

EL CLARINETE Y SU ENTORNO EN LA HISTORIA

JUAN VERCHER GRAU

SEGUNDA EDICIÓN, REVISADA Y AMPLIADA

Editorial Anacrusa S.L.

RESUMEN

Apreciado lector, hemos preparado esta Segunda Edición del libro titulado EL CLARINETE Y SU ENTORNO EN LA HISTORIA en el que se intenta estudiar todo lo mejor posible no sólo el instrumento al cual va dedicado sino también ampliar los conocimientos sobre su entorno.

Como instrumento de viento catalogado en la sección VIENTO-MADERA, en su vida profesional y artística, trataremos hasta las formas y análisis de las obras así como la metodología de estudio empleada por el alumno.

La Conclusión del libro en su Primera Edición, la he tomado muy en serio: «no quisiera poner punto final sino punto y seguido de sucesivas investigaciones». Realmente lo he creído así. El enfoque, aun siendo el mismo libro, resulta muy diferente, no existe trabajo alguno que sea definitivo. Aquí está la Segunda Edición.

Ahora es momento de precisar. No sólo hemos de profundizar en la construcción del instrumento sino también en los conciertos, en su forma, analizando toda la música, junto a la partitura o guion que toque el clarinetista. A veces es asombroso ver cómo un músico «copia» literalmente el carácter, expresión y forma después de un concierto oído a un clarinetista experto ya sea en directo como en grabación televisiva. ¿Dónde está su personalidad? Esto también se estudia en este libro.

Considero de gran importancia vivir o conocer la historia del Clarinete y cuándo fue empleado y por quién; aunque sólo sea por curiosidad instintiva del progreso de su instrumento.

La riqueza de conocimientos puede servir para mucho al clarinetista, al pedagogo y al que se dedique a la docencia.

Verdaderamente el trabajo de esta SEGUNDA EDICIÓN empezó en 1983 cuando apareció el libro EL CLARINETE, primero en la historia en nuestro idioma castellano. Digo trabajo, pero en realidad considero que ha sido el resultado de una imperiosa necesidad existente en el mundo de la enseñanza en lo que respecta al conocimiento de nuestro instrumento y en general hacia la música. Por circunstancias que afectan a la práctica del instrumento, he podido dedicarme por completo a la docencia e investigación sobre el Clarinete. Espero haber servido un poco de lo tanto que quisiera, a dejar constancia profesional y artística alentado siempre por los resultados de mis alumnos.

Esta SEGUNDA EDICIÓN está muy aumentada con respecto a la primera, empezando por el PREFACIO en el que se habla del concepto de la enseñanza en el Conservatorio y se anuncian las nuevas corrientes y la evolución de los grafismos.

En la INTRODUCCIÓN se desarrollan y aportamos más datos sobre la Música Medieval, ministriles y juglares. Se presenta una breve historia de los instrumentos, resaltando la importancia musical de la corte de Juan I de Aragón.

A lo largo de los CAPÍTULOS I y II desarrollamos con mayor profusión los acontecimientos históricos. En primer lugar, los instrumentos que han tenido relación con el Clarinete a lo largo de la Historia para centrarnos posteriormente en el Chalumeau. Posteriormente, describimos con precisión la aparición y evolución de agujeros y llaves desde J. Ch. Denner hasta I. Müller, y la posterior adaptación del Sistema Boehm al Clarinete (un acontecimiento en del siglo XIX).

En el CAPÍTULO III vemos la relación de Clarinetes transpositores que suenan al unísono con la Orquesta. Realizamos un análisis detallado de los mismos, historia, extensión y algunas obras en las que han sido protagonistas. Presentamos también la extensión de los registros de los distintos instrumentos sobre el piano.

En el CAPÍTULO IV se presentan de manera detallada las obras en las que aparece el Clarinete desde Faber hasta Brahms. Todo ello en un contexto histórico que le resultará ameno al lector, reseñando los logros y vicisitudes de los diferentes compositores, constructores de instrumentos y grandes clarinetistas que aparecen.

El CAPÍTULO V trata de aspectos mucho más concretos y de interés técnico del instrumento: comportamiento de la caña, la importancia de la abrazadera, boquilla, barrilete, etc., vemos también aspectos relacionados con el mantenimiento del instrumento, los problemas de la condensación del vapor sobre un Clarinete transparente, entre otras cosas. Todo ello sin perder de vista aspectos esenciales como la TÉCNICA, CONCENTRACIÓN, EXTROVERSIÓN e INSPIRACIÓN del clarinetista.

Es de resaltar el CAPÍTULO VI, eje principal del libro, titulado Pedagogía del Clarinete. En él se abarcan temas como la fisiología del clarinetista, la respiración, el compensador, la posición del clarinetista, estudio, cavidad bucal, etc., hasta llegar a desarrollar las diferentes Escuelas características (francesa, alemana, austríaca, italiana, americana, inglesa, holandesa, belga, rusa, checa y eslovaca, y española), desarrollando con mayor detalle la Escuela Española donde se resalta el movimiento de compositores que se han preocupado y preocupan por nuestro instrumento.

De suma importancia resulta el CAPÍTULO VII. Además del oído y sus entornos (aspectos esenciales para la música), el fenómeno acústico, ondas, cualidades del sonido etc., estudiamos el principio de las posiciones resonadoras que igualan y enriquecen los sonidos, perfeccionando la técnica y afinación al tiempo que ofrecen a los compositores nuevas posibilidades. Este capítulo bien merece un libro aparte.

En el CAPÍTULO VIII hacemos un estudio más exhaustivo de las Bandas, su evolución en la historia hasta llegar a la actualidad, resaltando siempre el papel del Clarinete en ellas. Citamos también muchos autores con todos los datos que hemos podido recabar.

Por último, en los CAPÍTULOS IX y X, nos centramos en la misión del Clarinete en la Música de Cámara y en la Orquesta, historia, repertorio y compositores, para terminar con el análisis de diversos conciertos de diferentes estilos.

Índice General

PRÓLOGO	I
RESUMEN DE UN PRÓLOGO. INICIO DE UN COMIENZO	V
PREFACIO	VII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. INSTRUMENTOS ANTIGUOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL CLARINETE	
I.1 INTRODUCCIÓN	15
I.2 EL CHALUMEAU	31
CAPÍTULO II. EVOLUCIÓN DE LAS LLAVES Y AGUJEROS DESDE JOHANN CHRISTOPHER DENNER HASTA IWAN MÜLLER	
II.1 LAS TRES ETAPAS DE J.CH. DENNER	39
II.2 REFORMA CONSTANTE DEL INSTRUMENTO POR LOS CLARINETISTAS	44
II.3 FLORECIMIENTO DEL SISTEMA MÜLLER O DE 13 LLAVES	49
II.4 DESARROLLO DEL SISTEMA MÜLLER	50
II.5 RESUMEN Y NOTAS BIOGRÁFICAS	54
II.6 TABLA DEL CLARINETE DE 13 LLAVES DIVIDIDA EN TRES REGISTROS	56
II.7 SISTEMA BOEHM: UN ACONTECIMIENTO DEL SIGLO XIX	58
II.8 OTROS SISTEMAS MODERNOS	80
II.9 SISTEMA ALEMÁN	82
II.10 UN NUEVO SISTEMA	83

CAPÍTULO III. RELACIÓN DE CLARINETES Y SU NOTACIÓN

III.1	RELACIÓN DE CLARINETES Y SU NOTACIÓN	87
III.2	SITUACIÓN SONORA DE LOS CLARINETES EN LA GAMA DE LA ORQUESTA	89
III.3	LOS CLARINETES TRANSPOSITORES	90
III.4	CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DE LOS INSTRUMENTOS CITADOS	90
III.5	HISTORIA DEL CLARINETE BAJO Y CONTRABAJO	101
III.6	CRONOLOGÍA DE LOS CAPÍTULOS II Y III	107
III.7	UNA GRAN FAMILIA	111

CAPÍTULO IV. COMPOSITORES QUE ESCRIBIERON MÚSICA PARA EL CLARINETE DESDE FABER HASTA BRAHMS **113**

CAPÍTULO V. CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CLARINETE

V.1	INTRODUCCIÓN	161
V.2	BOQUILLA	162
V.2.1	MANTENIMIENTO DE LA BOQUILLA	167
V.3	BARRILETE	168
V.3.1	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	170
V.3.2	AFINACIÓN	170
V.3.3	MANTENIMIENTO DEL BARRILETE	172
V.4	CUERPO SUPERIOR E INFERIOR	172
V.5	PABELLÓN	173
V.6	LLAVES Y ANILLOS	174
V.7	AGUJEROS	175
V.7.1	MANTENIMIENTO DE LOS AGUJEROS	177
V.8	CORCHOS	177

V.9	ZAPATILLA	178
V.9.1	MANTENIMIENTO DE LAS ZAPATILLAS	181
V.10	PILARES, TORNILLOS Y MUELLES	181
V.10.1	MANTENIMIENTO DE PILARES, TORNILLOS Y MUELLES	182
V.11	EL SOPORTE Y LAS ESPIGAS	183
V.12	LA CAÑA ARUNDO DONAX	184
V.13	ABRAZADERA	195
V.14	ESTUCHE DE LA BOQUILLA	198
V.15	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CLARINETE	198
V.16	ESTUCHE DEL CLARINETE	199
V.17	MONTAR Y DESMONTAR EL CLARINETE	200
V.18	PROCESO EVOLUTIVO DEL CLARINETE	203

CAPÍTULO VI. PEDAGOGÍA DEL CLARINETE

VI.1	INTRODUCCIÓN	205
VI.2	FISIOLOGÍA DEL CLARINETISTA	209
VI.3	RESPIRACIÓN	211
VI.4	ALGUNAS CONSIDERACIONES	212
VI.5	COMPENSADOR	216
VI.6	POSICIÓN DEL CLARINETISTA	220
VI.7	PICADO, DERIVACIONES Y FORMAS	222
VI.8	CONDICIONES DE LA CAÑA PARA EL PICADO	225
VI.9	LIGADO	227
VI.10	DICCIÓN Y FRASEO	227
VI.11	MOVIMIENTO DE LOS DEDOS Y SU TÉCNICA	228
VI.12	ALGO DE HISTORIA Y CONTENIDO DE MIS MÉTODOS	233

VI.13 SONORIDAD	235
VI.14 ESTUDIO	240
VI.15 CAVIDAD BUCAL	242
VI.16 METODOLOGÍA	246
VI.17 PROGRAMA DE ESTUDIO EN UN CONSERVATORIO	247
VI.18 ESCUELAS CARACTERÍSTICAS	251
VI.19 PARTICULARIDADES DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS	251
VI.20 ESCUELA FRANCESA	252
VI.21 ESCUELA ALEMANA	255
VI.22 ESCUELA AUSTRÍACA	257
VI.23 ESCUELA ITALIANA	260
VI.24 ESCUELA AMERICANA	263
VI.25 ESCUELA INGLESA	265
VI.26 ESCUELA HOLANDESA	268
VI.27 ESCUELA BELGA	269
VI.28 ESCUELA RUSA	270
VI.29 ESCUELA CHECA Y ESLOVACA	272
VI.30 ESCUELA ESPAÑOLA	274
VI.31 GRAFISMOS CONTEMPORÁNEOS	292
VI.31.1 <i>FLATTERZUNGER (FLATT)</i>	294
VI.31.2 CUARTO DE TONO	295
VI.31.3 <i>VIBRATO</i>	295
VI.31.4 <i>GLISSANDO</i>	296
VI.31.5 <i>SLAP</i>	297
VI.31.6 RESUMEN	298
VI.32 CLARINETISTAS NACIDOS EN EL SIGLO XVIII QUE FIGURAN EN ESTA OBRA	300
VI.33 ANATOMÍA DE LA RESPIRACIÓN Y RESONADORES	302

VI.34 EPÍLOGO	302
----------------------	------------

CAPÍTULO VII. EL CLARINETE Y SU ACÚSTICA

VII.1 INTRODUCCIÓN	307
VII.2 OÍDO	309
VII.3 ACÚSTICA	313
VII.4 ONDAS	315
VII.5 CUALIDADES DEL SONIDO	317
VII.6 INTENSIDAD O SONORIDAD	318
VII.7 TONO O ALTURA EN LA MÚSICA	319
VII.8 TIMBRE O COLOR	321
VII.9 RELACIÓN ENTRE TIMBRE Y TONO	324
VII.10 ESTUDIO DE LOS SONIDOS RESULTANTES DEL CLARINETE	324
VII.11 SONIDOS ARMÓNICOS	331
VII.12 SONIDOS SIMULTÁNEOS	337
VII.13 TUBOS	338
VII.14 CAMPOS DE LIBERTAD	342
VII.15 POSICIONES ACÚSTICAS	345

CAPÍTULO VIII. HISTORIA DE LA BANDA DE MÚSICA E IMPORTANCIA DEL CLARINETE EN LA MISMA

VIII.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS BANDAS	361
VIII.2 UTILIDAD Y CONCEPTOS	369
VIII.3 INSTRUMENTOS QUE LA FORMAN	372
VIII.4 LAS BANDAS DE MÚSICA EN LA ACTUALIDAD	375
VIII.5 FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	378
VIII.6 RESUMEN	379

CAPÍTULO IX. EL CLARINETE EN LA MÚSICA DE CÁMARA

IX.1 PEQUEÑA HISTORIA	381
IX.2 CARACTERÍSTICAS DEL REPERTORIO DESDE SUS COMIENZOS	383
IX.3 DISPOSICIÓN DEL MÚSICO Y SU INSTRUMENTO PARA LA MÚSICA DE CÁMARA	387

CAPÍTULO X. EL CLARINETE EN LA ORQUESTA

X.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA ORQUESTA	391
X.2 CARACTERÍSTICAS DEL CLARINETE EN LA ORQUESTA	396
X.3 ANÁLISIS DE CONCIERTOS DE DIFERENTES ESTILOS	405

CONCLUSIÓN	413
-------------------	------------

ÍNDICE DE INSTRUMENTOS	423
-------------------------------	------------

ÍNDICE DE NOMBRES	429
--------------------------	------------

ÍNDICE ORIENTATIVO DE ALGUNOS DATOS DE INTERÉS	443
---	------------

BIBLIOGRAFÍA	447
---------------------	------------

Resumen de un Prólogo.

Inicio de un comienzo

Richard P. FEYNMAN dijo: *«Que tengan ustedes la libertad de no verse obligados a perder su integridad científica para mantener su posición en la organización, lograr respaldo financiero o lo que sea».*

Era antiguamente dicho también, que alma y cuerpo estaban unidos por un cordón de plata. Como todos, el músico ansía encontrar esa suerte o ese cordón de plata que pueda ensamblar su espíritu musical con la ciencia.

He leído el libro de Juan Vercher (mi padre), y me ha dado una gran impresión el poder casi por sentido común intuir la valía del material histórico, técnico y didáctico en él contenido, que sin duda y ausente de cualquier posición subjetiva por mi parte suponen tanto para el clarinetista como para el profesional del Clarinete: aseveración que me permito a matizar y que sin duda el lector se dará cuenta después de haberlo estudiado. Pero lo que más me ha chocado por decirlo de alguna manera, es ver rodar al autor en su obra con el eje de su saber técnico, sin ocultar al mismo tiempo la cara del sentir musical artístico. Porque el arte es sentido y el sentido humanidad en su estado puro, y porque la ciencia es herramienta cuyo dominio puede felizmente desembocar en virtud, es propensa a convertirse también en fundamento de la llamada pérdida de integridad, en este caso musical.

En un principio, la idea central de este nuevo Prólogo fue ahondar en el porqué del estudio teórico en la disciplina instrumental, como bagaje intelectual indispensable de las aspiraciones musicales, docentes e interpretativas del clarinetista.

De sobra es conocida la trayectoria musical del autor, pero, quisiera que el lector abriera un poco su visión artística de la música, visión que podemos tener todos y que tan olvidada muchas veces por desgracia está, y que descubriera que las palabras en sí no están solamente al servicio de la literatura, sino que pueden estar y constituir dominios de cualquier arte, incluyendo a la música como lenguaje universal. Concretamente el clarinetista verá en este libro no sólo lo que espera en cuanto a contenido didáctico, sino también en cuanto a lo que, como intérprete, le puede suponer conocer

instrumentos antecesores al suyo con el fin de que pueda salvaguardar la esencia de la música a interpretar frente a la técnica que para su ejecución le pueda brindar este tiempo que le ha tocado vivir.

Si anteponeamos entonces la necesidad musical frente a lo demás, con la lectura del libro obtendremos como consecuencia inmediata, el manual del concertista. Este manual que no solamente enseña a conseguir resultados, sino a que estos sean conseguidos con integridad musical.

Creo sinceramente que este libro evidencia la integridad del autor para con la música, prefiriendo el servicio al arte frente a los mandamientos técnicos, *único camino a seguir para encontrar el cordón de plata*, y, como función pedagógica el ayudar a los demás a encontrarlos para sí.

El recorrido histórico del Clarinete en manos de los clarinetistas es algo que a nivel educativo y docente es indispensable. Pero lo es más a otro nivel: el del virtuoso del instrumento. Éste se inmiscuirá en el recuerdo y el transmitir de los tiempos Clarinete en mano, le hará innatamente sentir la época, los momentos, y los pensamientos del autor padre de las notas que reposan en la partitura.

De inmediato nos convertiremos de ente biológico soplando, moviendo dedos y emitiendo sonidos con un instrumento, en artista. Seremos entonces capaces de poner nuestra habilidad técnica, a las órdenes de lo que el estudio teórico de los mil y un contextos que cada segundo envuelven la labor del concertista nos proporcionan. Y todo ello, al servicio del arte.

Quiero pues, mediante estas palabras y enfocando de esta forma este *Inicio de un Comienzo*, dar a entender al lector por qué este libro se llama **El Clarinete y su entorno en la historia**. Preservemos pues nuestra historia y no degrademos la labor artística no vaya a ser que algún día nos vendan un Clarinete con un manual de instrucciones. Y como del futuro musical se trata y hemos de conjugar con su pasado el talento artístico del momento, concluiremos pues con la frase que el autor del Prólogo anterior empleó. Esa genialidad de UNAMUNO que nos recordaba que *“miremos más que somos padres de nuestro porvenir, que no hijos de nuestro pasado”*.

JUAN VERCHER MARTINEZ

Gandía, 2017