

Scarborough Fair
und andere ausgewählte Melodien von den britischen Inseln
gesetzt für vierstimmiges Blockflötenconsort von NIKOLAUS NEWERKLA

Partitur und vier Stimmen

Edition Moeck Nr. 2143
MOECK VERLAG CELLE

Vorwort

In meiner Kindheit habe ich Simon and Garfunkel für die größten Komponisten aller Zeiten gehalten – wegen *Scarborough Fair*. Dass dieser Ruhm eigentlich einem unbekanntem Schöpfer (oder mehreren?) des 16. (?) Jahrhunderts gebührt, war mir damals nicht bewusst, hielt ich das Lied doch für einen Popsong der Gegenwart. Das Phänomen, dass gute Musik nie verstaubt und also immer frisch und modern klingt, bewahrheitet sich wohl auch in diesem Fall.

Erst später, nämlich im Zuge der Arbeit für mein Ensemble *Quadriga Consort* und der Beschäftigung mit alter und traditioneller Musik von den britischen Inseln ist *Scarborough Fair*, das möglicherweise sogar bis ins Mittelalter zurückgehende Lied über den großen Markt von Scarborough, wieder in mein Leben getreten. Das Lied wurde das erste (von mittlerweile etwa zweihundert) Stück meiner Arrangierarbeit für das Ensemble und eine Initialzündung für alle weiteren Bearbeitungen. Es stellte sich mir die große Herausforderung, der alten kraftvollen und doch melancholischen Melodie gerecht zu werden, sich unbedingt gänzlich von der romantischen Pop-Version zu lösen und doch Originalität zu beweisen. Die Verarbeitung zu einem mehrstimmigen Satz schien mir naheliegend, ganz im Sinne der englischen Consort-Tradition. Hier habe ich den Satz, wie auch die Sätze der anderen Stücke dieser Edition, noch einmal speziell für Blockflötenconsort in unterschiedlichen Besetzungen (S-A-T-B, A-A-T-B und S-S-A-T) eingerichtet.

Das Lied *The Water is Wide* wurde in England seit etwa 1600 ursprünglich unter dem Titel *Waly, Waly* gesungen, aber erst im 19. Jahrhundert unter *The Water is Wide* bekannter. Die erste Veröffentlichung datiert aus dem Jahr 1724: Allan Ramsay: *Tea-Table Miscellany*.

Captain Higgins stammt aus der Feder von Turlough O'Carolan (1670–1738), einem der letzten sogenannten irischen „Harpers“, der weniger als Interpret als durch das Komponieren unzähliger Melodien bekannt wurde. Er hat einzigartige einstimmige Melodiekompositionen hinterlassen, die einerseits der irischen Tradition und damit der Folkmusik verpflichtet sind, andererseits aber durch ihren kunstvollen Einfallreichtum und die Komplexität ihrer Linien auch als ein Verbindungsglied zur kontinentalen Kunstmusik gesehen werden können. Carolan hat vor allem viele sogenannte „Planxties“ hinterlassen. Darunter verstand man Melodien, die als Hommage an einen

Preface

When I was a child I thought Simon and Garfunkel were the greatest composers ever because of their hit *Scarborough Fair*. At that time, convinced that it was a modern pop song, I did not realise that the anonymous writer (or writers?) somewhere around the 16th (?) century of this song was the one really entitled to this fame. Here is a fine example for the phenomenon that good music never gets mouldy and always will sound fresh and modern.

Not until later, when working with my ensemble *Quadriga Consort* and being preoccupied with ancient and traditional music of the British Isles, did the song *Scarborough Fair*, dealing with the fair in Scarborough and probably written in the Middle Ages, cross my path again. This song was the first (of in the meantime 200) I selected for the ensemble and triggered off all the following arrangements. I was confronted with the big challenge to do justice to the old strong and melancholic melody, to distance myself completely from the romantic pop version and at the same time come up with something original. The concept of a polyphonic movement following the tradition of the consort setting seemed to suggest itself. I have arranged this movement like all the other movements of this edition especially for recorder consorts with different ranges of recorders (S-A-T-B, A-A-T-B and S-S-A-T).

The song *The Water is Wide* was originally known since about 1600 under the title *Waly Waly* in England. The title *The Water is Wide* did not surface until the 19th century. It was first published in 1724: Allan Ramsay: *Tea-Table Miscellany*.

Captain Higgins was written by Turlough O'Carolan (1670–1738), one of the last so called Irish Harpers. During his lifetime he was more known as composer of a vast amount of melodies than as a performer. He composed unique tunes that on the one hand are rooted in Irish folk music but on the other hand due to their imaginativeness and complexity show strong elements of continental art music. Carolan has left a large amount of so called *Planxties*. These are melodies written to the honour of a patron. In his case it was Captain Higgins.

The Greenland Whale Fishery is a traditional English song that reminds of the beginning of the large whaling action in Greenland. (In 1611 the first English ship was to depart for Spitzbergen.) These extremely dangerous enterprises were for both the men who had

Introduction

Lorsque j'étais enfant, je considérais Simon and Garfunkel comme les plus grands compositeurs de tous les temps, en raison de leur chanson *Scarborough Fair*. A l'époque, je ne savais pas que ce succès revenait à un (ou plusieurs?) créateur du 16ème (?) siècle, puisque je prenais cette chanson pour un titre de chanson pop en vogue à ce moment-là. La bonne musique ne vieillit pas, elle conserve toute sa fraîcheur et sa modernité; voici un phénomène qui s'applique aussi au cas de cette mélodie.

Ce n'est que plus tard que *Scarborough Fair*, mélodie qui remonte au Moyen-âge et qui parle du grand marché de Scarborough, a refait son apparition dans ma vie, alors que je travaillais pour mon ensemble *Quadriga Consort* et étudiais la musique ancienne et traditionnelle des îles britanniques. Cette chanson a été le premier arrangement que j'ai réalisé pour cet ensemble (j'ai actuellement environ 200 arrangements à mon actif), et il m'a incité à en réaliser d'autres. J'étais confronté au défi de respecter cette mélodie puissante mais mélancolique, tout en m'éloignant complètement de la version pop au caractère romantique et en faisant preuve d'originalité. Un arrangement à plusieurs voix me paraissait être le plus approprié, au sens de la tradition Consort anglaise. Dans le cas présent, j'ai arrangé le mouvement, tout comme les mouvements des autres morceaux contenus dans cette édition, pour qu'il soit tout particulièrement adapté à un consort de flûtes à bec, avec des instrumentations diverses (S-A-T-B, A-A-T-B et S-S-A-T).

La chanson *The Water is Wide* fut interprétée en Angleterre depuis l'an 1600, et s'intitulait à l'origine *Waly, Waly*. Mais ce n'est qu'au XIXème siècle qu'elle gagna en notoriété sous le titre *The Water is Wide*. La première publication date de 1724 et est signée Allan Ramsay, *Tea-Table Miscellany*.

Captain Higgins a été composé par Turlough O'Carolan (1670–1738), l'un des derniers «Harpers» irlandais, moins connu en tant qu'interprète que par ses compositions d'innombrables mélodies. Il nous a légué des mélodies uniques, à une voix, qui, d'un côté, respectent la tradition irlandaise et donc la musique folklorique, et de l'autre côté, peuvent être considérées de par leur génie artistique et la complexité de leurs lignes comme un élément de liaison vers la musique savante continentale. Carolan a composé de nombreux «planxties», ces mélodies écrites afin de rendre hommage à une personne bien-faisante, ici précisément à un certain Captain Higgins.

Gönner oder Schirmherrn geschrieben wurden. In diesem Fall also für einen gewissen Captain Higgins.

Bei *The Greenland Whale Fishery* handelt es sich um eine traditionelle Melodie Englands, die an den Beginn des groß angelegten Grönland-Walfangs erinnert. (1611 legte das erste englische Schiff in Richtung Spitzbergen ab.) Diese extrem gefährlichen Unternehmungen waren sowohl für die Männer, die mit Ihren Schiffen in unbekannte Gefilde und unwirtliche Gegenden aufbrachen (und oft nie wieder heimkehrten), aber auch für die zu Hause zurückgebliebenen Frauen und Kinder eine immense Belastung. Durch die Walfangschiffahrt blieben im 17., 18. und 19. Jahrhundert ganze Küstendörfer ohne Männer zurück, die die See verschlungen hatte. Im Zusammenhang mit solch emotionalen Belastungen sind zahlreiche Lieder zu diesem Thema entstanden.

Über die Entstehung des Tunes *The Old Grey Cat* ist nichts bekannt. Ebenso ist die Herkunft zwischen Irland, Schottland, England und Amerika strittig. Meine Bearbeitung lehnt sich ein wenig an den Stil der ostinaten Tanzbassform des Passamezzo Antico an.

Der traditionelle schottische Jig *The Sailor Laddie* – häufig auch unter dem Titel *The Sailor Lassie* oder *The Sodger* (=soldier) *Lad(die)* zu finden, erscheint erstmals gedruckt in *Robert Bremner's Sammlung A Collection of Scots Reels* von 1757.

to venture into unknown fields and inhospitable areas (and often never returned) and the women and children left behind an enormous burden. During the 17th, 18th and 19th century whole coastal villages were deserted by men that had lost their lives by whaling. In this context of heavy emotional burdens, many a song was invented.

Nothing is known about where the tune *The Old Grey Cat* comes from. The land of origin be it Ireland, Scotland, England or America is debateable. My adaptation is based on the ostinato dance style of the Passamezzo Antico.

The traditional Scottish Jig *The Sailor Laddie* – often also to be found under the title *The Sailor Lassie* or *The Sodger* (=the soldier) *Lad(die)*, was first published in *Robert Bremner's A Collection of Scots Reels* in 1757.

Translation: J. Whybrow

The Greenland Whale Fishery est une mélodie traditionnelle venue d'Angleterre et qui rappelle le début des grandes expéditions de chasse à la baleine au Groenland (c'est en 1611 que le premier navire anglais largua les amarres en direction de Spitzberg). Ces expéditions extrêmement dangereuses représentaient une pénible épreuve, non seulement pour les hommes qui s'aventuraient vers des territoires hostiles et inconnus à bord de leurs navires (et qui souvent ne revenaient pas), mais aussi pour leurs familles, femmes et enfants. En raison des expéditions baleinières, ce sont des villages côtiers entiers qui, aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, se virent privés de leur population masculine, engloutie par les flots. C'est en rapport à ces fortes émotions que de nombreuses mélodies furent composées à ce sujet.

On ne dispose d'aucune information concernant l'origine de la mélodie *The Old Grey Cat*. On ne sait pas non plus si son origine est irlandaise, écossaise, anglaise ou américaine. Mon arrangement se base quelque peu sur le style de la basse soutenue du Passamezzo Antico.

La gigue traditionnelle écossaise *The Sailor Laddie* – que l'on retrouve souvent sous le titre *The Sailor Lassie* ou *The Sodger* (=soldier, soldat) *Lad(die)*, paraît pour la première fois dans le recueil de *Robert Bremner's A Collection of Scots Reels* datant de 1757.

Traduction: A. Rabin-Weller

Nikolaus Newerkla
Freistadt, Mai/May/mai 2008

Scarborough Fair

und andere ausgewählte Melodien von den britischen Inseln
gesetzt für vierstimmiges Blockflötenconsort von Nikolaus Newerkla

The Water Is Wide

(Trad. England)

$\text{♩} = 46$

S
A
T
B

4

8 9

12

Captain Higgins

(Turlough O'Carolan, Ireland)

$\text{♩} = 58$

S
A
T
B

23

30

37

43

The Greenland Fishery

(Trad. England)

$\text{♩} = 72$

A

A
(nur bei Wdh. spielen)

T

B

6

12

18

24

The musical score is arranged for four parts: Alto (A), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B). It begins with a tempo marking of quarter note = 72. The score is divided into systems, with measure numbers 6, 12, 18, and 24 indicating the start of new systems. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature changes from 4/4 to 3/2 and back to 4/4. The Alto (A) part includes a performance instruction '(nur bei Wdh. spielen)' in the second system. The score features various rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, and concludes with a final cadence in the 24th measure.

30

Fine

The Old Grey Cat

(Trad. Schottland)

$\text{♩} = 58$

A

A

T

B

6

11

17 Var. I

22

Musical score for measures 22-26. The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, and rests.

27

Musical score for measures 27-32. The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, and rests.

33

Var. II

Musical score for measures 33-37, labeled "Var. II". The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, and rests.

38

Musical score for measures 38-43. The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, and rests.

44

Musical score for measures 44-46. The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes, and rests.

49 Var. III

Musical score for measures 49-53, featuring four staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in G major. The music consists of rhythmic patterns and melodic lines.

54

Musical score for measures 54-58, featuring four staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in G major. The music continues with rhythmic patterns and melodic lines.

59

Musical score for measures 59-62, featuring four staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in G major. The music continues with rhythmic patterns and melodic lines.

63

Coda

Musical score for measures 63-65, featuring four staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in G major. The music concludes with a Coda section.

♩. = 116

S

S

A

T

Vocal score for Soprano (S), Alto (A), and Tenor (T) parts, featuring three staves in G major. The music includes lyrics and musical notation.

8

Musical score for measures 8-15. The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some rests and dynamic markings.

16

Musical score for measures 16-22. The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music continues with eighth and sixteenth notes, including some accidentals (flats) and dynamic markings.

23

Musical score for measures 23-30. The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music continues with eighth and sixteenth notes, including some accidentals (flats) and dynamic markings.

31

Musical score for measures 31-32. The score is written for four staves (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music continues with eighth and sixteenth notes, including some accidentals (flats) and dynamic markings. A first ending bracket is present over the first staff.

Scarborough Fair

(Trad. England)

$\text{♩} = 60$

S
A
T
B

10

21

31

40

Nikolaus Newerkla, 1974 in Horn (Niederösterreich) geboren, studierte Klavier an der Grazer Musikuniversität bei Eike Straub, widmete sich aber bald – angeregt durch seinen langjährigen Lehrer, den Organisten und Improvisator Kurt Neuhauser – den historischen Tasteninstrumenten, insbesondere dem Cembalo.

Als Cembalist und Leiter des mehrfach preisgekrönten Ensembles *Quadriga Consort* blickt Nikolaus Newerkla auf Konzerte in vielen Ländern Europas und in den USA bei namhaften Festivals und Konzertveranstaltungen zurück. In jüngerer Zeit hat sich die siebenköpfige Gruppe auf Programme mit Arrangements alter populärer Musik der britischen Inseln spezialisiert. CD-Einspielungen, Radio- und Fernsehauftritte dokumentieren das Schaffen des Ensembles. Newerkla ist als Arrangeur und Komponist tätig (zweijähriges Kiwanis-Kompositions-Stipendium) und hat eine Stelle als Leiter einer Kammermusikklasse und Korrepetitor an der Grazer Musikuniversität inne.

Nikolaus Newerkla was born in 1974 in Horn (Lower Austria). He began his musical career by studying piano at the University of Music in Graz under Eike Straub. Inspired by his long-standing teacher, the organist and improviser Kurt Neuhauser, he soon discovered his passion for historical keyboards and in particular the harpsichord.

As harpsichord player and conductor of the award-winning ensemble *Quadriga Consort*, Nikolaus Newerkla has performed extensively throughout Europe and the United States with concerts at major music festivals. Lately the group has specialised on programmes with arrangements of ancient popular music from the British Isles. The *Quadriga Consort* has appeared on CD-recordings as well as radio and television broadcasts. Newerkla is also engaged in arranging and composing (he received a two-year Kiwanis scholarship). He teaches at the University of Music in Graz.

Translation: J. Whybrow

Nikolaus Newerkla, né en 1974 à Horn (Basse-Autriche), a étudié le piano à la faculté de musique de l'Université de Graz auprès de Eike Straub, avant de se consacrer, encouragé par Kurt Neuhauser, son professeur de longue date, organiste et improvisateur, aux instruments à touches anciens, plus précisément au clavecin.

En sa qualité de claveciniste et directeur de l'Ensemble *Quadriga Consort* couronné à maintes reprises par différents prix, Nikolaus Newerkla s'est produit lors de concerts dans de nombreux pays d'Europe et aux Etats-Unis à l'occasion de festivals et pour des organisateurs de concerts de renom. Depuis peu, cet ensemble composé de sept musiciens s'est spécialisé dans des programmes proposant des arrangements de musique populaire ancienne des îles britanniques. Enregistrements de CD, émissions de radio et de télévision présentent les créations du groupe. Newerkla exerce en tant qu'arrangeur et compositeur (bourse de composition Kiwanis d'une durée de deux ans) et occupe une chaire de directeur d'un cours de musique de chambre et de co-répétiteur à la Faculté de musique de l'Université de Graz.

Traduction: A. Rabin-Weller