

TEMA Y DOS VARIACIONES PARA CLARÍN EN MI BEMOL DE JOSÉ DE JUAN MARTÍNEZ: UN CONTEXTO

THEME AND TWO VARIATIONS FOR CLARÍN IN E FLAT BY JOSÉ DE JUAN MARTÍNEZ: A CONTEXT

Manuel Morales Lozano

Conservatorio Superior de Música *Andrés de Vandelvira* de Jaén

RESUMEN

El clarín es un instrumento de viento metal similar a la trompeta, pero con un tubo más largo y estrecho. Tradicionalmente se ha utilizado en la música militar y en ceremonias solemnes. En España los intérpretes de clarín han tenido un papel importante en esta música y en las bandas militares, especialmente durante eventos como desfiles y ceremonias. Por ello, el presente artículo, estudia la figura de José de Juan Martínez. Músico militar, clarín supernumerario de la Real Capilla de Palacio de Madrid, concertista de la Orquesta del Teatro Real y de la Orquesta Circo y primer profesor de clarín en el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina de Madrid.

La trompeta española en el siglo XIX experimentó una serie de cambios y desarrollos significativos que reflejaron la evolución de la música y la cultura en España durante ese período. Durante el siglo XIX, España vivió un período de inestabilidad política y conflictos militares, incluyendo las Guerras Napoleónicas y las Guerras Carlistas. La música militar desempeñó un papel importante en la vida cultural y musical del país, y la trompeta fue un instrumento esencial en las bandas militares de la época. A medida que avanzaba el siglo XIX, se desarrollaron mejoras en el diseño de la trompeta, incluyendo la incorporación de válvulas. Esto permitió a los trompetistas tocar una gama más amplia de notas y participar en una variedad de estilos musicales.

Palabras clave: José de Juan Martínez, clarín, cornetín de pistones

ABSTRACT

The clarín is a brass instrument similar to the trumpet, but with a longer and narrower tube. Traditionally, this has been used in military music and in solemn ceremonies. In Spain, clarín players have played an important role in this music and in military bands, especially during

events such as parades and ceremonies. Therefore, this research studies the figure of José de Juan Martínez. Military musician, supernumerary bugler of the Royal Chapel of the Palace of Madrid, concert pianist of the royal theater orchestra and the circus orchestra and first clarín professor at the “María Cristina Royal Conservatory of Music and Declamation” in Madrid.

The Spanish trumpet in the 19th century underwent a series of significant changes and developments that reflected the evolution of music and culture in Spain during that period. During the 19th century, Spain experienced a period of political instability and military conflicts, including the Napoleonic Wars and the Carlist Wars. Military music played an important role in the cultural and musical life of the country, and the trumpet was an essential instrument in the military bands of the time. As the 19th century progressed, improvements in trumpet design were developed, including the incorporation of valves. This allowed trumpet players to play a wider range of notes and participate in a variety of musical styles.

Keywords: José de Juan Martínez, clarín, piston cornet

INTRODUCCIÓN

José de Juan Martínez, fue el primer profesor de clarín de las enseñanzas regladas de música en España en 1830. A día de hoy su información tanto personal como profesional no es muy extensa. Es por ello, que con el presente artículo se puede contribuir de alguna forma a extender y ampliar la información de su biografía y de todo lo que aportó a la enseñanza del clarín y del cornetín de pistones en España, además de poder ayudar a futuros interesados en el tema.

Es importante estudiar la figura de José De Juan Martínez porque además de primer profesor como anteriormente se ha mencionado, también fue el autor del primer método para clarín y de los 48 estudios para cornetín de pistones que se escribió en la Península Ibérica. También fue el profesor del trompetista Tomás García coronel, quien está reconocido como uno de los mejores profesores de trompeta del estado español. García Coronel también es autor de un método didáctico y varias obras para el repertorio de la trompeta. Martínez simultaneó varios trabajos a la vez, estos fueron: profesor de conservatorio, concertista, solista de varias orquestas y músico militar. Todos estos datos forman un compendio en el que se demuestra que elevó el estatus de la trompeta en España.

JOSÉ DE JUAN MARTÍNEZ

José de Juan Martínez nació en Madrid el día siete de agosto del año 1809 y murió en la misma ciudad en el año 1888. Martínez fue el primer profesor de clarín y posteriormente de cornetín en las enseñanzas regladas de música, en el *Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina de Madrid*. Además, de Juan fue uno de los músicos más aclamados y afamados del siglo XIX, ya que poseía un talento y un gran virtuosismo ejecutando piezas musicales con el cornetín de pistones. No se conoce con exactitud como comenzó sus estudios de música. Según Miguel Ángel Navarro y Joan Carles Gomis Corell, en su libro *Cuarenta y ochos estudios de José de Juan Martínez*. El cornetista comenzó su formación en alguna de las capillas de su ciudad natal o en el seno familiar. También pudo haberlo enseñado su tío José De Juan Martínez, trompa en la *Real Capilla de Madrid* (Navarro y Gomis, 2017).

A lo largo de la carrera profesional de José de Juan compagino varios trabajos simultáneamente, siendo profesor en el conservatorio y la misma vez clarín principal en la *Real Capilla de Madrid* y concertista en la *Orquesta Ópera Circo*, donde en esta última recibió el apodo de “el Rabino” por su virtuosismo interpretando fantasías y conciertos con el cornetín de pistones, se puede suponer, que este nombre viene del judaísmo, este nombre lo recibía aquel que era experto en la ley de la interpretación de la torá (Navarro, 2017).

El Espectador dice que el señor de Juan tocó en el Circo con suma maestría el cornetín de llaves. Nosotros asistimos al Circo y no vimos al Rabino entre los individuos de la orquesta;

pero nos han asegurado que, desde el palco del ayuntamiento, tomaba parte en aquella, tocando en su rabo, que para todo le sirve, unas graciosas variaciones. (Navarro, 2017, p.89)

Además, se puede observar en las actas que se encuentran en la biblioteca del *Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*, cómo Martínez solicitaba sustitutos para sus clases, ya que este era aclamado por la Reina para tocar en los actos de la casa Real. Martínez fue componente de las agrupaciones e instituciones musicales más aclamadas en el momento, por supuesto no siempre era remunerado. En su etapa militar fue la primera persona en pertenecer a la banda del *Cuerpo de Alabarderos*, donde posteriormente fue ascendido a maestro director segundo. De Juan, ocupó el cargo de Clarín supernumerario durante varios años en la *Real Capilla de Madrid*.

Trabajo como músico militar

Fueron las bandas militares las primeras que le proporcionaban trabajo a los músicos españoles, todo ello gracias al *Real Decreto de Carlos III de 1763*. Muchas de ellas solo contaban con ocho o nueve músicos, como por ejemplo es el caso de la banda de Infantería de Marina de Cartagena. Pertenecer a una banda de los cuerpos militares de música, fue el primer trabajo remunerado que obtuvo José de Juan Martínez. (Navarro y Gomis, 2017)

Como se ha mencionado anteriormente, tocar el clarín en la *banda de las Guardias Reales* fue el primer puesto profesional que ocupó De Juan. Debido al excelente trabajo que desempeñaba, y sumándole estudio con afán de mejorar, fue consiguiendo ascensos en las diferentes agrupaciones militares a las que perteneció. De este modo consiguió ser director primero en el *Real Cuerpo de Guardias de Alabarderos*, donde entró en clase de músico nombrado por el excelentísimo Duque y comandante General del mismo. El trabajo en los cuerpos de músicas militares y el puesto como docente en el conservatorio fueron compaginados durante varios años. Además, De Juan realizó otros trabajos musicales que se detallarán más adelante. (Navarro y Gomis, 2017)

Trabajo en el conservatorio

En el año 1830, en un edificio construido en la *Plaza de los Montes de Madrid*, se fundan las primeras enseñanzas regladas de música en España. El centro educativo recibió el nombre de *Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina de Madrid*. Con estas nuevas enseñanzas quedaron implantadas las asignaturas de Composición, Piano y Acompañamiento, *Violín y Viola, Violoncelo, Contrabajo, Canto, Flauta, Octavín y Clarinete, Oboe y Corno inglés, Fagot, Trompa, Clarín y Clarín de llaves, Trombón, y las asignaturas de Solfeo, Lengua castellana, Lengua italiana, Baile, Geografía, Historia sagrada y profana y Aritmética*. (Navarro, 2017)

Según las actas que se encuentran en la biblioteca del *Real Conservatorio de Superior de Música de Madrid*, José de Juan fue nombrado profesor de clarín, clarín de llaves y de trompa, en el mismo año de la fundación del conservatorio. No es hasta el siguiente año 1831, cuando este empieza a impartir las clases de los instrumentos citados. En el año 1834, José de Juan Martínez, trompa de la *Real capilla* y tío del autor objeto de estudio, consiguió por oposición la plaza de trompa en el *Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina de Madrid*.

La institución obligaba a los profesores a crear métodos, estudios, obras o materiales didácticos para el desarrollo de las clases. Es por ello, que José de Juan compuso sus propios métodos, ejercicios y obras para aprender a tocar el clarín y el cornetín de pistones en su aula. Los métodos que escribió el profesor Martínez se utilizaron durante los años que él ejerció como profesor en el *RCSMM*. Con más exactitud, se hicieron uso de ellos hasta que su alumno y sucesor Tomás García Coronel, decidió escribir y utilizar con sus alumnos su propio método de aprendizaje. (Giner, 2018)

De Juan, escribió un *método para clarín* y un *método para cornetín de pistones*, además, varios ejercicios y algunos conciertos para pruebas y exámenes de clase, entre ellos un tema con variaciones para clarín en mi bemol mayor. El método para clarín y los cuarenta y ocho estudios para cornetín de pistones del autor han sido editados y revisados en diversas investigaciones metodológicas. El método para clarín fue revisado por Keynon de Pascual y los estudios para cornetín por Miguel Ángel Navarro y Juan Carles Gomis.

A día de hoy son muy pocos los conservatorios que utilizan estos materiales didácticos para su enseñanza. Para ser más exactos, hasta el día de la revisión de guías docentes, año 2024, solo dos conservatorios estudian a José De Juan Martínez. Por un lado, los *cuarenta y ocho estudios para cornetín*, en el conservatorio superior de música de Castellón (Valencia). Y, en segundo lugar, el *método para clarín en mi bemol y los cuartetos* para el mismo instrumento en el *Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén*.

El puesto que más años desempeñó Martínez fue el profesor de clarín y cornetín de pistones. Ocupó dicho cargo desde el año 1831 hasta su jubilación y cese en el año 1900. La plaza que ocupaba era de profesor propietario, teniendo una menor remuneración con respecto a sus compañeros que tenían un sueldo de 30.000 reales. El sueldo Martínez y de algunos otros profesores era de 4.000 reales, un sueldo medio alto para la época. José de Juan Martínez mantuvo este sueldo la mayoría de los años en los que desarrollo su labor como docente. (Navarro, 2017)

Como se ha mencionado en apartados anteriores, José de Juan Martínez compaginaba su labor de profesor propietario con la participación en diferentes agrupaciones del momento. Tras unas lecturas de las actas, se observa como el maestro le escribe cartas al director para ausentarse de las clases por motivos de trabajo externo al del conservatorio, en ellas le pide el permiso para faltar al trabajo y, además, le propone un sustituto buscado por el mismo.

Trabajo como músico de la Real Capilla de Madrid y en la Orquesta del Teatro de la Ópera Circo

La carrera artística y profesional del autor objeto de estudio no se centra solamente en la docencia, aunque el mayor tiempo laboral haya sido dedicado a enseñar, José de Juan, fue durante muchos años músico de la *Real Capilla de Madrid*, tras conseguir por medio de oposición de su plaza como clarín supernumerario, es decir. Este era un trabajo no remunerado, pero sí que con el recibía mucho prestigio, ya que tenía que interpretar música para la Reina, la cual siempre reclamaba la presencia del trompetista.

Durante los primeros años, José de Juan Martínez era el clarín principal sin plaza de la *Real Capilla de Madrid*, hasta que años más tarde como bien se ha mencionado anteriormente, ocupó su plaza. Con el paso del tiempo y con la introducción del nuevo instrumento, pasó de ser el clarín principal, a ocupar la plaza del cornetín de pistones, que, según las palabras de José Salamanca Mayol, quien sería el dueño de la orquesta Circo, este era un virtuoso de esta trompeta. (Navarro y Gomis, 2017)

En su paso por la *Orquesta Circo*, Martínez se desarrolló como solista, era aclamado por el público y todos querían verlo en los escenarios. Aunque la orquesta interpretase su repertorio tradicional, la gente querían escuchar al virtuoso tocando sus graciosas variaciones o los temas de vales arreglados para él, Martínez siempre terminaba el concierto con una pieza que debido a su forma de interpretarla y a la cantidad de veces que la tuvo que tocar en público, la hizo famosa el nombre de esta obra es, la *fantasía y variaciones* de Juan Skozdopole. (Navarro y Gomis, 2017)

Era tan grande el prestigio que el maestro madrileño poseía con el instrumento, que conservó el puesto de primer clarín y cornetín de pistones en la *Orquesta del Teatro de la Ópera Circo y del Teatro Real* donde interpretó maravillosas y afamadas obras como pueden ser obras para orquesta y zarzuelas más importantes de la época. José de Juan era un trompetista reclamado por los grupos más importantes de su ciudad natal y la misma donde residió hasta su muerte. (Navarro y Gomis, 2017)

VARIACIONES PARA CLARÍN EN MI BEMOL

Tras realizar una investigación y observar que no se ha podido encontrar documentos analizados de la obra o relacionada con ella, este trabajo será uno de los primeros en contener el análisis formal y armónico realizado. En este apartado se encuentra redactado el análisis que anteriormente se ha realizado y también se podrán encontrar varias imágenes como apoyo a sus correspondientes explicaciones.

El *Tema con variaciones para clarín en mi bemol* presenta una *forma binaria tripartita*. El tema y sus dos variaciones están estructurados de la siguiente forma. *Un tema A*, un *tema B* y un *tema A prima*. El tema principal comienza con una frase de ocho compases completos que a su vez se divide en dos *semifrases* de cuatro compases cada una. Las *semifrases* están divididas en dos, la primera es abierta y la segunda es cerrada y conclusiva. Continúa el tema B con el *quinto grado*, haciendo una frase de cuatro compases, esta está interpretada con el quinto grado para ir creando cuatro compases de tensión que conduce a la resolución en el primer grado de A prima.

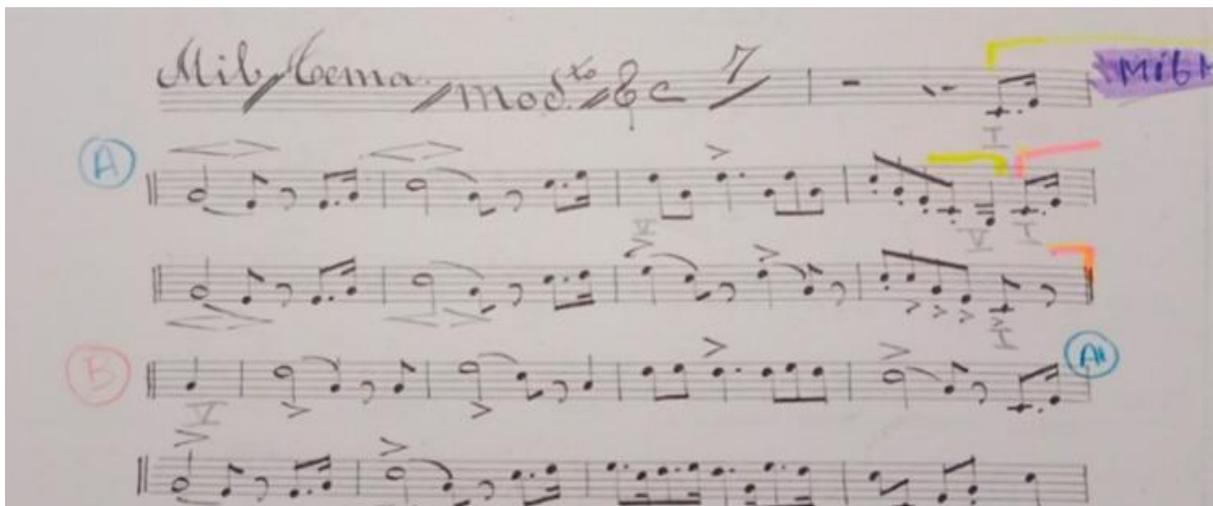

Imagen número 1. Tema principal de la obra.

Fuente: Fuente: José de Juan Martínez, *Variaciones para Clarín en Mib* (Manuscrito, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Ref. 35053).

El tema principal empieza con un ritmo sencillo siendo más complejo en sus dos variaciones. El más complejo es el de la variación número dos. Los cambios no solo están en el ritmo sino en los intervalos que existen entre las notas. En el tema se aprecia una línea melódica más sencilla y con grados no muy extensos entre ellos. En cambio, en las dos variaciones cada vez los intervalos son más extensos entre sí. La armonía es igual en el tema y en las dos variaciones.

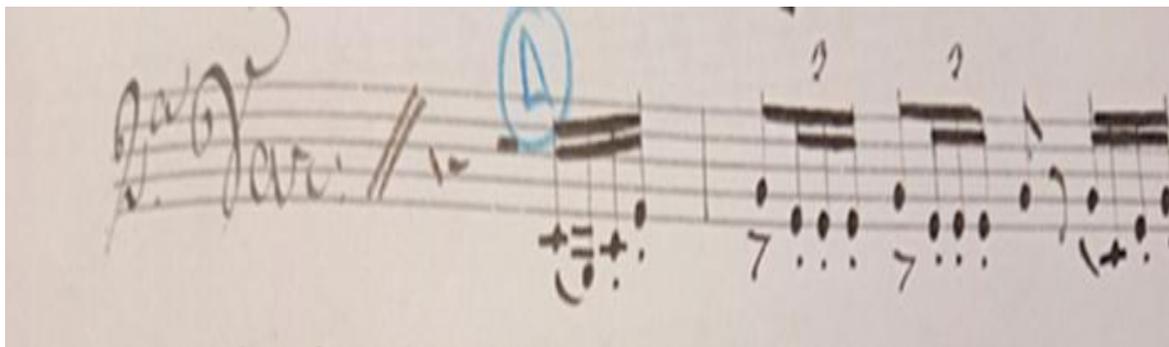
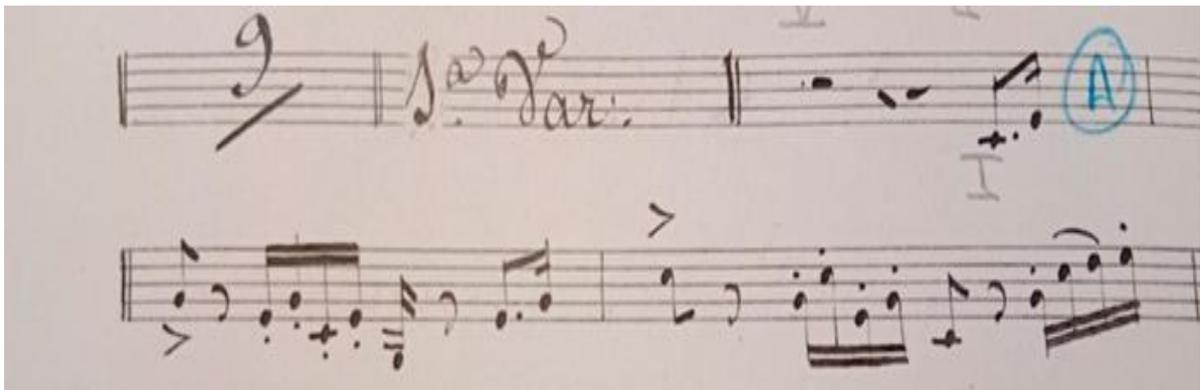
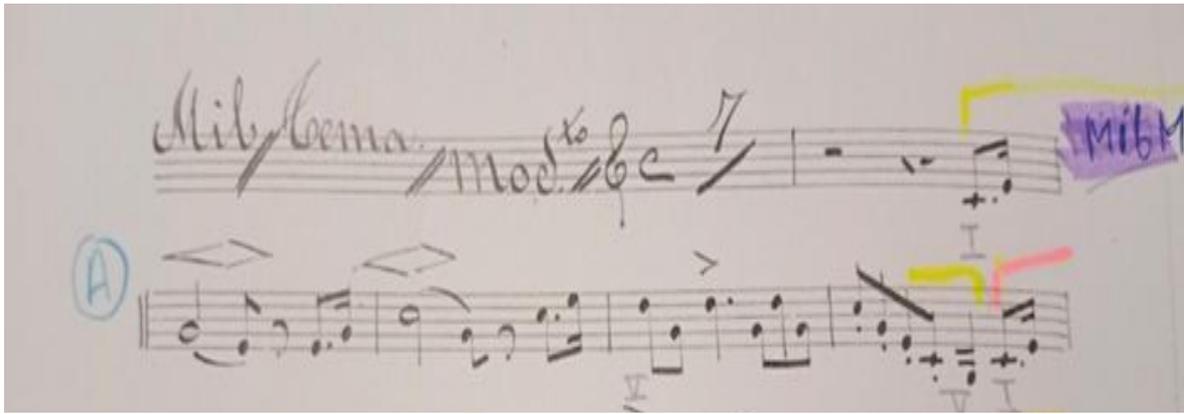

Imagen número 2. Diferencias en los comienzos de los temas.

Fuente: José de Juan Martínez, "Variaciones para Clarín en Mib" (Manuscrito, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Ref. 35053).

CONCLUSIONES

Para finalizar y concluir el presente artículo, se pasará a realizar la propuesta interpretativa que se ha realizado con los resultados obtenidos en los datos que refleja este trabajo. Los datos para la ejecución del tema con variaciones en mib, se han obtenido tras revisar y estudiar el *Método para Clarín de José de Juan Martínez*, también con los resultados obtenidos en el análisis de la obra objeto de estudio y por último de los datos extraídos de las fuentes en las que se ha apoyado esta investigación.

Como se especifica en los objetivos, no se ha encontrado ninguna información en la que se dicte cómo interpretar la obra citada anteriormente. Para ello, el primer paso que se ha llevado a cabo ha sido realizar un análisis armónico y formal de la pieza, de esta forma se han conseguido los datos para establecer un fraseo coherente con respecto a la armonía. También se han

comparado signos musicales y grafías con respecto al método de aprendizaje del mismo autor ya que algunos de ellos han sido complejos entenderlo.

A pesar de que en la propia obra existen signos musicales los cuales nos dan información de su interpretación, he de decir que no se ha encontrado escrito ninguna referencia en cuanto a matices, lo único relacionado que encontramos de dinámicas son varios *crescendos* y *disminuendos* que el autor fija solo en el tema principal. Ya que estos no aparecen en las variaciones. Se ha llegado a la conclusión de que el autor da por hecho que el alumno debe saber que las variaciones se interpretan de la misma forma que el tema principal.

Por otra parte, se ha llevado a cabo la asignación de varios puntos para realizar las tomas de aire necesarias. Se ha colocado en los finales de *semifrase* ya que es un punto donde la música hace un respiro armónico. Estos minis segundos de pausa armónica le sirven técnicamente al intérprete para tomar una respiración.

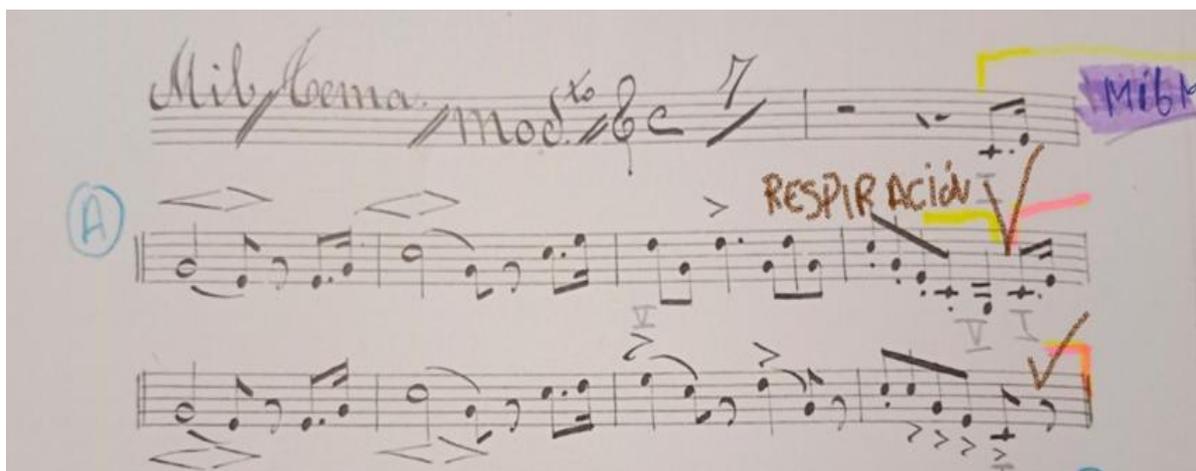

Imagen número 3. Muestra de dos marcas de respiración o tomas de aire. Fuente: José de Juan Martínez, *Variaciones para Clarín en Mi b* (Manuscrito, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Ref. 35053).

Una de las partes más importantes para el compositor y que esta propuesta interpretativa apoya, son las diferencias sobre el uso de los distintos tipos de articulación. Ya en las imágenes anteriores se puede observar tres tipos; articulación con acento, picado *staccato* y ligaduras sobre algunas de las notas. Después de realizar un estudio técnico combinando las diferentes formas de articular, se ha podido comprobar que José de Juan escribió la articulación de esta forma porque ayudan técnicamente en la interpretación de la obra, es decir, los acentos ayudan a hacer sonar las notas más graves y el *staccato* ayuda técnicamente de igual manera a las notas agudas.

La obra está escrita para la trompeta natural y dado su construcción presenta limitaciones sonoras con respecto a la variación de la armonía, por lo que nuestro oído nos puede llevar a la confusión y trasladarnos al barroco. Pero estamos ante una música romántica y es por ello que se deberá de estudiar e interpretar con un carácter más meloso y melódico. El matiz de la obra según su análisis y por la escritura que presenta se desarrolla en un medio fuerte y un fuerte para distinguir las repeticiones y dar carácter a los finales de las frases.

Para el estudio de la pieza se ha realizado una investigación. Esta ha consistido en trabajar varios ejercicios de diferentes métodos de aprendizaje. Con la ayuda de un profesor de trompeta especializado en el tema, se han seleccionado varios ejercicios que han servido de ayuda para entender técnicamente algunos pasajes de la obra. Con esto se ha conseguido trabajar de forma técnica la obra, además de complementar ideas para su posterior interpretación.

REFERENCIAS

- Almazán, Archivo Parroquial, Parroquia de San Vicente mártir, Libro 4 de bautizados, 39/A7.
- Arban, J. B. (1982). *Arban's Complete Conservatory Method: for trumpet (cornet) or e bemol alto, b bemol tenor, baritone euphonium and b bemol bass in treble clef*. Carl Fischer Music Dist.
- Archivo Militar General de Segovia, Sección 1a, Legajo J-868.
- Buhl, D. (1825) *Méthode de trompette, adoptée pour l'enseignement de l'école de trompette établie a Saumur*, Paris, Janette et Cotelte [1825]; Bibliographie de la France, ou Journal Général de l'Imprimerie et de la Librairie, et des cartes géographiques, gravures, lithographies, et ouvres de musique. Année 1825, Paris, Pillet Ainet, 1825, núm. 41, p. 678; para un análisis comparado entre este método y el de José de Juan Martínez vid. navarro, Evolución de la enseñanza del clarín, pp. 84-138.
- De Juan, J. (1990). *Método de clarín para la enseñanza del Real Conservatorio de Música* María Cristina; manuscrito [1830], Biblioteca del Real Conservatorio de Madrid, S/1288; hay edición actual, ———(Beryl Kenyon de Pascual, ed.), *Método de clarín (1830)*, Madrid, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1990.
- De Juan, J. (n.d). *Variaciones para Clarín en Mi bemol* (Manuscrito, Real Conservatorio superior de música de Madrid, Ref. 35053).
- Gil, S. (2015). *El repertorio para trompeta y órgano de compositores españoles. Catalogación, estudio y propuesta didáctica de interpretación*. Tesis doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Giner Gutiérrez, J. (2020). *Memoria de trompeta, Aspectos históricos, técnicos e interpretativos del instrumento desde la Antigüedad hasta el siglo XXI*. Granada, publicaciones Jorge Giner.
- Giner Gutiérrez, J. (2018). *Uso y función de la trompeta en las catedrales andaluzas más representativas durante los siglos XVII y XVIII*. Tesis doctoral, universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 2018.
- Haas, W. G. *Método de Clarín. Tres Piezas para Quatro Trompetas* (Musikverlag köln E.K.) edited by Wolfgang G. Haas (ISMN M-2054- 1025-4).
- Madrid, AGP. (1848). Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, [Comunicación a José de Juan de haber conseguido la plaza Supernumeraria del clarín de la Real Capilla, 24 de noviembre, 1848]
- Madrid, AGP. (1848). Real Capilla, Personal, caja 600, expediente 10, De Juan, J., [Instancia dirigida al Patriarca de las Indias solicitando ser admitido en las oposiciones para la plaza de supernumerario de clarín de la Real Capilla, 26 de marzo, 1848].
- Navarro, M. A. (2014). *Evolución de la enseñanza del clarín y el cornetín de pistones en Madrid en el siglo XIX*. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo.
- Navarro, M. A.; Gomis, J.C. (2017)., *De Juan Martínez 48 Estudios Trompeta o Corneta Sib/ Do* (editorial Boileau, Reg. EI0318, Barcelona).
- Skozdopole, J.D. (1994). El enano. Periódico de artes, ciencias y literatura, y especialmente de loterías y tauromaquia, 9-5-1854, p. 4; cf. Casares, E., Francisco Asenjo Barbieri. El hombre y el creador, Madrid, Publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1994, pp. 84-496.
- Toques de clarín para el arma de caballería. Biblioteca Nacional de España. Sig.: Mp/225/18.