IX FESTIVAL INTERNACIONAL de MÚSICA de CÁMARA de MUSETHICA

10 años
Musethica

Zaragoza

11 - 17 de junio de 2022

Musethica

Musethica es una asociación de utilidad pública que busca cambiar el significado del ser músicos excelentes para la sociedad.

Musethica introduce un nuevo concepto y un nuevo enfoque en la formación superior de la interpretación de música clásica.

Musethica se creó a finales de 2012 en la ciudad de Zaragoza teniendo como co-fundadores al violista Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello. Desde entonces se ha expandido con sedes en Alemania, Israel y Suecia, y colaboraciones de forma regular con Austria, China, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega y Polonia.

Tras más de 2.700 conciertos en 11 países, Musethica ha comprobado los beneficios de este modelo educativo en los músicos y en la sociedad. (En Aragón hemos realizado cerca de 680 conciertos para más de 35.800 personas, han participado 250 músicos y hemos colaborado con 161 centros sociales diferentes). El beneficio ha sido mutuo: Los jóvenes músicos mejoran considerablemente sus capacidades interpretativas y desarrollan una nueva manera de comprender la música y su rol como músicos profesionales en la sociedad y, al mismo tiempo, se da la oportunidad de asistir a conciertos y de recibir los beneficios de la música a personas que de otro modo no tendrían la oportunidad de ello.

Musethica: un proyecto de educación con dos pilares

Musethica es un proyecto educativo que ofrece a jóvenes músicos excelentes la oportunidad de tocar un gran número de conciertos como parte integral de su educación. Los conciertos de Musethica se realizan en toda la comunidad, y están dirigidos en particular a las personas cuyas oportunidades de visitar un concierto en vivo son limitadas.

El 85 por ciento de los conciertos de Musethica se llevan a cabo en escuelas infantiles, colegios, colegios de educación especial, hospitales, cárceles, residencias de personas mayores, refugios, albergues, etc.

El 15 por ciento de los conciertos se tocan para el público en general, en salas de conciertos tradicionales. Los conciertos con enfoque social siempre se ofrecen de forma gratuita.

¿Se puede enseñar la inspiración?

La tarea de un músico es transmitir una idea musical a un público, a través del instrumento; algo que no puede ser enseñado en un aula. Es solo en el encuentro con una audiencia, cuando el músico puede aprender a dominar su instrumento al máximo. Musethica nació de una necesidad que no se había conocido anteriormente en la educación de musica tradicional: tocar regularmente para un público.

El programa de encuentros intensivos y los numerosos conciertos con un público que da una respuesta más allá de lo habitual, ha demostrado ser extraordinariamente positivo para los jóvenes músicos que tienen la oportunidad de participar en el proyecto.

El fin de Musethica no es diferenciar distintos tipos de audiencias, sino ofrecer la misma calidad y el mismo repertorio en todos los lugares.

Dos fundamentos: calidad musical y sociedad

Los músicos aprenden en Musethica que son parte de la sociedad y no un pequeño grupo exclusivo. Entienden que ellos, como músicos, tienen una función importante y desarrollan la capacidad de comunicarse con cualquier audiencia a través de la música.

Los jóvenes músicos son seleccionados a través de audiciones y entrevistas con el jurado internacional de Musethica. Ellos trabajan y estudian el repertorio que van a interpretar en los conciertos de Musethica junto con otros músicos de gran prestigio y trayectoria profesional, quienes, a menudo, tocan con ellos en los conciertos. Todos los profesores de Musethica son solistas de renombre y profesores de importantes escuelas de música de todo el mundo. El programa de Musethica incluye semanas intensivas y festivales en los que cada músico participante toca unos doce conciertos por semana.

El objetivo es que Musethica se convierta en un programa de excelencia y una parte integrada de los sistemas de educación públicos. Cada país que lleva a cabo estos programas de Musethica ofrece alrededor de 100 conciertos al año.

Repertorio

* Cuarteto de cuerda nº 19. Cuarteto de las disonancias, **Mozart**

(Arreglo para vientos: Mor Biron)

1. Adagio - Allegro

* "Cassation" para cuarteto de vientos en mi bemol mayor, **Johann Georg Lickl**

1. Adagio - Allegro
2. Menuetto: Allegretto
3. Adagio
4. Tempo di Polacca
5. Presto

* Quinteto de cuerdas No. 2 en sol mayor, Op. 77, **Dvořák**

I. Allegro con fuoco

II. Scherzo. Allegro vivace

III. Poco andante

IV. Finale. Allegro assai

* Octeto para vientos y cuerdas en fa mayor, D. 803, **Schubert**

I. Adagio - Allegro

II. Adagio

III. Allegro vivace

IV. Andante con variazioni

V. Menuetto; Allegretto. Trio

VI. Andante – Allegro

Conciertos

Conciertos en centros sociales

LUNES 13.06.2022

11:30 CEIP Tenerías
13:00 IES Pedro Luna

La Almunia de Doña Godina:
10:00 Residencia de mayores Hayarden,
11:45 CEIP Florián Rey

MARTES 14.06.2022

10:00 Centro Penitenciario, Zuera
11:30 Centro Penitenciario, Zuera

MIÉRCOLES 15.06.2022

09.30 CEE Jean Piaget
10:45 CEE Jean Piaget

09:30 Fundación Picarral
11:45 Fundación Picarral

JUEVES 16.06.2022

10:00 Entaban Comunidad Terapeútica
12:00 Centro de Rehabilitación La Paz

10:00 Residencia Rey Ardid, Juslibol
11:30 Unidad Media Estancia, Rey Ardid, Juslibol

VIERNES 17.06.2022

11:15 Fundación CEDES
12:30 Fundación CEDES

Conciertos públicos

MARTES 14.06.2022

20:00 Rock & Blues Café

JUEVES 16.06.2022

19:30 Auditorio, CaixaForum

VIERNES 17.06.2022

19:30 Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

Concierto especial

MIÉRCOLES 15.06.2022

13:30 Palacio de la Alfajería

AVRI LEVITAN
Viola

Fue nominado en 2012 a los premios de la Real Sociedad Filarmónica y a los premios de la BBC Revista Musical en 2009. Es uno de los más sobresalientes solistas con gran prestigio internacional. Interpreta con regularidad en algunos de los más prestigiosos auditorios a nivel mundial, como son la Filarmónica de Berlin, Konzerthaus de Vienna, Oji Hall y Casals Hall en Tokyo, la Filarmónica Nacional de Varsovia, Kumho Art Hall and Art Center en Seúl, y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, entre otros. Algunos de sus conciertos y actividades musicales de las pasadas temporadas 2010/2011/2012 incluyen conciertos en el "Vienna Konzerthaus", el "Maribor Festival", el "Auditorio Nacional de Música de Madrid", el "Art Center Seoul", y la "Warsaw National Philharmonic". Ha tocado junto con orquestas tales como la ORCAM de Madrid bajo la dirección del Maestro Jean-Jacques Kantorow, la Amadeus Chamber Orchestra, la Orchesta de Murcia interpretando Sinfonia Concertante de Mozart con Ilya Gringolts, la Kiev National Philarmonic, la Suwon Philharmonic, la Nordic Symphony Orchesta, la Lodz Philharmonic, Braunschwig Festspile, el Mecklenburg Vorpomen Festspile, así como con muchas otras orquestas a lo largo del mundo.

El documental K.364:A Journey by Train creado por famoso artista Douglas Gordon, que muestra el concierto de Avri Levitan con la Amadeus Chamber Orchestra en la Filharmónica Nacional en Varsovia, ha sido proyectado recientemente en los Festivales Internacionales de Cine en Venecia, Toronto y Estoril.

Es frecuentemente invitado para impartir clases magistrales en las más famosas academias musicales del mundo, como la Vienna Music Conservatory (junto con el Maestro Penderecki), la Gedai University Tokyo, el Shanghai Conservatory of Music, el Krakow Music Academy, la Tel Aviv Music Academy, las Riga, Tallinn, and Vilnius Academias de Música, así como el Buenos Aires Conservatory of Music.

Avri Levitan es con frecuencia invitado a numerosos festivales como Ravinia Music Festival (Chicago, USA), Schleswig-Holstein, Rolands Eck (Alemania), el Hida-Takayama Music Festival (Japón), el Båstad and Gotland Chamber Music Festivals (Suecia), el Beethoven Festival (Polonia), el Seoul International Music Festival (Corea del Sur), y el Maribor Festival (Eslovenia). Ha dado conciertos para numerosas radios y canales de televisión como la ZDF y NDR en Alemania, y también en la televisión y radio nacional en Israel, Suecia, Polonia y Costa Rica. Su concierto en directo para la Fuji Radio en Tokyo en 2004 recibió una excelente crítica por parte de la revista musical Strings.

MOR BIRON, Fagot

El fagotista israelí Mor Biron nacido en 1982 fue desde 2007 hasta 2020 miembro de la Filarmónica de Berlín. Tocaba el violonchelo y más tarde comenzó a estudiar el fagot con Gad Lederman y Maurizio Paez.

Mor se graduó en la Academia de Música y Danza de Jerusalén y continuó en la "Hanns Eisler Hochschule für Musik" de Berlín con el profesor Klaus Thunemann y Volker Tessmann. Al mismo tiempo fue becario de la Karajan-Akademie de la Berliner Philharmoniker.

Becario de la Fundación Cultural América-Israel, ganó numerosos premios, entre ellos el 1er premio del Concurso "Aviv" en Tel Aviv. Mor es miembro de la West-Eastern Divan Orchestra, con la que actúa a menudo como solista.

Fue el 1er fagotista de la Ópera Real de Valencia y luego se incorporó a la Filarmónica de Berlín.

Mor es un músico de cámara muy activo y miembro del Boulez Ensemble, del Ensemble Berlin-Prag y del Philharmonisches Oktett. Siguiendo su pasión por la música antigua, actúa con el Ensemble Melanie también con instrumentos históricos.

Impartiendo clases magistrales por todo el mundo, Mor es también profesor en la Academia Barenboim-Said de Berlín desde 2016.

Jóvenes músicos

QUENTIN ROUTIER, Violín

Quentin nació en 1999 y empezó a tocar el violín a los tres años.
Tras cinco años tocando el violín, ganó el primer premio en el concurso internacional Vatelot-Rampal de París. Estudió en el Conservatorio Nacional de París, donde se puso bajo la dirección de Alexis Galpérine para su licenciatura y maestría.
Recientemente, Quentin ha obtenido el segundo premio en el IV Concurso Internacional Kogan de Bruselas (Bélgica) y el Gran Premio en el Concurso Intercordes Francia-Rusia.
Actualmente está realizando un Diploma de Artista con el profesor Ilya Kaler en el Instituto de Música de Cleveland, para el que ha recibido una beca completa.
Toca un Ferdinand Gagliano fabricado en 1760.

ANNA PERL, Violín

Anna Perl, nacida en Berlín en 2000, empezó a tocar el violín a los cuatro años. A los 14 años fue aceptada en el Instituto Julius Stern de la Universidad de las Artes de Berlín, A partir de 2017, Anna fue apoyada adicionalmente por la Academia Internacional de Música de Berlín. En 2019 logró un 2º premio nacional y un premio especial de la Fundación Hans y Eugenia Jütting por su interpretación de la obra "Subito" de Lutoslawski.
Fue miembro de la Joven Orquesta Estatal de Berlín y de la Joven Orquesta Federal Alemana. También asistió a numerosos cursos de música de cámara y clases magistrales con profesores como Sindri Lederer (Cuarteto Notos), Sebastian Schmidt (Cuarteto Mandelring), Michael Erxleben y Wolfgang Marschner.
Tras estudiar en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo de 2019 a 2021 en la clase del profesor Sebastian Schmidt, Anna estudia ahora en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena con la profesora Alexandra Soumm desde el otoño de 2021.

.

LARA ALBESANO, viola

Lara nació en Italia y después de comenzar sus clases de violín en el Centro de Talentos Suzuki de Turín obtuvo su diploma de violín con 10 Cum Laude y Mención de Honor en el Conservatorio de Turín con la guía del profesor Sergio Lamberto.

Después de su diploma Lara asistió al programa de Maestría en Violín y Viola con los profesores Ilya Grubert, Nobuko Imai y Marjolein Dispa en el Conservatorio de Ámsterdam, donde se graduó Cum Laude en 2017. Asistió a la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid desde septiembre de 2017 hasta junio de 2020, con las profesoras Nobuko Imai y Wenting Kang, donde recibió de manos de la Reina Sofía de España el premio como Alumna más destacada del curso 2019/2020. Lara ha recibido numerosos premios en concursos como el 2º premio en el Concurso Internacional de Viola Cecil Aronowitz en Birmingham en 2017 y ha asistido a numerosas masterclass con increíbles músicos como Nobuko Imai, Garth Knox, Tabea Zimmermann, Jurgen Kussmaul, Ettore Causa, Antoine Tamestit, Hariolf Schlichtig, Bruno Giuranna, Simonide Braconi, Ilya Grubert, Vadim Brodsky, Uto Ughi, Shlomo Mintz ecc. Desde octubre de 2020 Lara es profesora de viola en la Imuse - Escuela e Intercambio Internacional de Música de Turín.

CLARA LINDEMBAUM, Violonchelo

La violonchelista Clara Lindenbaum, originaria de Viena, ha hecho varias apariciones por Europa como solista y músico de cámara. Además de interpretar las Variaciones Rococó de Tchaikovsky y el Doble concierto de Vivaldi con orquesta en Viena, ha realizado una gira como solista con los Young Master Players Vienna, actuando en Chile y Alemania. En 2018, inauguró el Festival Supercello de Pekín como solista con la orquesta juvenil rumana. Además, ha participado en festivales como Kunst&Musik festival Stavanger/Noruega, Cantiere Internazionale d´Arte/Italia, Styriarte Graz, Hvide Sande chamber music festival/ Dinamarca y muchos otros. Clara ha recibido numerosos premios en concursos de violonchelo en toda Europa, incluyendo dos primeros premios en el Bundeswettbewerb Prima la Musica de Austria, un segundo premio en el concurso de violonchelo de Liezen y un premio especial en el concurso de violonchelo Gradus ad Parnassum 2012 como finalista.

Clara empezó a tocar el violonchelo a los siete años. Estudió con el profesor Reinhard Latzko en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, y luego continuó sus estudios con el profesor Thorleif Thedéen en la Academia Noruega de Música. Desde el otoño de 2020 es alumna del Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt en Weimar, Alemania.

MARIBEL ORREGO, Flauta

En el año 2020 accede al Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde prosigue sus estudios junto a Antonio Nuez y Fernando Gómez, cursando actualmente 2º.

Complementa su formación académica estudiando durante el curso escolar 2019/2020 en la Academia de Estudios Orquestales de la fundación Barenboim-Said, recibiendo clases de flauta de Juan Ronda, y de flautín de Antonio Hervás, flautistas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

En 2021 consigue una plaza de reserva en la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM); una plaza de reserva en la Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS); y una plaza de reserva en la Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO), participando en agosto de 2021 en la Quincena Musical celebrada en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, siendo dirigida por Gustavo Gimeno y Julian Rachlin como solista invitado. Además, también participó en octubre de ese mismo año en el Musikaste (semana de la música vasca) celebrada en Lekuona Fabrika, en Rentería, dirigida por Rubén Gimeno.En febrero de 2022, participa en el XVI Ciclo de Maestros Internacionales 2022.

MAX NELO SALGADO, Trompa

Comienza sus estudios musicales en la especialidad de trompa a los 7 años. En 2017 entra en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña) donde cursa los tres primeros años de grado superior con el profesor José Vicente Castelló. El año 2020 se traslada a Freiburg (Alemania) a terminar el último año de superior con la máxima nota y a empezar el Máster que actualmente cursa.

Ha sido miembro de jóvenes orquestas como la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) y la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) a nivel nacional y de la Schleswig-Holstein Festival Orchestra a nivel internacional.

Ha sido seleccionado como academista de la Mahler Chamber Orchestra en dos ocasiones, trabajando con los maestros Andrés Orozco Estrada y Philippe Herreweghe en 2018 y 2022 respectivamente.

Ha tocado con la Orquesta Sinfónica del Vallès y con la Mahler Chamber Orchestra. En el ámbito de música moderna, Max ha sido durante 6 años miembro y único trompista de la San Andrés Jazz Band de la mano del director Joan Chamorro.

ZILVINAS BRAZAUSKAS, Clarinete

Žilvinas ha ganado numerosos concursos y premios nacionales e internacionales, como el concurso A.Mravinsky (San Petersburgo), el Concurso Internacional de Música de Jeunesses (Bucarest), el F. Mendelssohn - Bartholdy Hochschulwettbewerb (Berlín), el premio del DAAD a la Beca Distinguida en Estudios Alemanes y Estudios Europeos y premio especial de la "Freunde junger Musiker". En 2019 fue semifinalista del 68º concurso internacional de música de la ARD. Ese mismo año fue galardonado con el premio startup!music premio. En 2021 Žilvinas recibió un premio del festival de Usedom. Ha tocado en la Filarmónica de las Naciones, la orquesta de la ciudad de Kaunas y el Festival Brahms entre otros, bajo la dirección de J. Frantz, M. Poschner, M. Gražinytė - Tyla, L. Zagrosek, L.Petitgirard, K. Penderecki y Sir Simon Rattle. Ha tocado con Julian Rachlin, Alexey Igudesman, Patricia Kopatchinskaja, Tanja Tetzlaff, Elena Bashkirova, entre otros.

JIMENA RODRÍGUEZ, Contrabajo

Desde 2018 estudia en la Cátedra de Contrabajo Unidad Editorial de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Duncan McTier. Disfruta de becas Consejería de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid y Fundación Albéniz y toca un arco de contrabajo barroco Arcos González de madera de serpiente, cedido como beca de instrumento por la Fundación Albéniz. En 2020 recibió el Diploma de alumna más sobresaliente de su cátedra. Estudió en en el Conservatorio de Música Adolfo Salazar, en la especialidad de contrabajo, con el profesor Daniel Machado y ha recibido clases magistrales de Ernst Weissensteiner, Antonio García Araque, Christine Hoock, Jeff Bradetich, Luis Fonseca, Matthew McDonald, Janne Saksala y Dorin Marc. Ha sido miembro de la Camerata BBVA, de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Ha actuado como solista en el Auditorio Nacional de Madrid (2016). En 2017 fue admitida en el programa Music Up Close Network de la Fundación Internacional Yehudi Menuhin (Bélgica). Asimismo, participó en el programa Side by Side de la Orquesta Real Concertgebouw, bajo la dirección de Semyon Bychkov (2018) y en el Proyecto Talentos de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Ha tocado con la Orquesta Sinfónica Freixenet y con la Sinfonietta. Asimismo, ha sido miembro del Grupo Vivaldi Estaciones y del Grupo Barroco. Actualmente lo es del Quinteto de Contrabajos Bottesini de Unidad Editorial y del Grupo Saint-Saëns.

STOYAN PASKOV
Guitarra

Stoyan Paskov tiene en la actualidad 19 años y estudia 2º curso de la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza y 2º curso en el Conservatorio Superior de Música de Aragón bajo la tutela de Anders Clemens Øien.

Empezó a tocar la guitarra con 8 años como autodidacta. Durante sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza obtuvo cada año matrículas de honor en varias disciplinas. Desde noviembre de 2016 forma parte de la organización internacional Musethica y participa en sus conciertos en diferentes localidades.

Fue seleccionado como Primer Clasificado de la Fase Autonómica de Aragón del 15º Intercentros Melómano de Grado Profesional (diciembre de 2016). Consiguió durante 4 años consecutivos el Primer Premio en el Concurso de Interpretaciones de Obras Musicales APA «Pilar Bayona» en diferentes categorías.

Asimismo, recibió el Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra de Valencia (noviembre de 2017). Obtuvo el Primer Premio en los Primeros Premios Excelencia Lexus de la Música (julio de 2018); Primer Premio en la Campaña de Paz en la Tierra (febrero de 2019); Primer Premio en el Concurso de Talentos Villa de Alagón (abril de 2019); y Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Gredos San Diego, Madrid (mayo de 2019) y Primer Premio en el Concurso de Guitarra de Gandía «Salvador García» (julio de 2019). Es también ganador del Concurso de Solistas del Conservatorio Superior de Música de Aragón (enero de 2022) y del I Concurso de Música de Cámara de este mismo centro (abril de 2022).

En diciembre de 2021, ganó el Primer Premio en el Grado Superior del 20º Intercentros Melómano, convirtiéndose así en el primer y único ganador de sus dos categorías en toda la historia del certamen, tras haber obtenido el Primer Premio en el Grado Profesional del 18ª Intercentros Melómano (diciembre de 2019).

En octubre de 2020, debutó en el Auditorio Nacional interpretando el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

Ha recibido clases magistrales de prestigiosos artistas a nivel internacional como Pedro Mateo González, Avri Levitan, Fernando Arias, Gabriel Bianco, Atanas Ourkouzounov, Rossen Balkanski, Nicolla Montella, José María Bailo Abuelo, Judicaël Perroy, Niklas Johansen, Arnaud Dumond, Simone Iannarelli, Luis Regidor, Andrea Roberto, Anders Clemens Øien y Alí Arango.

Actualmente, Stoyan toca una guitarra del luthier Santiago de Cecilia.

NOTAS AL PROGRAMA Por Luís Fernandez

Jueves 16.06.2022

Cuarteto de cuerda nº 19. "Cuarteto de las disonancias", K465, W.A.Mozart

Arreglo para viento: Mor Biron
- Adagio-allegro

Este cuarteto finalizado el 14 de enero de 1785, conforma el último de los seis cuartetos dedicados por Mozart a su admirado Haydn. Hablar de este cuarteto es hablar del adagio que sirve de introducción al primer movimiento, porque en esos veintidós compases se encierran todas las audacias armónicas que en su día se interpretaron como una provocación y suscitaron las críticas más adversas, dando lugar a ese histórico subtítulo de "Disonancias". Más de uno pensó en su momento que Mozart había permitido que las diferentes partes instrumentales se imprimieran con numerosos errores, pero lo cierto es que el autógrafo revela con exactitud que esa sección fue escrita con gran cuidado y presenta muy pocas correcciones. El escándalo llegó a oídos del mismísimo Haydn, quien no dudó en ampararle declarando que si Mozart había escrito eso era porque debía de tener razones poderosas para ello. Y lo que es seguro es que entre esas razones no figuraba el deseo de epatar a sus contemporáneos, ni mucho menos, sino la sana voluntad de proseguir una evolución muy coherente en su carrera creativa.

Este primer movimiento ofrece precisamente el mas violento de los contrastes pues su luminoso alegro esta precedido por la celebre y tenebrosa introducción en do menor (adagio) a la que la obra debe su sobrenombre de Cuarteto de las Disonancias. A pesar del sentimiento tonal deliberadamente inestable y revuelto, Mozart conduce el tejido polifónico con una lógica magistral, relajando gradualmente la tensión. El tema del Allegro es de una limpidez cristalina fruto de una victoriosa superación de sí mismo. El desarrollo, muy áspero, muy denso, elabora polifonicamente el motivo cabecero del tema principal, modula con gran audacia y hace incluso resurgir, mediante rechinares falsas relaciones, los sombríos fantasmas de la introducción (Tranchefort)

Tiempo aproximado: 8 minutos

Jueves 16.06.2022

“Cassation” para cuarteto de vientos en mi bemol mayor, J.Georg Lickl (1769-1843)

. Adagio-Allegro
. Minuetto-Allegro
. Adagio
. Polonese
. Finale: Presto.

Este compositor casi desconocido para la mayoría de oyentes, nació en una pequeña población muy próxima a Viena, quedando huérfano a edad muy temprana, siendo acogido por Sebastian Witzig, el director de coro de la ciudad quien lo instruyo en canto, cuerdas, órgano y composición. A los 14 ya ocupaba el puesto de organista y a los 16 ya afincado en Viena se ganaba la vida dando clases de música y a la vez recibía clases de Joseph Haydn y Johann Georg Albretchtsberger. Su habilidad como organista le llevo a trabajar en la Iglesia de Leopoldstadt en el centro de Viena, a partir de este momento escribió todo tipo de obras: trios, cuartetos de cuerda, conjuntos de viento, operas (11), misas (24) ofertorios (22), Requiems (2), etc. Fue en la música de iglesia en lo que mas llamo la atención recibiendo encargos para personajes tan importantes como una Misa para la emperatriz Maria Teresa o para el príncipe Estherházy. A partir de 1805 fue nombrado director del Coro de la Catedral de Pécs donde permaneció durante 40 años hasta su fallecimiento en 1843 a los 74 años.

La Cassation en mi bemol mayor para oboe, clarinete, trompa y fagot se publicó en Viena en 1795, pero se pensó que se había perdido hasta 1910, cuando se descubrió una copia en una biblioteca húngara; en 1936 fue reeditado por Albert J. Andraud, quien lo atribuyó a Mozart. De hecho, parece ser un elegante homenaje a Mozart y al Quinteto en mi bemol mayor de este último, k452, que también había servido como modelo para el Quinteto en mi bemol mayor de Beethoven, op. 16. La Casación comienza –como en Mozart y Beethoven– con un majestuoso Adagio, seguido de un Allegro; aquí los cuatro vientos se presentan uno por uno y determinan la sustancia de la música. Un toque de bocina introduce al jocoso Menuetto, cuyo Trío contiene una sorpresa. En ese momento, la música 'jenissary' estaba de moda, un tipo de música de bandas militares formadas en el modelo otomano con abundantes pífanos y oboes (como en Die Entführungausdem Serail de Mozart). En el siguiente Adagio, el oboe canta una cantilena muy expresiva sobre delicadas texturas de acompañamiento y es respondida por el cálido barítono de la trompa. Luego viene una polonesa con su característico ritmo que da paso a una música más tranquila y lírica en el Trío. El rondó burbujea con una gran inventiva. El tema principal interrumpe repetidamente las declaraciones virtuosas de los instrumentos individuales, de los cuales el clarinete es especialmente brillante. Decir que sin duda, este espectáculo de pirotécnia músical cierra una pieza que merece un lugar digno en el repertorio de la música de cámara para vientos.

Tiempo aproximado: 25 minutos.

Jueves 16.06.2022

Quinteto de cuerda Nº2 en sol mayor, Op.77, Antonín Dvorák (1841-1904)

. Allegro con fuoco
. Scherzo
. Poco andante
. Allegro assai

Teniendo como modelos fundamentales a Beethoven y Schubert, Antonin Dvorák inicia su catálogo de obras para cuerdas solas con el Quinteto (con dos violas) en La menor, Opus 1, y el Cuarteto en La mayor, Opus 2. Obras todavía de invención no absolutamente personal, muy sometidas a los patrones heredados a la escolástica forma sonata. Es a partir de 1870 cuando se abra Dvorak a una nueva libertad expresiva y claridad formal, momento que coincide con los intentos de Bedrich Smetana (entusiasta y a la vez fuerte crítico con las realizaciones de Wagner y Liszt) de dar principio a la nueva escuela checa, caracterizada por su nacionalismo romántico.
En ese ambiente nace este quinteto. Se estrena en 1875, el motivo de la composición: un concurso para nuevas obras de cámara promovido por el Círculo Artístico de Praga, que da por ganadora, con veredicto absolutamente unánime, a la obra de Dvorák. Se presentó, entonces, con cinco movimientos, aunque Dvorák en 1883, independiza uno de ellos como Nocturno para orquesta de cuerda. Pero no es la única transformación de la obra: clasificado, inicialmente, como Opus 18, posteriormente altera el orden de catálogo por decisión del editor berlinés Simrock contra el deseo de Dvorák, como Opus 77, numeración con la que se edita en 1888.

El primer movimiento introduce una melodía ensombrecida por la presencia de violonchelo y contrabajo. Tras un comienzo contrastante aparece de una forma mas ardiente nuevamente el violonchelo y el violín. El desarrollo de este tiempo lleva a una cadencia brillante e inesperada. El scherzo utiliza dos ritmos populares, una Dumka y posteriormente una danza sincopada típicamente morava. El episodio central es un trio de expresión lírica y reflexiva. El tercer tiempo, poco andante, se enuncia y después se desarrolla una larga canción con el primer violín, con el violonchelo trenzando un magnifico acompañamiento en contrapunto. El Finale nos lleva a la atmósfera mas ardiente y distendida. Se utilizan dos frases melódicas, una ruidosa y rústica, la otra mas sutil y discreta.

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Viernes 17.06.2022

Octeto para vientos y cuerdas en fa mayor, D.803 de Franz Schubert (1797-1828)

. Adagio-allegro
. Adagio
. Allegro vivace
. Andante
. Minuetto-allegretto
. Andante molto

Cuando Schubert compuso el Octeto, a principios de 1824 y con veintisiete años de edad, ya había alcanzado la plena madurez creativa. Cinco años antes había compuesto el Quinteto Op. 114, La trucha, obra cumbre de su producción de cámara instrumental y apenas un año antes, también había escrito Rosamunda y el ciclo de lieder titulado Die schóne Mullerin. El Octeto fue un encargo del conde Fernando Troyer, intendente del Archiduque Rodolfo (ilustre alumno y benefactor de Beethoven) y clarinetista aficionado que organizaba veladas musicales en su mansión, veladas en las que era pieza favorita el Septimino Op. 20 de Beethoven (1802), cuya popularidad era tan abusiva que había llegado a irritar al propio Beethoven. Ese septeto estába organizado en seis movimientos, incluía tres instrumentos de viento (clarinete, fagot y trompa) y cuatro de cuerda (violín, viola, violonchelo y contrabajo). Schubert aceptó el encargo sin rechistar, aceptó el plan formal con leves variantes (intercambio de lugar entre el minueto y el scherzo), copió literalmente el juego de tonalidades, aunque con distinto punto de partida y llegada (el Septimino es obra en Mi bemol mayor) y añadió al conjunto un segundo violín. Impuesto o no por quien le encargó la obra, se trata de un evidente homenaje a un músico de su misma ciudad , al que admiraba.

Aunque el Octeto de Schubert no acabo de alcanzar la misma popularidad que su modelo el Septimino beethoveniano, hoy nos causa una impresión de mayor personalidad, de más madurez. El encantador Septeto no es aún el Beethoven granado, mientras que el Octeto, no menos encantador, nos parece más sólido y profundo.
En el cuarto movimiento, ambos trazaron un tema con variaciones. Beethoven escogió una canción popular renana. En el Octeto, y tras la experiencia próxima (enero de 1924) de las Variaciones para flauta y piano sobre un tema propio de La bella molinera, D. 802, Schubert escoge una melodía de su «singspiel» de 1815 Die Freunde von Salamanca, D. 326, un dúo amoroso que ahora engalana con siete variaciones repletas de ingeniosos recursos para el lucimiento de los componentes del octeto.

El Allegro, precedido de una solemne introducción que anticipa elementos del tema principal, está escrito en forma de sonata. El tema principal, con la repercusión que se produce tras la semicorchea, recuerda lejanamente al del Menuetto de Beethoven. El segundo tema aparece contrapunteado por el anterior. El Adagio es un movimiento lleno de lirismo con un ritmo de barcarola en compás de 6/8. También sigue la forma sonata, pero tiene una exposición compleja y el desarrollo es muy breve. Hay figuras punteadas que recuerdan al primer movimiento. El arranque al unísono del Scherzo es exultante. El ímpetu se diluye un poco en las cadencias, más propensas a la melancolía, pero todo el movimiento es muy enérgico. Durante el trío la energía y tensión acumuladas se concentran en el staccato del acompañamiento.

El Andante es el más mozartiano e independiente de todos los movimientos. Se compone de un tema con siete variaciones y coda, en el transcurso de las cuales los instrumentos juegan con distintas posibilidades. El Menuetto tiene un aire tranquilo y alegre. El carácter ligero del Trío se adelanta a los Strauss y evoca aires vieneses que delatan la ciudadanía de Schubert. Tras la repetición perceptiva del Menuetto, una coda cierra este movimiento.

El último movimiento se abre con un misterioso prólogo sobre una inquietante nota pedal. Tiene la misma forma que el primer movimiento. Enseguida, el tema ingenuo y popular del Allegro borra los malos presagios sugeridos por la introducción. Los trinos y el stacatto proporcionan un carácter jovial. Los dos temas principales están bastante emparentados. La coda se inicia con una cita de la introducción y culmina con un vigoroso accelerando.

Tiempo aproximado: 60 minutos.

Opiniones sobre Musethica

"*Cada sesión de Musethica fue una experiencia maravillosa para nosotros. Nos permite, como artistas y no como estudiantes, implicarnos plenamente en las actuaciones que realizamos durante la semana, haciendo una verdadera exploración e investigación sobre lo que significa la actuación musical en directo. Para nosotros y para el público. Algunos de los conciertos que he dado durante Musethica son la experiencia en vivo más fuerte que he tenido y esos momentos, de alguna manera, acaban definiéndote, como músico y ser humano*".

Anton Hanson, violinista, The Quatuor Hanson

"*A través de Musethica he crecido. Me di cuenta de lo importante que puede ser la música, y la sensación de que nosotros, como jóvenes músicos, podemos aportar algo de calor, amor o incluso un pequeño momento de silencio, es tan hermosa! Estamos acostumbrados a dar conciertos en grandes salas, para un público de élite, y a menudo tenía la impresión de que el mundo de la música clásica estaba rodeado de un montón de normas sobre cómo comportarse durante los conciertos. Pero la experiencia con Musethica ha cambiado completamente mi visión de compartir la música. No hay nada mejor que sentir las reacciones y la felicidad a nuestro alrededor mientras tocamos. Y la sensación de querer dar aún más a las personas que lo necesitan y están dispuestas a recibirlo. Hermosos y conmovedores recuerdos*".

Juliette Beauchamps, violinista

"*Aprendí mucho sobre el valor social que la música tiene para todas las personas. Después de mi semana en Musethica, veo la música clásica aún más importante y como un vínculo de unión de todas las personas en el mundo. Durante el festival, experimenté la gran alegría que la música da a la gente. La música trae paz durante un día difícil. Esto fue muy explícito en los conciertos en los centros sociales.*"

"Alexander Rudin, profesor de Musethica

"¡ *Aprendemos tanto sobre nosotros mismos ! Cómo nos comportamos en un escenario, cómo reaccionamos a la música, cómo reaccionamos ante la audiencia, y cuánto tenemos que aprender todavía, cuánto necesitamos aún mejorar, porque siempre hay un próximo concierto, en diferentes lugares, con diferentes públicos; y la reacción de este público es muy diferente. Me hace pensar en lo realmente importante que es la música, y, sobretodo, no olvidar que estoy tocando para la gente.*"

Agata Szymczewska, profesora de Musethica

"*Nunca un concierto ha sido más cercano, más comprometido, más emotivo, más conmovedor, más accesible. (...) Musethica es un proyecto maravilloso y debería/debe ser parte integrante del intercambio social. Une a la gente, a los músicos y al público en estrecho contacto, fomenta el entendimiento y hace el mundo más bello*".

Anke Weihrauch, Directora de Neukirchner Erziehungsverein, Residencia para autistas. Berlín

"*Muséthica es el antes pues nos motiva a conocer; es el durante con la oportunidad de sentir miles de sensaciones que no conocíamos al oir su música que despierta nuestros sentidos, nuestro pensamiento, nuestras emociones...hasta nos permite olvidar la necesidad de estar moviéndose constantemente.. y es el después porque nada más despedirles, todos esperamos ansiosos el siguiente concierto y reservan su participación.. " la próxima vez…..yo también, por favor*"

Teresa Muntadas, Fundación CEDES

"*La experiencia de los conciertos realizados nos permite afirmar que la música clásica es una forma de expresión y comunicación entre las personas que de forma natural permite crear momentos de inspiración y belleza. El repertorio de los conciertos en los centros sociales es el mismo que en salas especializadas de música clásica y el público de los diferentes centros en donde se han realizado los conciertos es especialmente receptivo y muy exigente*".

Avri Levitan, Presidente y Director Artístico de Musethica.

Musethica es una asociación declarada de Utilidad Pública en 2016 con número de registro 01-Z3568201. Para personas que deseen colaborar Musethica ha puesto en marcha un sistema de donativos en fila cero, recogiendo las aportaciones a través de la cuenta:

ES1221008964562200357973

www.musethica.org
Facebook:@musethica.spain
Twitter:@musethicaorg
Instagram: @musethicaorg
Canal YouTube Musethica

Colabora:

Patrocina: