

Índice

TEMA 1 · CLARINETE

INTRODUCCIÓN	3
1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL CLARINETE	3
2. EL NACIMIENTO DEL CLARINETE EN EL SIGLO XVIII	4
3. EVOLUCIÓN DEL CLARINETE DURANTE EL SIGLO XVIII	5
4. EL CLARINETE EN EL CLASICISMO	6
5. EL CLARINETE EN EL SIGLO XIX	7
6. IVAN MÜLLER Y EL CLARINETE DE TRECE LLAVES	7
7. EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS NACIONALES	7
8. KLOSÉ, BUFFET Y EL SISTEMA BÖHM	8
9. LA TRADICIÓN ALEMANA Y EL SISTEMA OEHLER	8
10. EL CLARINETE ROMÁNTICO Y SU REPERTORIO	9
11. DEL CLARINETE MODERNO AL SIGLO XX	9
12. VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CLARINETE	10
CONCLUSIÓN	10
BIBLIOGRAFÍA	11

Contenido íntegro del tema 1 del temario de Clarinete. Páginas 5-13 del documento de origen.

TEMA 1. HISTORIA GENERAL DEL CLARINETE: ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL CLARINETE. EVOLUCIÓN DESDE EL SIGLO XVIII

INTRODUCCIÓN

El clarinete es uno de los instrumentos de viento-madera que mayor transformación ha experimentado desde su aparición. Su evolución no responde únicamente a una sucesión de mejoras mecánicas, sino a la interacción constante entre las necesidades de los intérpretes, los avances de la construcción instrumental, los principios acústicos y las exigencias del lenguaje musical.

Su origen se encuentra en la familia de los instrumentos de lengüeta simple y, de manera especialmente directa, en el chalumeau. A comienzos del siglo XVIII, la intervención de Johann Christoph Denner y de su entorno de constructores en Núremberg dio lugar a un instrumento capaz de superar las limitaciones del chalumeau y de desarrollar un registro agudo de características completamente nuevas. Durante el siglo XVIII, el clarinete fue adquiriendo progresivamente una presencia estable en las formaciones instrumentales y alcanzó una extraordinaria consideración artística con la música de la escuela de Mannheim y, especialmente, con Mozart.

El siglo XIX será decisivo. La incorporación progresiva de llaves, la aparición del clarinete de trece llaves de Iwan Müller y, posteriormente, el desarrollo del sistema Böhm por Hyacinthe Klosé y Auguste Buffet transformaron profundamente la técnica del instrumento. Paralelamente, se consolidaron diferentes tradiciones nacionales, especialmente la francesa y la alemana, que han llegado hasta nuestros días.

Conocer esta evolución resulta fundamental para el clarinetista, ya que permite comprender la relación entre las características del instrumento, las posibilidades técnicas de cada época y el repertorio que fue surgiendo en torno a ellas.

1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL CLARINETE

1.1. La lengüeta simple como principio sonoro

El clarinete pertenece a los aerófonos de madera de lengüeta simple. Su funcionamiento se basa en la vibración de una lengüeta contra una abertura practicada en la boquilla, cuya interacción con la columna de aire del tubo genera el sonido.

Los antecedentes más remotos deben buscarse en diferentes instrumentos de lengüeta simple empleados en diversas culturas. En Europa existieron instrumentos como el racket, el corthol y, posteriormente, diversos tipos de chalumeaux. Sin embargo, no todos ellos deben considerarse antecesores directos del clarinete. La línea histórica que conduce de manera más clara al

instrumento moderno pasa fundamentalmente por el chalumeau desarrollado en Europa central a finales del siglo XVII.

El interés por estos instrumentos estaba relacionado con las posibilidades expresivas de la lengüeta simple, especialmente en los registros graves y medios, aunque su extensión y capacidad cromática eran todavía muy limitadas.

1.2. El chalumeau

El chalumeau constituye el antecedente inmediato más importante del clarinete.

Se trataba de un instrumento de tubo fundamentalmente cilíndrico, provisto de una lengüeta simple y con un número reducido de agujeros y llaves. Los ejemplares históricos muestran diferentes configuraciones y no todos presentaban exactamente las mismas características.

Su principal limitación era la extensión. El chalumeau podía producir un registro grave de gran personalidad, pero no disponía de un mecanismo eficaz para desarrollar un registro superior comparable al que posteriormente caracterizaría al clarinete.

Este hecho es esencial para comprender el nacimiento del nuevo instrumento: el clarinete no surge simplemente de añadir llaves a un chalumeau, sino de modificar su concepción acústica y mecánica para conseguir un comportamiento diferente de la columna de aire.

2. EL NACIMIENTO DEL CLARINETE EN EL SIGLO XVIII

2.1. Johann Christoph Denner

La creación del clarinete se atribuye tradicionalmente al constructor de Núremberg Johann Christoph Denner, activo entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII.

La documentación histórica sobre los primeros instrumentos es compleja y algunas atribuciones concretas han sido revisadas por la investigación organológica. No obstante, la tradición histórica relaciona estrechamente a Denner con la transformación del chalumeau que dio lugar al primer clarinete. También debe tenerse en cuenta el papel de su hijo, Johann David Denner, que continuó la actividad del taller y está documentado como constructor de clarinetes en las primeras décadas del siglo XVIII.

La innovación fundamental fue la posibilidad de favorecer el segundo registro del instrumento mediante una llave de registro o mecanismo equivalente. Gracias a ello, el instrumento podía pasar de su registro fundamental a un registro superior basado en la duodécima, característica acústica propia de un tubo cilíndrico cerrado en un extremo.

Esta posibilidad explica una de las características esenciales del clarinete: su organización en registros claramente diferenciados y la extraordinaria variedad tímbrica que se deriva de ellos.

2.2. Los primeros clarinetes

Los primeros clarinetes eran instrumentos todavía muy rudimentarios desde el punto de vista mecánico. Presentaban pocas llaves y una capacidad cromática limitada.

La documentación conservada permite observar diferentes modelos y fases de desarrollo. Algunos ejemplares históricos presentan dos llaves, mientras que posteriormente fueron incorporándose nuevas llaves destinadas a solucionar problemas concretos de afinación, extensión y digitación.

En consecuencia, durante buena parte del siglo XVIII no existió un único modelo de clarinete perfectamente normalizado. Coexistieron instrumentos de diferentes constructores, dimensiones y afinaciones, adaptados a las necesidades de las distintas tonalidades y formaciones.

3. EVOLUCIÓN DEL CLARINETE DURANTE EL SIGLO XVIII

3.1. Incorporación progresiva de llaves

Durante el siglo XVIII se produjo un aumento gradual del número de llaves.

La finalidad de estas incorporaciones era facilitar determinadas notas, mejorar la afinación y ampliar las posibilidades cromáticas. Sin embargo, el clarinete seguía condicionado por las limitaciones de su sistema de digitación y por la existencia de diferentes modelos según las tonalidades.

En esta época era habitual disponer de clarinetes contruidos en distintas afinaciones. Esta circunstancia permitía adaptar mejor el instrumento a las tonalidades de las obras y evitaba algunas de las dificultades que presentaba la ejecución cromática en los instrumentos primitivos.

El perfeccionamiento fue, por tanto, progresivo: cada nueva modificación intentaba resolver problemas concretos sin que existiera todavía una solución mecánica general.

3.2. El desarrollo de la escuela de Mannheim

La segunda mitad del siglo XVIII supuso un momento fundamental para la consolidación del clarinete.

La escuela de Mannheim desempeñó un papel decisivo en la evolución de la orquesta clásica y en la incorporación del clarinete como miembro estable de la formación orquestal.

La nueva concepción orquestal exigía instrumentos capaces de participar en una dinámica más flexible, realizar contrastes entre diferentes planos sonoros y asumir funciones melódicas con mayor protagonismo.

El clarinete respondía especialmente bien a estas necesidades gracias a la diferenciación de sus registros y a su capacidad para pasar de un carácter suave y oscuro a otro más brillante y penetrante.

Su incorporación a la orquesta contribuyó también a modificar la propia escritura compositiva. El instrumento comenzó a utilizarse no solo como refuerzo de otros instrumentos, sino como una voz independiente capaz de dialogar con la cuerda, el oboe, el fagot o las trompas.

4. EL CLARINETE EN EL CLASICISMO

4.1. Mozart y la consolidación artística del instrumento

La evolución del clarinete durante el siglo XVIII encuentra uno de sus máximos exponentes en la obra de Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart conoció las posibilidades del instrumento a través de destacados intérpretes de su tiempo y supo integrarlo tanto en la escritura orquestal como en la música de cámara.

Entre sus principales obras para clarinete destacan:

- el Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K. 581;
- el Concierto para clarinete en La mayor, K. 622;
- el Trío en Mi bemol mayor, K. 498, conocido como Kegelstatt-Trio, para clarinete, viola y piano;
- y numerosas intervenciones en obras orquestales.

El Concierto K. 622 ocupa un lugar especialmente importante en la historia del instrumento. Fue escrito para el clarinetista Anton Stadler y está relacionado con el desarrollo del clarinete de basset en La que utilizaba este intérprete.

La escritura de Mozart demuestra que el clarinete había dejado de ser un instrumento secundario para convertirse en un instrumento solista de primer orden.

4.2. Consecuencias para la técnica instrumental

El repertorio clásico muestra ya algunas de las características que posteriormente se convertirán en pilares de la técnica del clarinete:

- dominio diferenciado de los registros;
- control de la afinación;
- flexibilidad dinámica;
- articulación clara;
- legato;
- variedad tímbrica;
- y capacidad para mantener largas líneas melódicas.

La evolución del repertorio y la evolución del instrumento se retroalimentaron. A medida que los constructores mejoraban las posibilidades mecánicas, los compositores podían exigir mayor variedad y precisión al intérprete.

5. EL CLARINETE EN EL SIGLO XIX

5.1. Nuevas necesidades técnicas

El siglo XIX trajo consigo una transformación profunda del lenguaje musical.

El Romanticismo exigía una mayor extensión dinámica y expresiva, una mayor complejidad cromática y una técnica instrumental progresivamente más desarrollada. Estas exigencias estimularon nuevas modificaciones en la construcción del clarinete.

El problema principal ya no consistía únicamente en conseguir nuevas notas, sino en obtener una relación más eficaz entre los agujeros, las llaves y los dedos del intérprete, mejorando simultáneamente la afinación, la homogeneidad de los registros y la comodidad de ejecución.

En este contexto se desarrollaron diferentes sistemas de llaves, lo que dio lugar a una importante diversidad organológica durante el siglo XIX.

6. IVAN MÜLLER Y EL CLARINETE DE TRECE LLAVES

Uno de los avances fundamentales fue protagonizado por Iwan Müller, clarinetista e inventor relacionado con la construcción del instrumento.

En 1812 presentó un clarinete de trece llaves, concebido para superar muchas de las limitaciones de los modelos anteriores.

La importancia de Müller no reside exclusivamente en el aumento del número de llaves. Su sistema supuso una concepción más racional del mecanismo y permitió mejorar notablemente la ejecución cromática.

Entre sus aportaciones destacan la utilización de mecanismos más eficaces, mejoras en el cierre de los agujeros y una concepción más avanzada de la relación entre la mecánica y la digitación.

Su instrumento recibió inicialmente resistencia en determinados ámbitos, pero su influencia posterior fue enorme y sirvió de punto de partida para numerosos desarrollos del siglo XIX.

El clarinete de Müller representa, por tanto, un paso decisivo entre el instrumento clásico y los sistemas modernos.

7. EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS NACIONALES

La evolución del clarinete durante el siglo XIX no siguió una única dirección.

Diferentes países y escuelas desarrollaron soluciones propias. Estas diferencias afectaron a la construcción, la disposición de las llaves, la digitación, la boquilla, la caña y, en consecuencia, al timbre y a la concepción interpretativa.

En este proceso fueron adquiriendo especial importancia dos grandes tradiciones: la escuela francesa, que evolucionaría hacia el sistema Böhm; la escuela alemana, que desarrollaría sistemas derivados del modelo de Müller.

Esta diversidad explica que todavía hoy puedan encontrarse importantes diferencias entre los instrumentos utilizados por determinadas tradiciones orquestales.

8. KLOSÉ, BUFFET Y EL SISTEMA BÖHM

8.1. Adaptación del sistema de Böhm

El siguiente gran acontecimiento en la evolución del clarinete fue la creación del sistema desarrollado por Hyacinthe Klosé y Auguste Buffet jeune en Francia.

Su trabajo se inspiró en determinadas innovaciones mecánicas desarrolladas por el flautista y constructor Theobald Böhm para la flauta travesera. Sin embargo, es importante señalar que Böhm no diseñó personalmente el sistema de clarinete: fueron Klosé y Buffet quienes adaptaron estos principios a las características acústicas y mecánicas específicas del clarinete. El desarrollo se produjo entre 1839 y 1844 y el nuevo modelo fue patentado en 1844.

La innovación más característica fue la incorporación de llaves de anillo y de un sistema de correspondencias mecánicas que permitía accionar diferentes agujeros mediante un mismo dedo.

8.2. Consecuencias del sistema Böhm

El nuevo sistema supuso una transformación profunda de la técnica.

Las digitaciones se hicieron más lógicas y se redujeron considerablemente determinadas digitaciones de horquilla. Al mismo tiempo, se facilitó la ejecución cromática y aumentó la regularidad entre las diferentes posiciones.

La nueva disposición mecánica también permitió una mayor libertad para situar los agujeros de acuerdo con criterios acústicos, sin quedar tan condicionados por la anatomía de la mano.

El resultado fue un instrumento más ágil y adecuado a las exigencias virtuosísticas del Romanticismo.

El sistema desarrollado por Klosé y Buffet se difundió rápidamente en Francia y posteriormente en numerosos países, convirtiéndose en la base de la mayor parte de los clarinetes utilizados actualmente en el mundo.

9. LA TRADICIÓN ALEMANA Y EL SISTEMA OEHLER

El éxito del sistema Böhm no significó la desaparición de las restantes tradiciones.

En el ámbito germánico continuaron desarrollándose modelos derivados del clarinete de Müller. Uno de los principales protagonistas fue Oskar Oehler, constructor alemán de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El sistema Oehler introdujo diversas modificaciones destinadas a mejorar la afinación, la respuesta y la homogeneidad del instrumento, manteniendo al mismo tiempo características propias de la tradición alemana.

Se consolidaron así dos grandes familias organológicas que siguen teniendo importancia en la actualidad:

- el sistema Böhm o francés;
- el sistema alemán, representado fundamentalmente por los desarrollos Müller-Oehler.

Las diferencias entre ambos sistemas no son únicamente mecánicas. También afectan a la construcción, las boquillas, las cañas, la concepción tímbrica y determinados aspectos de la técnica y de la interpretación.

10. EL CLARINETE ROMÁNTICO Y SU REPERTORIO

La evolución técnica del instrumento tuvo una repercusión directa sobre la literatura musical.

Durante el Romanticismo, el clarinete adquirió una personalidad cada vez más definida dentro de la orquesta, la música de cámara y el repertorio solista.

Carl Maria von Weber fue uno de los compositores que más contribuyó a consolidar el virtuosismo clarinetístico. Sus dos conciertos, especialmente el Concierto n.º 1 en fa menor, op. 73, y su Concertino en Mi bemol mayor, op. 26, explotan las posibilidades técnicas y expresivas de un instrumento mucho más evolucionado que el clarinete clásico.

También destacan las aportaciones de Louis Spohr, cuyos cuatro conciertos para clarinete ampliaron considerablemente el repertorio solista.

En la música de cámara, el clarinete adquirió igualmente un papel de primer orden. Las obras de Johannes Brahms, especialmente las Sonatas para clarinete y piano, op. 120, el Trío op. 114 y el Quinteto op. 115, representan una de las culminaciones de la tradición romántica.

En estas obras el clarinete aparece como instrumento de extraordinaria riqueza expresiva, capaz de integrarse con la cuerda y el piano mediante una amplia gama dinámica y tímbrica.

11. DEL CLARINETE MODERNO AL SIGLO XX

A finales del siglo XIX el clarinete había alcanzado una configuración muy próxima a la actual, aunque continuaron realizándose modificaciones.

La mejora de los procesos de fabricación, la evolución de los materiales y el perfeccionamiento de las llaves permitieron obtener instrumentos cada vez más homogéneos y fiables.

Durante el siglo XX, el clarinete se consolidó definitivamente en prácticamente todos los ámbitos de la música académica y, posteriormente, adquirió una enorme importancia en el jazz y en diferentes músicas populares.

En la música de concierto, compositores como Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Béla Bartók, Carl Nielsen, Francis Poulenc y numerosos autores

posteriores ampliaron las posibilidades expresivas, técnicas y tímbricas del instrumento.

Entre las obras fundamentales del siglo XX pueden citarse la *Première Rhapsodie* de Debussy, las obras para clarinete de Brahms como antecedente inmediato y, posteriormente, la *Sonata para clarinete y piano* de Poulenc, el *Concierto para clarinete* de Nielsen y diversas obras de Stravinsky y Bartók.

El repertorio contemporáneo, además, ha ampliado extraordinariamente las posibilidades sonoras del instrumento mediante nuevas técnicas de articulación, multifónicos, microtonalidad, diferentes tipos de ataque y exploración de los registros extremos.

12. VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CLARINETE

La evolución histórica del clarinete puede interpretarse como un proceso de progresiva búsqueda de equilibrio entre tres factores: acústica, mecánica y expresión musical.

Desde el chalumeau hasta los instrumentos actuales, cada modificación ha intentado resolver determinadas limitaciones. El aumento de la extensión y la cromaticidad, la mejora de la afinación, la comodidad de la digitación y la homogeneidad de los registros han permitido ampliar progresivamente las posibilidades del intérprete.

Al mismo tiempo, cada transformación organológica ha tenido consecuencias sobre el repertorio. Mozart pudo explotar las posibilidades del clarinete clásico; Weber llevó el instrumento hacia el virtuosismo romántico; Brahms exploró su dimensión lírica y camerística; y los compositores del siglo XX y XXI han continuado ampliando sus posibilidades tímbricas y técnicas.

Por esta razón, el estudio de la historia del clarinete no debe reducirse a una sucesión de fechas, constructores y sistemas de llaves. Para el intérprete, conocer esta evolución significa comprender por qué una determinada obra presenta unas exigencias concretas y cómo las características del instrumento condicionan la interpretación.

CONCLUSIÓN

La historia del clarinete es la historia de una constante adaptación entre las posibilidades del instrumento y las necesidades de la música.

Su origen se encuentra en la tradición europea de los instrumentos de lengüeta simple y, especialmente, en el chalumeau. A comienzos del siglo XVIII, la transformación de este instrumento asociada a Johann Christoph Denner dio lugar al clarinete, cuya principal novedad fue la posibilidad de desarrollar un registro superior mediante un principio acústico diferente al de otros instrumentos de viento-madera.

Durante el siglo XVIII, el clarinete fue perfeccionándose y adquiriendo una presencia cada vez mayor en la orquesta, hasta alcanzar con la escuela de Mannheim y la obra de Mozart una verdadera consolidación artística.

El siglo XIX supuso la gran transformación organológica. El clarinete de trece llaves de Iwan Müller representó un avance decisivo, mientras que el sistema desarrollado posteriormente por Klosé y Buffet, inspirado parcialmente en las innovaciones de Theobald Böhm, dio lugar al sistema Böhm y a una nueva concepción de la digitación y de la mecánica del instrumento.

Paralelamente, la tradición alemana desarrolló sus propios sistemas, culminando en los trabajos de Oehler. Esta diversidad demuestra que la evolución del clarinete no fue un proceso uniforme, sino el resultado de diferentes respuestas a problemas acústicos, técnicos e interpretativos.

Finalmente, la consolidación del clarinete moderno permitió su extraordinaria expansión durante los siglos XIX, XX y XXI, convirtiéndolo en un instrumento esencial de la orquesta, la música de cámara y la literatura solista, además de adquirir una importancia fundamental en otros ámbitos musicales.

Para el futuro intérprete y docente, conocer esta evolución supone mucho más que conocer la historia del instrumento: permite comprender la estrecha relación existente entre organología, técnica, repertorio e interpretación, y utilizar ese conocimiento para abordar cada obra desde una perspectiva estilística y musicalmente fundamentada.

BIBLIOGRAFÍA

Hoeprich, Eric. *The Clarinet*. Yale University Press, 2008.

Lawson, Colin (ed.). *The Cambridge Companion to the Clarinet*. Cambridge University Press, 1995.

Rice, Albert R. *The Clarinet in the Classical Period*. Oxford University Press, 2003. Rice, Albert R. *From the Clarinet d'Amour to the Contra Bass: A History of Large Size Clarinets, 1740-1860*. Oxford University Press, 2009.

Rendall, F. Geoffrey. *The Clarinet: Its History, Antiquity, and Musical Use*. Ernest Benn.

Pino, David. *The Clarinet and Clarinet Playing*. Dover Publications, 1980.

Shackleton, Nicholas. «Clarinet». *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Oxford University Press.