



VIII FESTIVAL INTERNACIONAL
de MÚSICA de CÁMARA
de MUSETHICA

Zaragoza

12 - 18 de junio de 2021

20 Conciertos en centros
sociales y 2 conciertos públicos



Musethica



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 nos hemos expandido con sedes en Alemania, Israel y Suecia, y colaboramos de forma regular con Austria, China, Finlandia, Francia, Holanda y Polonia.

Tras más de 2.200 conciertos en 10 países, Musethica ha comprobado los beneficios de este modelo educativo en los músicos y en la sociedad. (En Aragón hemos realizado cerca de 600 conciertos para más de 32.000 personas, han participado 210 músicos y hemos colaborado con 132 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, por varias razones, 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 musical 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.



* Quinteto de cuerda en sol menor, K.516. Mozart

- I. Allegro
- II. Andante
- III. Menuetto (Allegretto)/Trio
- IV. Allegro

* Quinteto de cuerdas en F mayor, op. 88. Brahms

1. Allegro non troppo ma con brio
2. Grave ed appassionato
3. Allegro energico

* Quinteto de cuerda n° 1 en la mayor, Op 18. Mendelssohn

- I. Allegro con moto
- II. Intermezzo: Andante sostenuto
- III. Scherzo: Allegro di molto
- IV. Allegro vivace

* Quinteto de cuerdas n°3 en mi bemol mayor opus 97. Dvořák

1. Allegro non tanto
2. Scherzo
3. Larghetto
4. Finale: Allegro giusto

Conciertos en centros sociales

LUNES 14.06.2021

10:00 CEE Jean Piaget

11:30 CEE Jean Piaget (Masterclass, "The Art of Listening")

10:00 CEE San Martín de Porres

11:30 CEE San Martín de Porres (Masterclass, "The Art of Listening")

17:00 Proyecto Sinhogarismo

18:00 Proyecto Sinhogarismo
En el Albergue Municipal

19:00 y 20:00 Almunia de Doña Godina, Museo del Fuego y el Deporte tradicional.

Para temporeros y agricultores

MARTES 15.06.2021

10:00 Proyecto de acompañamiento San Nicolás (Cáritas), en el Convento de las Canonas del Santo Sepulcro

11:30 Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos (Cáritas), en el Convento de las Canonas del Santo Sepulcro

11:00 Residencia Santa Teresa

12:00 Residencia Santa Teresa

JUEVES 17.06.2021

10:00 CEIP Ángel Escoriaza, Cartuja Baja

12:00 CEIP Ángel Escoriaza, Cartuja Baja

10:00 CEIP Calixto Ariño

11:45 CEIP Calixto Ariño

MIÉRCOLES 16.06.2021

13:00 Etopia, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza

VIERNES 18.06.2021

10:30 CSL Delicias

12:00 CSL Delicias

En el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico

10:30 Asociación Utrillo

11:30 Asociación Utrillo

Conciertos públicos

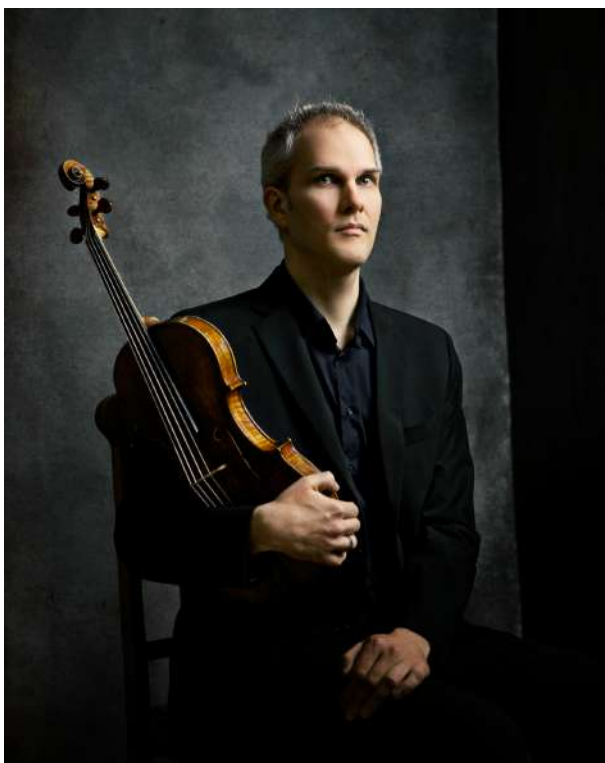
JUEVES 17.06.2021

19:00 Edificio Paraninfo, Aula Magna

VIERNES 18.06.2021

19:00. Caja Rural de Aragón

JONATHAN BROWN, viola



Nacido en Chicago en 1974, Jonathan Brown empezó sus estudios musicales a los cuatro años y más tarde empezó a tocar la viola en varias agrupaciones de música de cámara. Estudió con Heidi Castleman, Martha Strongin **Katz** y Victoria Chiang, antes de terminar su diploma superior en la Julliard School de Nueva York con Karen Tuttle. Jonathan Brown prosiguió sus estudios en la Universität Mozarteum de Salzburgo con Thomas Riebl y Veronika Hagen. Ha participado en masterclasses con Diemut Poppen, Sylvia Rosenberg y Donald Weilerstein y ha sido profundamente influenciado por Ferenc Rados y György Kurtag.

Desde el año 2002, forma parte del Cuarteto Casals, con el que toca en las salas más importantes del mundo. El cuarteto graba exclusivamente por Harmonia Mundi, sello con el que ha publicado una extensible cantidad de repertorio desde Boccherini hasta Kurtag.

Por otro lado, Jonathan Brown ha sido invitado por otras agrupaciones de cámara, como los cuartetos Tokyo, Kuss, Zemlinsky, Quiroga y Miro y el Trio Kandinsky. Como intérprete comprometido con la música actual, Jonathan es miembro fundador de Funktion y ha tocado a menudo como solista con la BCN216, interpretando obras de Morton Feldman y Luciano Berio.

Jonathan es actualmente profesor de viola y música de cámara en la Escuela Superior de Música de Barcelona y profesor asistente de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y es invitado frecuentemente para dar masteclases en Europa y América.

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 Berlín, 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 Philharmonic, 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.

VIKA GELMAN, violín



Nació en 1997 en Tiberias, Israel. Terminó sus estudios de licenciatura en la escuela de música Buchman-Mehta en la universidad de Tel-Aviv con el prof. Hagai Shaham. Actualmente está terminando su master en la Universität der Künste, en Berlín, con el prof. Mark Gothoni. Sus profesores han sido también Irina Etigon, Mila Feldman, Haim Taub y Julian Rachlin, entre otros. En abril de 2020, Gelman fue galardonada con el Premio a la mejor interpretación de una obra de E. Ysaÿe en el concurso Anton Rubinstein en Düsseldorf. Ganó también el 1er premio en el concurso Clairmont en Tel Aviv 2018 y el 1er premio en el concurso nacional "Maestro" Israel en 2008.

Gelman ha sido invitada a actuar en la sala del Ayuntamiento de París (2006) y en el Kremlin de Moscú (2008). Actuó en la sala de la Filarmónica de Israel con la orquesta Bmsom bajo la dirección del maestro Yoel Levi (2019) y con la orquesta sinfónica de Raanana bajo la dirección del maestro Gil Shohat.

Becada por la fundación cultural América-Israel desde 2005 cuenta con el apoyo de la organización "Wizo". Toca en un violín francés Granjon con un arco donado por WIZO.

LIOR GRUNDWALD, violín

Lior Grunwald nació en 1999 en Beer Sheva, Israel. A la edad de siete años comenzó sus estudios de violín. Desde 2009 estudia con el profesor Roi Shiloah, en el Conservatorio de la Academia de Música y Danza de Jerusalén. Toca como solista con la orquesta sinfónica de Jerusalén, la Beer Sheva Israel Sinfonietta, las orquestas de Ashdod y la Thelma Yellin Symphony Orcestra. Desde 2012 toca regularmente como solista en el Centro Eden-Tamir, en el Museo de Israel y en el Centro de Música de Jerusalén.

Lior ha obtenido becas de la fundación cultural América Israel.

Participa en la Orquesta Filarmónica de Jung Israel, en el programa David Goldman, Ilona Feher y Huberman y en el Centro Musical Keshet Eilon. Participa en clases magistrales con conocidos músicos como Ilya Kaler, Miriam Fried, Murray Perahia, Daniel Hefetz y Hagay Shaham.





SONJA BOGNER, violín

Sonja Bogner nació en 2000 en Austria y recibió su primera educación musical a los cinco años. En 2016 fue admitida como estudiante preuniversitaria en el Mozarteum de Salzburgo en la clase de la profesora Klara Flieder. Tres años más tarde se trasladó a Berlín para estudiar con el Prof. Stephan Picard en la Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlín.

En 2020 Sonja dio su primer concierto en la Wiener Konzerthaus como ganadora del concurso "musica juventutis" en la serie de conciertos correspondiente. Los conciertos la han llevado a varios lugares de Austria, Alemania, República Checa y Japón.

Ya ha asistido a clases magistrales con Vadim Repin, Christian Altenburger, Lieke Te Winkel e Igor Petrushevski. Las participaciones en el IOIA y en la academia de verano Angelika-Prokopp de la Filarmónica de Viena la han formado como músico de cámara.

SIQI YU, violín

Siqi Yu nació en 1998 en China. Comenzó su primera clase de violín a los cinco años y debutó a los siete. En 2012, fue admitida en la clase de Qinglin Zhu en la escuela media afiliada al conservatorio de música de Shanghai.

A menudo ha sido invitada a dar conciertos en China, España, Austria y Alemania. Ha participado en muchos festivales de música, como la academia de verano de Salzburgo en Austria y el festival de música de Matsumoto en Japón, y ha tenido clases magistrales con la violinista Midori Goto, Feng Ning, Kurt Sassmannshaus, Donald Weilerstein, Lewis Kaplan y también con el director Andrew Manze.

Fue premiada en el concurso internacional de violín de Hongkong en 2014 y semifinalista en el Concurso Internacional Mozart para Jóvenes Músicos de Zhuhai.

Actualmente estudia con Adam Kostecki en la Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover en Alemania.

Toca con un Gennaro Gagliano (1750-60), que le ha prestado generosamente Christian Erichson Geigenbaumeister.



JOSEF HUNDSBICHLER, viola



Nacido en 1996 en Viena, comenzó a tocar el violín a la edad de 6 años. Cuando su primer maestro (Ernst Kolar) se retiró y fue sustituido por un profesor de viola (Axel Kircher), fue sobre todo su especial sonido lo que le hizo cambiarse de instrumento en 2008. Desde 2016 estudia en MUK Vienna con Gertrud Weinmeister. Josef ha tocado música de cámara desde el principio. Primero como violinista, y poco a poco se fue interesando más por la parte de la viola.

En septiembre de 2017 participó en un programa de intercambio de cuartetos de cuerda con la Escuela Jacobs de Música de Indiana (Estados Unidos) como miembro del Cuarteto Hamamelis. Cuarteto con el que recibieron un premio en el 2017 (más premio especial) en el concurso Fidelio de música de cámara en Viena.

Como violista principal, ha actuado internacionalmente con la Wiener Jeunesse Orchestra (Orquesta Juvenil Nacional de Austria), la Orquesta Sinfónica Juvenil de Macao y la Orquesta Sinfónica MUK, entre otros.

Nació en Moscú, Rusia, en 1996. Comenzó sus estudios de violín a los 7 años y en el año 2012 accedió a la Escuela Estatal de Música Gnessin en Moscú (Rusia) en la cátedra de Viola bajo la tutela de Liudmila Vernigora.

Al terminar su pre-carrera, Karine decide recibir la experiencia de los profesores de la escuela europea. En 2016, supera las pruebas de acceso y accede a la Escuela Superior de Música Reina Sofía para estudiar con Diemut Poppen. Desde 2017 ha sido invitada repetidas veces a la “Pan Armenia Orchestra”. También ha participado en diferentes festivales del mundo, y ha formado parte de la orquesta y del sexteto del festival “Interlaken Classics” de Suiza bajo la tutela de Zakhar Bron.

En 2019 recibió de manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía el Diploma de alumna más sobresaliente de la cátedra. Ha tenido lecciones magistrales con Veronika Hagen, Antoine Tamestit, Hariolf Schlichtig, Lawrence Power y Tabea Zimmermann. En Madrid forma parte de “Muzik Ensemble”, grupo Beethoven y quinteto Dvorak. En el 2020 Karine decide crear el proyecto dedicado a acercar público a la música clásica. La obra elegida era La noche Transfigurada de A. Schoenberg. La multidisciplinaria idea de los conciertos ha sido realizada por primera vez en Europa siendo la única de su tipo.

KARINE VARDANYAN, viola



IZAK NURI, violonchelo



Violonchelista de 20 años, Izak Nuri nació en Jerusalén. Antiguo alumno del profesor Shmuel Magen, actualmente estudia la licenciatura en la Academia de Música y Danza de Jerusalén con el profesor Zvi Plesser. 2º premio y premio especial en el "12 concurso internacional de violonchelo Antonio Janigro". 1º premio en el 21º concurso internacional "Grand Prize Virtuoso" seguido de una invitación para actuar en el Concertgebouw Kleine Zaal. Ganador del 3er premio en el concurso "grits competition" de la academia de Jerusalén. Izak ha ofrecido recitales y festivales de música de cámara en Estados Unidos, España, Viena y Salzburgo.

Graduado en el conservatorio "Hassadna" y en el centro de música de Jerusalén, Izak ha participado en La joven orquesta filarmónica israelí, El programa David Goldman para jóvenes músicos destacados y El proyecto Huberman (en colaboración con el Instituto Internacional de Música Heifetz).

Ha recibido clases magistrales con destacados violonchelistas como Gary Hoffman, Frans Helmerson, Jens Peter Maintz, Richard Aaron y Peter Wiley. Y ha recibido becas de la "Fundación AICF" y de la "Fundación IMA".

Ha estudiado el Grado Superior de Música en el Centro Superior de Música del País Vasco "Musikene" y el Máster universitario en Interpretación musical e Investigación performativa en la Universidad Alfonso X de Madrid bajo la tutela de Asier Polo y María Casado, además de haber recibido formación de violonchelistas como Enrico Dindo, Peter Bruns, Jérôme Pernóo, Gary Hoffman, Lluís Claret o Julian Steckel. Como músico de cámara participa regularmente en conciertos y festivales por toda la geografía europea con el Kandinsky Quartet y el Dúo Gervilla Herraiz, además de recibir clases de los más importantes cuartetos de cuerda del momento como el Quatuor Mosaïques, Badke Quartet, Hagen Quartet, Cuarteto Casals, Emerson Quartet, Jerusalem Quartet, Alban Berg Quartett o Cuarteto Quiroga. Colabora asiduamente con orquestas profesionales como la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta de Radio Televisión Española, Orquesta Nacional de España o Sinfónica De Bilbao, además de ser miembro activo de la Webern Sinfonieorchester de Viena. Actualmente cursa estudios superiores de violonchelo en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena . Toca un violonchelo Sébastien Philippe Bernardel "Pére" de 1854.

ANTONIO GERVILLA, violonchelo





STOYAN PASKOV

Guitarra

Stoyan Paskov tiene en la actualidad 18 años y estudia 1º curso en la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza y 1º curso en el Conservatorio Superior de Música de Aragón bajo la tutela de Anders Clemens Øien.

Empezó a tocar la guitarra con 8 años con el profesor Stefan Vladimirov en los veranos que pasaba en Sofía (Bulgaria). A los 12 años comenzó sus estudios con el profesor Isaac Náguila. En su primer año en el Conservatorio obtuvo 3 matrículas de honor en guitarra, piano y lenguaje musical con el profesor Francisco Alcaraz. 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, 2016). En el curso 2016-2017 hizo una ampliación de matrícula estudiando en el mismo año los cursos 2º y 3º y finalizó con 2 matrículas de honor en guitarra y música de cámara. Consiguió dos años consecutivos el Primer Premio en el Concurso de Interpretaciones de Obras Musicales APA «Pilar Bayona».

Asimismo, recibió el Tercer Premio en la categoría Joven Promesa en el Concurso Internacional de Guitarra José Tomás - Villa de Petrer (julio, 2017). En noviembre de 2017 ganó el Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra de Valencia. En mayo de 2018 ganó el Segundo Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. Obtuvo el Primer Premio en los Primeros Premios Excelencia Lexus de la Música (julio, 2018); Primer Premio en la Campaña de Paz en la Tierra (febrero, 2019); Primer Premio en el Concurso de Talentos Villa de Alagón (abril, 2019); Primer Premio en el Concurso de Interpretaciones de Obras Musicales APA «Pilar Bayona» (abril, 2019); y Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Gredos San Diego, Madrid (mayo, 2019). Ese mismo mes interpretó el Concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo junto a la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Además, ha sido galardonado con el Primer Premio en el Concurso de Guitarra de Gandía «Salvador García» (julio, 2019) y el Primer Premio en la categoría de Grado Profesional del 18º Intercentros Melómano (diciembre, 2019).

Ha recibido clases magistrales de Pedro Mateo, 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.

Jueves 17.06.2021

Quinteto de cuerda en Sol menor, K.516 **W.A. Mozart (1756-1791)**

- . Allegro
- . Minuetto:allegretto
- . Adagio ma non troppo
- . Adagio - Allegro

La tonalidad de Sol menor transmite, en el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, un carácter trágico y fatalista, “una de las obras mas trágicas” según Rosen. Así sucede en sus Sinfonías KV 183 o KV 550, y en su Quinteto en Sol menor no 4 KV 516. Los dos violines y la primera viola, y a continuación las dos violas y el violonchelo, exponen el primer tema, agitado y febril, del amplio Allegro inicial en el que Mozart acierta a expresar un sentimiento de inquietud y desesperación que no hace sino incrementarse a lo largo de su desarrollo tema principal, es seguido por un segundo tema de carácter similar e igualmente cimentado en la tonalidad de Sol menor. El segundo movimiento presenta un acompañamiento fuertemente disonante lleno de silencios y suspiros que nos conduce hasta el “Adagio ma non troppo”, que ha sido definido como “oración de un alma aislada y rodeada de abismos”, movimiento con fuertes contrastes que anticipa ciertas situaciones angustiosas de Don Giovanni. La obra se cierra con un movimiento sorprendente por su extensión y originalidad. El “Adagio”, clímax expresivo del quinteto, a cargo del primer violín y puntuado por pizzicati, da paso a un “Allegro” de carácter expansivo, que contrasta con el tono general de la obra. Esta antítesis entre angustia y superación ha llevado a trazar lecturas en clave masónica: lo que Mozart estaría representando en esta obra no sería otra cosa que la victoria de la luz sobre las tinieblas.

Duración aproximada alrededor de 35 minutos

Quinteto para cuerda en Fa mayor Op.88 J. Brahms (1833-1897)

- . Allegro non troppo ma con brío
- . Grave ed appassionato
- . Allegro energico

Este es el primero de los dos quintetos de Johannes Brahms. Cuando Brahms le escribe a su editor hablando de esta obra, Brahms le comenta: "Puedo decirle que jamás he escuchado una obra mía tan bella". Sin duda, el compositor conservó durante años un cariño especial hacia esta obra que inicialmente criticó Clara Schumann, aunque más tarde reconsideraría su opinión. Está escrito para dos violines, dos violas y un violonchelo (Brahms no utiliza, pues, dos chelos sino que dobla la parte de la viola), como los de Mozart y Mendelssohn. Este "Quinteto en fa mayor" está compuesto en el balneario austríaco de Bad Ischl, lugar de calma y de prestigio al que, entre otras personas, el Emperador Francisco José acudía cada verano a tomar las aguas. Brahms pasó allí los veranos de 1880 a 1882 y allí compuso, además de nuestro quinteto, las dos oberturas sinfónicas y el "Trío con piano en do mayor". Esta es una obra con naturalidad, concisión y simplicidad. Las ideas musicales se encuentran entre las más agradables de la producción camerística brahmsiana y aquí muestran a un Brahms singularmente afable y casi bromista, nada de la melancolía romántica de los años juveniles, ni de la sublime soledad habitual en las obras de la edad madura.

El primer tiempo "Allegro" empieza con una maravillosa melodía, sabiamente ondulada y plena de inspiración, sin artificio. El movimiento alcanza gran energía gracias a un motivo de ritmo punteado, y después aparece el segundo tema, melódico, cálido, al que se van incorporando varios motivos. Brahms consigue una sonoridad plena y rica del quinteto sin caer jamás en la sensación de agobio.

El segundo movimiento central de esta extraordinaria composición es un híbrido de lento y "scherzo". El significado del éxito de esta fusión hay que evaluarlo no desde el punto de vista estrictamente técnico, que no tendría mayor interés, sino sobre todo en el ámbito constructivo, que tiene que ver con el valor expresivo de los movimientos extremos y con la manera en que resultan contrapesados por este único movimiento central. Para el cual, por cierto, Brahms refunde una gavota y una zarabanda extraídas de su colección de "Danzas antiguas".

Brahms, concibe el tercer movimiento como una mezcla de sonata y fuga, donde parece destruir el clima poético de los movimientos anteriores, aunque se mantiene un tema lírico que saca partido del ritmo inicial de la melodía, sin abolirlo.

Tiempo aproximado: 27 minutos.

Viernes 18.06.2021

Quinteto de cuerda nº1 en la mayor, Op.18

F. Mendelssohn (1809-1847)

- . Allegro con moto
- . Intermezzo
- . Scherzo
- . Allegro vivace

Carl Friedrich Zelter, compositor y consejero musical de Goethe, escribe el 6 de junio de 1826 al excelso poeta: "Félix acaba de terminar un quinteto que oiremos, sin duda, con gran placer". La composición de sus cuatro movimientos -allegro con moto, menuetto, scherzo, y allegro vivace- ocurrió entre marzo y abril de aquel 1826, pero, seis años después, la obra experimentará un cambio importante. Obsérvese en la lista de movimientos que acabo de transcribir que la obra carecía de parte lenta. Estando en París, a comienzos de 1832, Mendelssohn escribe: "Antes de nada, tengo que hacer un adagio para mi quinteto. Los artistas me lo piden a gritos y yo voy viendo que tienen razón." El 23 de febrero de ese año termina Mendelssohn un "Intermezzo. Andante sostenuto" que sustituye al minueto y restaura el orden formal. El problema era efectivamente muy real y muy serio, como le indicaron, entre otros músicos, el violinista Baillot, A la ausencia de un tiempo lento hay que añadir el hecho de que el primer movimiento tiene cierto aire de minueto, con lo que se acumulaban en este quinteto, podíamos decir. Demasiados minuets.

El primer allegro, ya se ha dicho, tiene cierto aire "ancien regime", transparente y elegante con su primer tema cortesano y con un segundo tema en gracioso stacatto que se va transformando y que nos va recordando en su contrapunto a Bach que finaliza en un gran movimiento de arpeggios. El "Intermezzo" en cuestión es una gran pieza, de mucha hondura romántica. Con este aporte, digamos, beethoveniano, tenemos en el "Quinteto en la mayor" todos los Mendelssohn posibles, o mejor dicho, en él muestra Mendelssohn todas las facetas de su peculiarísimo y personal estilo. En el tercer movimiento lo vemos aún más claro: Mendelssohn funde un scherzo y una fuga. El contrapunto bachiano y el romanticismo de Weber. Es verdad que ese gusto por el contrapunto está ya en Beethoven y solo hay que recordar el scherzo fugado de la "Quinta", pero da la impresión de que en la fundición de Mendelssohn, además de estilos se funden épocas con resultado muy singular. El cuarto movimiento nos da aún otro producto de la fusión mendelssohniana: conserva su disposición contrapuntísticas y juguetonas al mismo tiempo, y se despide con un finale vivo e ingenioso. Un juego sonoro exuberante que concluye en una gran torbellino de escalas y apremios resplandecientes. He aquí un rondó-sonata plenamente diecinueve pero presentado con una elegancia y una gracia que parecen más bien dieciocho. En resumen: Mendelssohn, el artista que se salta los siglos.

Tiempo aproximado: 27 minutos.

Quinteto de cuerda en Mi bemol mayor Op.97 A Dvorak (1841-1904)

- . Allegro non tanto
- . Scherzo
- . Larghetto
- . Allegro giusto

Después de un viaje que duró 36 horas, Dvorak llegó a Spillville (Iowa) con su mujer y sus 6 hijos y a los pocos días de estar allí empezó la composición de esta pieza. Mientras Dvorak estaba trabajando en este quinteto, según Kovarik (asistente de Dvorak), "Un día, una pequeña tribu de indios vino a Spilville para vender hierbas medicinales. Cada tarde, daban una pequeña representación de cantos y danzas que interesaron profundamente al compositor, que no se perdió ni una..." Al igual que el Cuarteto "Americano" op.97 este quinteto está impregnado de las impresiones de Dvorak sobre sus melodías pentatónicas; pero en el quinteto los ritmos del tambor son omnipresentes, muy evidente en el segundo movimiento del Scherzo

El quinteto Op 97 comienza, como lo hizo la Sinfonía n. ° 8 con una introducción lenta que en realidad está en el tempo principal del movimiento. Ese tema comienza pianissimo, pero pronto alcanza un clímax resplandeciente. A medida que se apaga, acompañado por una figura de repetición en forma de tambor en ritmo punteado en la primera viola, Dvořák presenta su segundo tema, basada en la misma idea rítmica: un tema irresistiblemente enérgico. Mas tarde el tema predomina no solo durante la primera parte de la sección de desarrollo central, sino también en la recapitulación. Durante los momentos finales, la atmósfera se calma y Dvořák reintroduce el material de su introducción para llevar la música al círculo completo.

El ritmo del scherzo se toca inicialmente en una nota de la segunda viola en solitario. También es la primera viola, la que tiene la mayor parte del material melódico en la sección media más lenta del movimiento. La sección del medio es seguida por una repetición del scherzo que ofrece dos inspiraciones particularmente brillantes.

El Larghetto, es un conjunto de variaciones, que se inicia con las cuerdas graves de los instrumentos, hasta que aparece el primer violín en modo mayor que intensifica y reanima la energía de un discurso tras el que parece despuntar la sombra de Beethoven. Dvorak juega con todas las posibilidades de variaciones de este tema de extraña belleza. El Final es un Allegro giusto en forma de rondó libre. Tres temas desfilan con la mayor alegría. Los pizzicatos de los bajos hacen aun pensar en los ritmos indios, pero la melodía calmada y vibrante del tercer tema nos lleva a Bohemia con un aire muy popular. Tras una nueva exposición de los temas en diferentes tonalidades acaba en su tonalidad inicial.

Tiempo aproximado: 33 minutos

“Para mí, como estudiante de música, es muy importante tener mucha experiencia tocando en conciertos, porque al final, la música sólo existe cuando hay alguien escuchando y no importa cuánto estudiemos solos en nuestras habitaciones, nuestro sentimiento nunca será igual que cuando tocamos para una audiencia. Musethica ofrece muchos conciertos en los que aprendemos y obtenemos una sensación que no adquirimos en la práctica diaria.”



"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 a la gente durante un día difícil. Esto fue muy explícito en los conciertos en los centros sociales..." Esta es una experiencia muy diferente; Vienen y tienen que tocar ante diferentes públicos. Es muy personal. Tienen que reaccionar. Tienen que aprender a reaccionar rápidamente a lo que sus colegas están haciendo. Tienen que ser capaces de establecer un diálogo entre ellos y sus colegas. Escuchar bien, aprender a oír, aceptar a los demás. Es como en la vida: Hay que aceptar otras opiniones. Escuchar para reaccionar."

"Alexander Rudin, profesor.

"¡ 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



"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 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

Asociación Musethica
Declarada de Utilidad Pública
Nº Registro: 01-Z-3568-2013
Registro de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma de Aragón

info@musethica.org
www.musethica.org
Facebook: @musethica.spain
Twitter: @musethicaorg
Instagram: @musethicaorg



Con el patrocinio de
**Comisión Nacional
Española de
Cooperación**
con la UNESCO

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura



En colaboración con:

