

The Modern Clarinet d'Amore

Die Moderne Klarinette d'Amore

Begun in 2018 and completed in 2020, this clarinet d'amore with extended range is a modern realisation of an instrument that the clarinetist Anton Stadler planned to have built around 1795. It combines the tonal quality of a traditional clarinet d'amore and the extended range of a basset clarinet.

Mit dem Bau 2018 begonnen und 2020 vollendet, diese Klarinette d'Amore mit erweitertem Tonumfang ist eine moderne Realisation eines Instruments, dessen Bau der Klarinetist Anton Stadler ca. 1795 geplant hatte. Das Instrument vereint die klangliche Qualität der traditionellen Klarinette d'Amore und den erweiterten Tonumfang einer Bassettklarinetten.

Whilst much of the clarinet making of the 20th and 21st centuries has focussed on building instruments with louder and brighter sounds, the need or desire for instruments with a more introverted, or covered tonal quality has been left behind. The relatively narrow bore of the modern clarinet d'amore (lit. "love clarinet") maintains the traditional notion of a d'amore wind instrument with a covered sound whilst allowing for a heightened impact on the sound through the bulbous bell (in German, *Liebesfuss* lit. "love foot").

Während im 20. und 21. Jahrhundert der Grossteil des Klarinettenbaus darauf konzentriert war, Instrumente mit lauterem und helleren Klängen zu bauen, das Bedürfnis gar die Sehnsucht nach Instrumenten mit einer eher introvertierten, gedeckten Klangqualität wurde etwas zurückgelassen. Die relativ enge Bohrung der modernen Klarinette d'Amore (lit. "Liebesklarinetten") behält den traditionellen Ansatz eines d'Amore-Blasinstrumentes mit einem gedeckten Klang bei, während die Auswirkung auf den Klang durch den Ei-förmigen Schallbecher (*Liebesfuss*) maximiert wird.

The keywork of the extended range is one of the crowning achievements of the instrument. Thanks to the narrow bore, the number of tone holes and their diameters have been kept to a minimum, enabling the application of a keywork similar to the modern basset horn or bass clarinet. There is a high tonal consistency between the lower pitches and the placement of the keys enable a high degree of virtuosity.

Die Klappenmechanik des erweiterten Tonumfangs ist eine der krönenden Errungenschaften dieses Instruments. Dank der engen Bohrung, die Anzahl Tonlöcher und deren Durchmesser konnten bei einem Minimum gehalten werden und haben den Einsatz einer Klappenmechanik ermöglicht, die ähnlich wie beim modernen Bassethorn oder Bassklarinette zu greifen ist. Es besteht also einen hohen Grad an klangliche Konsistenz zwischen den tiefen Tönen. Dazu ermöglichen die Positionen dieser Klappen einen ebenfalls hohen Grad an Virtuosität.

image / Bild H

image / Bild E

image / Bild G

image / Bild F

image / Bild I

As we move further up the instrument, we encounter two further innovations that benefit the overall resonance of the instrument: the Acton and 'throat'-B \flat resonance keys. The former evens out the differences between the cross-fingered and 'fork' fingerings for B \flat 3, F \sharp 5 and D \sharp 6 and the latter improves the resonance of the 'throat'-B \flat 4 — traditionally the weakest note on the clarinet. Both additions improve the quality of sound and broaden the scope of colour and microtonal fingerings used in contemporary classical music.

Weitere Innovationen befinden sich am Oberteil des Instruments, die die Gesamtresonanz der Klarinette begünstigen: die Acton- und b'-Mechanik. Erstere bedeutet wenige klanglichen Unterschiede zwischen den gekreuzten und Gabelgriffen für h, fis'' und dis''', und letztere eine grössere Resonanz des b' im 'Hals' der Klarinette — der traditionell am schwächsten Ton. Beide ermöglichen ein breiteres Spektrum an Farb- und mikrotonischen Griffen, die ihre Anwendung in der zeitgenössischen Musik finden, und eine Verbesserung des Gesamtklangs.

image / Bild J

Other keys on the instrument are in line with modern developments in clarinet building with the added advantages of the expertise of the clarinet makers, Schwenk & Seggelke: S&S have become specialists in offering clarinets with the best of both traditions of clarinet making, commonly referred to 'French' and 'German' system. They are also specialists in the building of historical clarinets, in keeping with the characteristics of the instruments of the 18th and 19th centuries.

Die anderen Klappen des Instruments sind gemäss der modernen Entwicklungen der Klarinette gebaut, aber mit den Vorteilen der Fachkenntnisse der Firma Schwenk & Seggelke: S&S sind Spezialisten darin geworden, das Beste der beiden Traditionen des Klarinettenbaus anzubieten, umgangssprachlich 'französisches' oder 'deutsches' System genannt. Sie sind ebenfalls darauf spezialisiert historische Nachbauten herzustellen, deren Charakteristika im Einklang mit den Instrumenten der 18. und 19. Jahrhunderte sind.

What next? The journey with this instrument has just begun and there is much to be explored: unearthing forgotten repertoire and actively inspiring the creation of new works are the main focus of this project. Inevitably some of the work will be dedicated to transcriptions with a view to enlarging the body of historical repertoire, whilst a comprehensive catalogue of multiphonics will be released to aid composers in their work. The modern clarinet d'amore offers a quality of sound that sits at the nexus of what we might have heard 200 years ago but with the multifarious possibilities of an innovative, modern instrument and my greatest hope is that, this time, the instrument is here to stay.

image / Bild M

Und jetzt? Die Reise mit diesem Instrument hat erst begonnen und es gibt sehr viel Terrain zu erkunden: vergessenes Repertoire aufzugraben und aktiv neue Werke zu inspirieren bilden den Fokus dieses Projekts. Natürlich wird die Arbeit auch in Richtung Transkriptionen gehen, um das historische Repertoire zu vergrössern, während ein vollständiges Katalog der Mehrklänge veröffentlicht wird, um KomponistInnen in ihrem Schaffen zu unterstützen. Die moderne Klarinette d'Amore bietet eine Klangqualität, die im Nexus dessen verortet ist, was wir vielleicht vor 200 Jahren gehört hätten, aber mit den verschiedensten Möglichkeiten eines innovativen, modernen Instruments ausgestattet. Meine grösste Hoffnung ist es, dass diesmal das Instrument für immer gegenwärtig bleibt.

Donors & Supporters of the Project*

In eternal gratitude

SpenderInnen & UnterstützerInnen des Projekts*

In ewiger Dankbarkeit

Denys Aeberhardt — Anonymous (11) — Daniela Baumgartner — Vreni & Cornelis de Beaufort

Cathy Beitz — Martin Bliggenstorfer & Anna Keller — Kristian Østensen Bøkseth — Laura Carmichael — Diego Caruso

Justin Lee Mark Caulley — Robert Dahm — Susanne Fähndrich — Michael Fankhauser — James Gardner & Glenda Keam

John Garran — András Gelléri — Joe Gorman — Trevor Grahl — Madison Greenstone — Alexandar Hadjiev

Barret Ham — Andreas & Marina Hänni, Roswitha & Martin Hänni, Stefan Hänni — Andrew Harris — Sam Hayden

Catherine Haynes, Robert Haynes, Wendy Haynes — Lukas Hellermann — Latham Horn — François Houle — Elise Jacobberger

Angie Johnson — Evan Johnson — Kristine & Peter Keating — Simone Keller — Thomas Kessler — Toni Krein — Scott McLaughlin

Margaret & Robert Melloy — Ludwig Obst — Léa Legros Pontal & Nicolas Gurtner — Matthias Renaud — Esther Saladin

Marina Sobyana — Jeroen Speak & Dorothy Ker — Sabine Stoffer — Samuel Stoll — Colin Tucker — Julian Wade — Alban Wesley

Principal project partners: Jochen Seggelke, Martin Suter & Samuel Andreyev

* In the interest of privacy and simplicity the level of support and academic titles have been omitted; in alphabetical order

Im Interesse der Privatsphäre und der Einfachheit halber wurden auf den Unterstützungsgrad und akademische Titel verzichtet; in alphabetischer Reihenfolge *

Specifications clarinet d'amore		Eckdaten Klarinette d'Amore	
transposition	in G (written C4 sounds G3)	Transposition	in G (geschrieben c' klingt g)
wood	Mopani (<i>colophospermum mopane</i>)	Holz	Mopane (<i>colophospermum mopane</i>)
key surface	silver	Klappenoberfläche	versilbert
main bore length	770mm	Länge Hauptteil	770 mm
number of keys	29	Anzahl Klappen	29
number of tone holes (total)	31	Anzahl Tonlöcher (gesamt)	31
number of open tone holes	8	Anzahl offener Tonlöcher	8
range	written C3 – C7+ (sounding G2 – G6+)	Tonumfang	geschrieben c – c'''+ (klingend G – g'''+)
mouthpieces	custom altered BD4 & BD5	Mundstücke	von Hand geändert BD4 und BD5
barrel lengths	64mm, 63mm, 62mm	Birnenlängen	64 mm, 63 mm, 62 mm
fifth finger key arrangement	L: D, E, F, F#, G#; R: D, D#, E, F, F#, G#	Klappenauswahl der 5. Finger	links: d, e, f, fis, gis; rechts: d, dis, e, f, fis, gis
bell 1	d'amore-bell	Schallbecher 1	d'Amore-Schallbecher (<i>Liebesfuss</i>)
bell 2	basset clarinet bell	Schallbecher 2	Bassettklarinettenbecher
bell extension 1*	short grenadilla with resonance hole	Schallbechererweiterung 1*	Grenadill, kurz mit Resonanzloch
bell extension 2*	long silver with carbon spike	Schallbechererweiterung 2*	Silber, lang mit Carbonstachel

* bells can be combined with extensions for various sonic results

Schallbecher können mit Erweiterungen zu verschiedenen klanglichen Ergebnissen kombiniert werden *

Image details

Bildeinzelheiten

A — the modern clarinet d'amore

die moderne Klarinette d'Amore — A

B — focus on the traditional d'amore bell, *Liebesfuss* lit. 'love foot'

Nahaufnahme des traditionellen d'Amore-Schallbechers genannt *Liebesfuss* — B

C — the keys of the five lowest notes

die Klappen der fünf tiefsten Töne — C

D — the bracket connections for low C and C#

die Verbindungsarme der tiefen c und cis — D

E — the connections between the right 5th finger keys and the low tone hole coverings

die Verbindungen zwischen den Klappen des rechten 5. Fingers und die Abdeckungen der tiefen Töne — E

F — detail of the low C and C# keys, and right thumb support

Detail der tiefen c und cis-Klappen mit Daumenstütze — F

G — detail of the 6 keys for the right 5th finger

Detail der 6 Klappen für den 5. Finger der rechten Hand — G

H — detail of the 6 keys for the left 5th finger

Detail der 6 Klappen für den 5. Finger der linken Hand — H

I — detail of the Acton mechanism

Detail der Acton-Mechanik — I

J — detail of the throat B \flat resonance mechanism

Detail der b'-Resonanzmechanik — J

K — focus on the 4 right hand side/trill keys

Nahaufnahme der 4 rechten Seiten-/Trillerklappen — K

L — detail of the complete register & throat B \flat resonance mechanism

Detail der kompletten Register- und b'Resonanzmechanik — L

M — detail of the Schwenk & Seggelke engraving on the d'amore bell

Detail der Schwenk & Seggelke-Gravur auf dem d'Amore-Schallbecher — M

Photos by Stefan Hänni & Richard Haynes

Fotos von Stefan Hänni & Richard Haynes