

APRENDE EN CASA
Serie educativa de Clariperu

Análisis del *Quinteto
para clarinete op. 115* de

JOHANNES BRAHMS

Rafael Zayas

N.º 6

APRENDE EN CASA

Serie educativa de Clariperu

Análisis del Quinteto para clarinete op. 115 de Johannes Brahms

Aprende en casa es una nueva serie de publicaciones educativas creadas por Clariperu como aporte a la formación integral de su comunidad. Cada una de nuestras publicaciones está diseñada para fortalecer y ampliar la curiosidad de jóvenes clarinetistas que buscan profundizar sus conocimientos en los diversos temas del aprendizaje del clarinete.

Lima, noviembre de 2023

INTRODUCCIÓN

Johannes Brahms

En diciembre de 1890 Brahms le envió a su publicador Fritz Simrock su *Quinteto de cuerdas op.111* y la revisión del *Trío de piano op. 8* (1854). A sus cincuenta y siete años, Brahms anunciaba, en una carta adjunta a las piezas, su intención de retirarse de la composición porque según él "...era tiempo de parar...". Pero esos dos trabajos distaban de lo que realmente iban a ser sus últimas obras.

Pocos meses después (verano de 1891), inspirado por la experiencia de haber escuchado al clarinetista principal de la Orquesta de la Corte de Meiningen, Richard Mühlfeld, Brahms compuso el *Trío en la menor para piano, clarinete y violonchelo op.114*, y el *Quinteto para clarinete y cuerdas op.115*. Tres años después compuso las dos sonatas para clarinete y piano en fa menor y mi bemol mayor, op.120.

Con estas obras cerró Brahms su larga producción de música de cámara y su vida como compositor. Esta anécdota le hace eco a un suceso muy parecido con W.A. Mozart. Este conoció al clarinetista Anton Stadler, resultando tal encuentro en la composición de sus últimas dos obras maestras: el *Quinteto para clarinete y cuerdas K.581* y el *Concierto para clarinete y orquesta, K.622*. Probablemente fue su admiración por los clásicos lo que llevó a Brahms a escoger la combinación de clarinete y cuerdas.

El *Quinteto para clarinete op.115* de Brahms es una de las obras de mayor distinción que hay en el repertorio de música de cámara; la impresión que dejó en el público de la época fue profunda. Después de publicado en 1892, se publicó arreglada para piano a cuatro manos; como sonata para violín y piano y como sonata para clarinete y piano. Inclusive, en el estreno de la obra, que contó con la participación del Cuarteto Joachim y Richard Münhfeld en el clarinete, se tuvo que repetir el apacible segundo movimiento.

ANÁLISIS DE LA OBRA

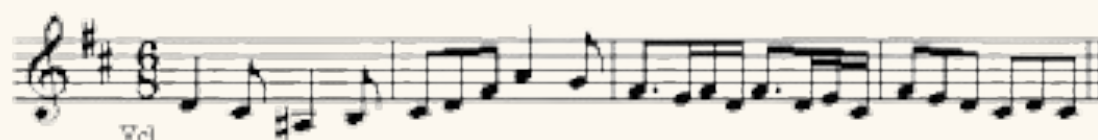
El primer movimiento de quinteto (Allegro) mantiene la estructura con la forma sonata-allegro. Comienza con una melodía en terceras y sextas, ejecutada por lo violines, y mantiene la incertidumbre entre las tonalidades de re mayor y si menor:

Desciende este tema a una anticipación de lo que será el tema principal de esta sección A:

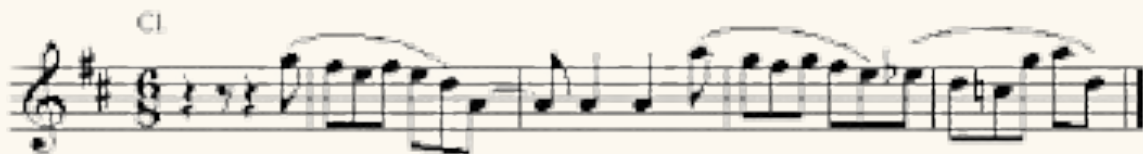
Después de una improvisación en re mayor sobre el tema inicial, el registro grave del clarinete prepara la entrada del tema propiamente, primero en el chelo y luego en la viola:

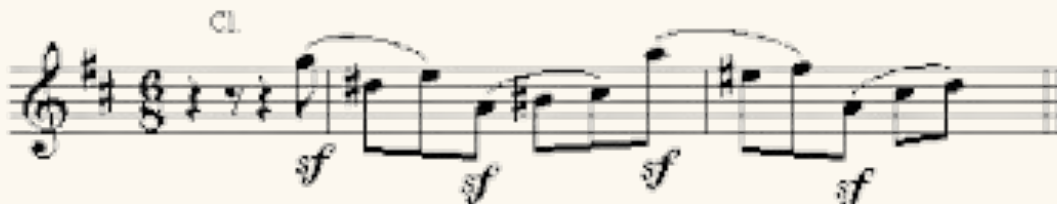
Un staccato en el compás 25 rompe con una leve enajenación comenzando la transición al tema II (sección A):

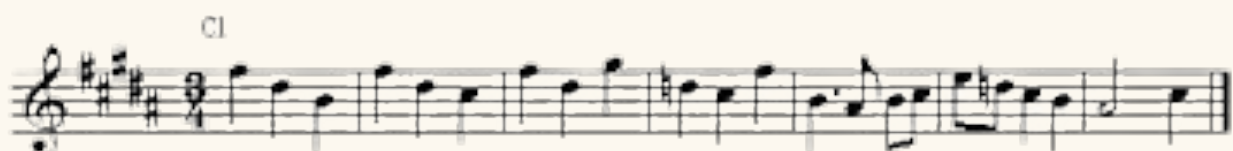
El tema II comienza con el clarinete en el compás 37 (todos los ejemplos de clarinete están escritos en do):

La tensión creada se va apaciguando y se crea un ambiente para el tema cumbre en frases de tres notas que se mueven a la inversa en el clarinete y el chelo (compás 58):

El desarrollo evoca por un momento el ambiente de improvisación -basado en el movimiento de semicorcheas iniciales- llevando la música a un tumultuoso clímax. Luego un *Quasi Sostenuto* vuelve a presentar la figura rítmica del compás 25, pero esta vez con aire fúnebre; clarinete y violín I convierten en legato la frase staccato de esa transición. Esto lleva al tema II de la ya establecida sección B (compás 112). Comienza, entonces, el aire de recapitulación con el suspiro del tema principal de la sección A, en el compás 127 con el clarinete y luego el chelo; un movimiento descendiente de semicorcheas desata la recapitulación (compás 136). El segundo movimiento en si mayor (*Adagio*), es un *Lied* con forma ABA, de significativa tranquilidad, que invita a la meditación. El mismo abre con una melodía en el clarinete acompañado por un cruce de ritmos en las cuerdas:

La contra-melodía de la viola evoca un tema tocado por el violín I al final del tema principal del primer movimiento:

The image shows two staves of musical notation. The top staff is for Violin I (Vl I) in treble clef, marked 'I Allegro'. It features a melody in D major with a 6/8 time signature. The bottom staff is for Viola (Vla.) in bass clef, marked '3' above the staff, indicating a triplet. It features a triplet melody in D major with a 3/4 time signature.

La sección del medio es una improvisación del clarinete con aire húngaro y que se relaciona rítmica y melódicamente con la frase inicial:

The image shows a single staff of musical notation for Clarinet (Cl). It features a complex, rhythmic melody in D major with a common time signature. The melody includes several sixteenth-note runs and triplet markings (6, 3, 3, 3) above the staff.

La misma acaba dramáticamente, pero un sutil cambio logra llevar la dirección hacia el tema inicial, terminando el movimiento con un límpido sosiego.

El tercer movimiento (Andantino) comienza con la exposición de temas en re mayor; el clarinete ostenta el tema principal, y el chelo y la viola le hacen contra-melodías:

The image shows a single staff of musical notation for Clarinet (Cl). It features a melodic line in D major with a common time signature. The melody is characterized by a series of eighth notes and quarter notes, with a long slur over the first few notes.

Ocurre una anticipación melódica general de lo que sucederá luego en el movimiento, y una alzada al compás 20 comienza el cambio que llevará a una elaboración de los temas iniciales, pero esta vez en tempo *Presto non assai, ma con sentimento* (compás 34).

Esta breve sección es binaria, contiene dos temas contrastantes; el primero, basándose en semicorcheas y fusas (compás 34), y el segundo, en un ritmo sincopado (compás 54):

En el compás 76 repite nuevamente el tema de las semicorcheas haciendo una pequeña variación del 89 al 101. Después de un breve desarrollo, recapitula y deja para la coda el material utilizado al principio del movimiento.

El cuarto y último movimiento (*Con moto*) es un tema y cinco variaciones, Mozartianas en su estricto esquema melódico, e influenciado por polifonía lógica de Bach:

El tema parece guardar una estrecha relación con el tema del *Andantino*, y ocurre en forma de diálogo entre el violín I y el clarinete; la exposición del tema consta de dos secciones de 16 compases cada una -este patrón se repite en todas las variaciones-. El chelo domina la primera variación; en la segunda, el violín I domina la primera sección, seguido en la próxima por el clarinete. La tercera variación, esta vez en 2/4, es un diálogo entre ambos instrumentos; en la segunda sección el patrón de semicorcheas en el clarinete hace evocar el tema que abre la obra:

En la cuarta variación en si mayor, la viola y el violín II continúan la insinuación:

Y ya en la quinta variación, en si menor y 3/8, la analogía es definitiva con la idea inicial del primer movimiento, siendo emitida por el clarinete como un complemento de la variación:

Así, la coda retoma el comienzo de la obra para darle la uniformidad que tanto Brahms apetecía en su música.

PARA CURIOSOS

Este artículo fue enviado a Clariperu en el 2012 por el contrabajista Rafael Zayas y fue publicado originalmente en la [página Teoría](#) que dirige José Rodríguez. El artículo completo [se puede leer aquí](#).

Existe una interesante grabación realizada en 1949 por el famoso clarinetista Reginald Kell. [Aquí se puede apreciar el primer movimiento del quinteto](#).

La historia de las dos sonatas para clarinetes que escribió Brahms al final de su vida [se puede leer en este artículo](#). Los datos históricos sobre sus estrenos mundiales se encuentran documentados [en este artículo muy recomendado](#).

CRÉDITOS

RAFAEL ZAYAS

El contrabajista Rafael Zayas nació en Puerto Rico y se graduó en el Conservatorio de Música de su país.

Además de dedicarse a la docencia, Rafael Zayas es actual contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

APRENDE EN CASA

¡Por favor, comparte este material educativo!

Esta publicación ha sido realizada para Clariperu para su distribución gratuita en Internet y forma parte de nuestras actividades para celebrar nuestro 25 aniversario.

Si deseas recibir novedades sobre nuestra comunidad y los proyectos innovadores que impulsamos, puedes inscribirte gratuitamente a nuestro boletín semanal y ser parte de nuestra comunidad.

ME INSCRIBO

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Un simple *me gusta* nos mantendrá más conectados.

clariperu@clariperu.org