

NOTES FOR CLARINETISTS.

A GUIDE TO THE REPERTOIRE

Rice, Albert R.,
Nueva York,
Oxford University
Press, 2017, 289 pp.

El conocimiento como herramienta para fortalecer y refinar el instinto del intérprete

The knowledge as a strengthening and refining tool for the interpreter's instinct

Albert R. Rice es escritor, investigador y clarinetista. Doctor en Musicología, su campo de investigación se ha centrado sobre todo en la organología con especial énfasis en la historia del clarinete. Ha sido conservador del Kenneth G. Fiske Museum of Musical Instruments en Claremont, California, y presidente de la American Musical Instrument Society. Rice es, además, un aclamado y reconocido autor de libros y artículos sobre la historia del clarinete. Sus tres trabajos anteriores, también publicados por Oxford University Press, *The Baroque Clarinet*, *The Clarinet in the Classical Period* y *From the Clarinet D'Amour to the Contra Bass: A History of Large Size Clarinets*, se han convertido en títulos imprescindibles en toda investigación sobre el instrumento.

En su nueva publicación, *Notes for Clarinetists. A Guide to the Repertoire*,

Rice presenta información histórica y analítica sobre treinta y cinco piezas del repertorio clarinetístico. A cada obra el autor le dedica entre cinco y nueve páginas, incluyendo datos esenciales como el año de composición, la primera edición/otras ediciones, el dedicatorio/primer intérprete y la fecha/lugar de la primera interpretación. A continuación, encontramos una breve biografía del compositor y el proceso de creación de la obra junto a su contexto histórico. Seguidamente, Rice describe la pieza proporcionando información relativa a la melodía, la armonía y la forma musical, incluyendo imágenes de algunos de los dedicatorios o primeros intérpretes y ejemplos musicales con datos siempre avalados mediante notas a pie de página. Con una prosa clara y precisa, el punto de vista elegido para el análisis de cada obra es eminentemente práctico

y pensado para que el lector identifique convenientemente los puntos más importantes.

Este libro es el segundo de la serie *Notes for Performers*, una iniciativa de la editora Kyle J. Dzapo, autora del primer título de la serie: *Notes for Flutists. A Guide to the Repertoire* (2016). Para esta colección, se le encargó a Albert Rice una selección de las piezas más representativas de clarinete solo, con piano o con orquesta. Con el fin de garantizar una recopilación lo más amplia posible, solamente eligió una obra por autor. Junto a composiciones de Wolfgang A. Mozart, Robert Schumann, Johannes Brahms, Claude Debussy o Igor Stravinsky encontramos repertorio contemporáneo de Luciano Berio, Pierre Boulez o Karlheinz Stockhausen, y páginas menos conocidas como las de Robert Muczynski y Antoni Szalowski. Se incluyen, asimismo, compositores con un pa-

pel singular en la historia del instrumento, como Jean-Xavier Lefèvre, Franz Krommer o Bernhard Henrik Crusell, y alguna obra menor como la *Sonata para clarinete y piano*, op. 2, del archiduque Rodolfo de Austria.

Rice expone en su prólogo que, para la selección, contó con la ayuda de otros clarinetistas y profesores del instrumento. Consultó, igualmente, diferentes programaciones curriculares, principalmente de universidades y diversos centros de enseñanza musical de los Estados Unidos. Debido a razones de espacio, han quedado fuera numerosas obras de repertorio. Por ello, el autor no descarta hacer una continuación con obras ahora ausentes. En este sentido, al leer el libro, los clarinetistas españoles quizá echamos en falta alguna pieza de nuestros clarinetistas-compositores Antonio Romero, Miguel Yuste o Julián Me-

néndez. En mi opinión, otros autores españoles podrían ser candidatos a estar representados, como Xavier Montsalvatge con su deliciosa *Self-paráfrasis* para clarinete y piano; Salvador Brotons, con su extraordinaria *Sonata para clarinete y piano*; o Julián Bautista, con su *Fantasia española* para clarinete y orquesta, una de las pocas obras que tenemos en España de auténtica envergadura orquestal y muy bien escrita para el instrumento.

La utilidad de este libro, especialmente para los profesores e intérpretes, es indudable. Todos sabemos que con frecuencia en las ediciones impresas se deslizan errores. Rice, a través de un concienzudo trabajo de investigación, avisa de los mismos, proporcionando las correcciones y nombrando siempre las fuentes en las que se basa. Así conocemos, por ejemplo, las notas cambiadas que se imprimieron en *Le*

tombeau du Ravel, de Arthur Benjamin, o en *A Set for Clarinet*, de Donald Martino. Y las modificaciones experimentadas entre el manuscrito y las sucesivas ediciones de las *Piezas fantásticas para clarinete y piano*, op. 33, de Robert Schumann.

Igualmente, Rice informa sobre los errores de imprenta del *Domaines*, de Pierre Boulez, y en varias de las ediciones de la *Sonata para clarinete y piano*, de Francis Poulenc. En cuanto a la interpretación, la experiencia del autor como músico práctico le permite incluir en el texto indicaciones técnicas para solucionar pasajes concretos como, por ejemplo, los glisandos que aparecen en el segundo movimiento de la *Sonata para clarinete y piano*, de Leonard Bernstein, o en el final del concierto de Aaron Copland. Incluye, asimismo, marcas de metrónomo en muchas de las obras tratadas y propone interesantes

consejos sobre cómo ejecutar el *Flatterzunge* que aparece en las *Cuatro piezas para clarinete y piano*, de Alban Berg, o los multifónicos utilizados en la *Sequenza IXª para clarinete solo*, de Luciano Berio.

Además de proporcionar una guía de interpretación y las indicaciones necesarias para resolver problemas técnicos específicos, Rice facilita al alumno información sobre la forma, la armonía y el contexto histórico de la obra; así este puede elaborar sus propias ideas musicales, enriqueciendo la interpretación y comprensión de la pieza musical.

Las obras de consulta a disposición de los intérpretes sobre piezas de música de cámara, ópera y repertorio orquestal son relativamente numerosas. Por el contrario, los libros dedicados a la literatura más importante de un instrumento, salvo quizás en el caso del piano, son escasos, especial-

mente si hablamos de los instrumentos de viento. En lo referente al clarinete, el libro de Albert Rice es, sorprendentemente, el primero de estas características. *Notes for Clarinetists* se convierte, así, en un manual de consulta y una herramienta in-

dispensable para clarinetistas profesionales, profesores, estudiantes, amateurs e investigadores. No podemos estar más de acuerdo con la editora Kyle J. Dzapo cuando al principio de la introducción afirma: “Mientras unos argu-

mentan que solo se debe tocar desde el corazón, el conocimiento puede ser una poderosa herramienta para fortalecer y refinar el instinto del intérprete”.

PEDRO RUBIO
Profesor del RCSMM
y Clarinetista