере, именно там, во время переписи населения СНА в июле 1870 года, его зарегистрировали в возрасте двух лет. Перепись, проходившая через десятилетие (в июне 1880), фиксирует 12-летний возраст Скотта, подтверждая первую запись.

Известно, что семья Джоплина покинула ферму, на которой отец (бывший раб) был разнорабочим. Они переехали в строящийся городок Тексаркарна на границе двух штатов — Техаса и Арканзаса. В историях про Скотта рассказывается, что, благодаря работе матери в доме состоятельной белой семьи, он получил доступ к фортепиано и стал самостоятельно изучать музыкальную грамоту. Как бы там ни было, но подобный сюжет можно найти в его опере «Тримониша» (Treemonisha, 1911), где героиня получает возможность учиться благодаря работе родителя в белом доме.

Талант Джоплина заметил местный учитель музыки, немец по происхождению, Юлиус Вайсс. Который в обучении делал акцент на европейскую музыку, в том числе оперу. Возможно, именно от своего учителя Скотт Джоплин получил желание состояться в качестве классического оперного композитора.

Джоплин выступал вместе с вокальной группой «Texas Medley Quartette»

С 1880 года Джоплин жил в Седалии, работал на железной дороге и посещал Высшую школу Линкольна. По неподтвержденным историям он совершил путешествие в Сент-Луис, которому было суждено стать центром расцвета регтайма.

Первое документальное подтверждение музыкальной карьеры Скотта встречается в газетах, которые сообщали, что он приехал в Тексаркан с труппой менестрелей летом 1891 года.

В 1895 году вместе с вокальной группой «Texas Medley Quartette» Джоплин отправляется на восток, в город Сиракузы штата Нью-Йорк. Выступления произвели хорошее впечатление, и несколько бизнесменов поспособствовали выпуску первых публикаций – песен «Please Say You Will» и «A Picture of Her Face».

Между гастролями Скотт работал пианистом в Седалии, играя в различных заведениях, в том числе в клубах для чернокожих мужчин «Блэк 400» (Black 400) и «Кленовый лист» (Maple Leaf). Так же преподавал музыку нескольким молодым музыкантам, в первую очередь Скотту Хайдену и Артуру Маршаллу, с которым позднее написал в соавторстве множество произведений.

«Регтайм Кленового листа» кормил С. Джоплина до самой смерти

Джоплину всегда не хватало полноты освоения нотной записи

Вероятно, что в 1896 году Скотт Джоплин принял участие в классах Джорджа Р. Смита. Но так как записи из колледжа погибли во время пожара, нет никаких свидетельств этому. Есть сведения, что к концу 1890-х годов Джоплину по-прежнему не хватало полноты освоения нотной записи. Это мешало ему развиваться в качестве композитора. Между тем, в 1896 году он опубликовал два марша и прекрасный вальс. Спустя пару лет он попытался публиковать несколько регтаймов, но в итоге продал только «Original Rags». Но эта публикация преподнесла довольно спорный сюрприз, так как пришлось поделить гонорар с Чарльзом Н. Даниэлем, его имя было добавлено в качестве «аранжировщика» песен и включено в авторство, а в некоторых газетных объявлениях он был даже указан как композитор.

Регтайм Кленового листа

Учтя печальный опыт, перед публикацией очередного регтайма Скотт Джоплин получил помощь и наставления от молодого адвоката Роберта Хигдона. В августе они заключают контракт с издателем и владельцем музыкального магазина в Седалии, Джоном Старком на публикацию «Рэгтайма Кленового листа», которому было суждено стать величайшим из фортепианных регтаймов. Контракт предусматривал, что Джоплин будет получать один цент с каждого проданного экземпляра. Это условие принесло впоследствии стабильный доход до конца дней композитора. В первый год было продано немногим более 400 экземпляров. Но как только «Кленовый лист» получил известность, продажи стали расти, и уже к 1909 году было продано около полумиллиона копий, и такой объем сохранялся еще пару десятилетий.

«The Ragtime Dance» С. Джоплин

«The Ragtime Dance» – своего рода фолк-балет для танцоров под пение рассказчика

Спустя всего пару недель с момента публикации Джоплин уже заканчивает «The Ragtime Dance» – своего рода фолк-балет для танцоров под пение рассказчика.

24 ноября 1899 года состоялась его премьера в театре Вуда в Седалии в исполнении группы молодых участников клуба «Черный 400».

В 1901 году он переезжает в Сент-Луис со своей женой Белл, вдовой старшего брата Скотта Хайдена.

Расцвет регтайма в Сент-Луисе

В Сент-Луисе Джоплин связывается с Томом Терпином, пионером регтайма и владельцем салона. Начинается период жизни Скотта, в котором он мало выступает, посвящая свое время учебе и творчеству. Джоплин много времени проводит в издательском доме Джона Старка, общаясь с другими регтаймерами и дочерью Старка, Элеонорой, одаренной пианисткой. Элеонора была совладелицей фирмы отца и его музыкальным консультантом. Скорее всего, именно она познакомила Скотта с дирижером Хорового симфонического общества Сент-Луиса — Альфредом Эрнстом, который объявил Джоплина гением регтайма.

Скотт Джоплин - гений регтайма

Альфред Эрнст объявил Джоплина гением регтайма(картинка3)

Среди значимых публикаций за период жизни в Сент-Луисе были:

«Sunflower Slow Drag» (совместно со Скоттом Хайденом)

«Peacherine Rag»

«The Easy Winners»

«Cleopha»

«The Strenuous Life» (памяти президента Теодора Рузвельта)

«A Breeze from Alabama»

«Elite Syncopations»

«The Entertainer»

«The Ragtime Dance»

Срыв оперного тура — провал в финансовую пропасть

Автор оперы "Почетный гость" С. Джоплин

1903 года Скотт Джоплин подает заявку об авторских правах для оперы «Почетный гость»

В начале 1903 года Скотт Джоплин подает заявку об авторских правах для оперы «Почетный гость» (A Guest of Honor). А спустя пять месяцев он отправляется в тур, планируя постановки в городах штатов Иллинойс, Миссури, Айова, Канзас и Небраска. Но в начале тура кто-то, связанный с руководством, крадет кассовые сборы, полностью подрывая кампанию. Пару недель спустя Джоплин сталкивается с тем, что не может платить зарплату. Кроме того, он не способен уплатить и совету директоров организационной театральной компании. Все его имущество, включая партитуру оперы, конфисковали. Копии оперы не были предоставлены в Библиотеку Конгресса, и она стала считаться утраченной.

Регтаймы Скотта Джоплина

По возвращении в Седалию, Скотт продолжает концертную деятельность

После провального оперного тура Джоплин отправляется в Чикаго, а затем к родственникам в Арканзас, где встречает Фредди Александр, 19-летнюю девушку, которой посвящает «Хризантемы» (The Chrysanthemum). В июне 1904 года, разорвав брак с Белл Джоплин, композитор возвращается в Арканзас и женится на Фредди Александр в Литл-Рок. Свадебное путешествие проходит с остановками в различных городах, в которых Джоплин дает концерты. По возвращении в Седалию Скотт продолжает концертную деятельность. Но Фредди неожиданно простужается, болезнь перетекает в пневмонию, и она умирает через десять недель после свадьбы.

В поисках издателей регтаймов

После похорон Фредди Джоплин навсегда уезжает из Седалии. Несколько лет он живет в Сент-Луисе, берясь за незначительные работы и безуспешно пытаясь выправить свое финансовое состояние, так и не оправившееся после неудачного оперного тура.

"Treemonisha" С. Джоплин

Опера “Treemonisha” С. Джоплина

Летом 1907 года Джоплин отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти новых издателей и получить финансовую поддержку для оперы «Тримониша», которую он писал последние годы.

Из новых издательств заслуживает внимание «Семинария Музыки», в которой работал молодой Ирвинг Берлин, ставший впоследствии величайшим композитором Америки. Семинария издает в 1908-1909 годах регтаймы Джоплина. В 1910 году он передает для публикации Ирвингу Берлину свою законченную оперу «Тримониша», но через несколько месяцев получает ее обратно с отказом. А весной 1911 года, когда Ирвинг публикует свой «Alexander’s Ragtime Band», Скотт жалуется друзьям, что слова песни взяты из его «Тримониши». Джоплин меняет этот раздел и сам публикует оперу в том же году.

Постановка оперы "Тримониша" С. Джоплина"

Постановка оперы “Тримониша” состоялась в 1972 году, через 55 лет после смерти автора

С 1911 по 1913 год Скотт Джоплин предпринимает множество попыток поставить оперу. Но увы, при жизни он так и не увидел полной постановки, которая состоялась, но только в 1972 году, через 55 лет после смерти автора. Тщетные усилия по постановке оперы отвлекают композитора от творчества. Он пишет, но публикует очень мало. Известно, что Джоплин после 1914 года написал несколько новых регтаймов, песен, фортепианный концерт и даже симфонию, но ни одна из работ не издана, а рукописи были утрачены.

Застарелые болезни оказывают разрушающее действие на организм Стотта Джоплина, его госпитализируют. Король регтайма умер 1 апреля 1917 года.

На момент смерти он был фактически забыт. Регтайм уступил место джазу, но Джоплин не был предан забытью во времени. Его «Регтайм Кленового листа» продолжает свое магическое воздействие на все новые поколения музыкантов и слушателей по сегодняшний день.