

Musethica

10 años compartiendo música
10 years of sharing music

Musethica
2012-2022

Musethica

10 años compartiendo música
10 years of sharing music

CEIP Emilio Moreno Calvete, Zaragoza. Foto: Maria Winiarski

Musethica cumple 10 años. El 19 de noviembre de 2012 tuvo lugar el primer concierto. Fue en el colegio público de educación especial “Rincón de Goya” en Zaragoza (España). Desde entonces, Musethica ha crecido y se ha consolidado a partir de un sueño, una idea que parecía inalcanzable. Desde aquel primer concierto, Musethica ha fundado sedes en España, Alemania, Israel y Suecia, además de colaborar de forma habitual con Austria, China, Finlandia, Francia, Holanda, Lituania, Noruega y Polonia. Se han realizado casi 3.000 conciertos con la participación de más de 500 músicos, en colaboración con más de 800 centros sociales y para una audiencia de cerca de 120.000 personas.

Con este libro queremos homenajear a todas las personas e instituciones que colaboran y han colaborado con Musethica. Queremos dar las gracias a los músicos, centros sociales, socios, voluntariado, colaboradores, conservatorios, instituciones públicas y privadas que han confiado, animado y apoyado durante todo este tiempo y esperamos sigan apoyando. Son muchos los rostros, las imágenes y los momentos. En este libro queremos compartir una pequeña parte de lo que ha ocurrido.

¡Quién iba a imaginar que este sueño se iba a convertir en realidad!

Musethica is 10 years old. Our first concert took place on 19 November 2012 at the special education school Rincón de Goya in Zaragoza (Spain). Since then, Musethica has grown and developed from what initially seemed like an impossible dream, an unattainable idea. Ten years on from that first concert, Musethica now has branches in Spain, Germany, Israel and Sweden, and regularly collaborates with music institutions in Austria, China, Finland, France, Holland, Lithuania, Norway and Poland. Almost 3,000 concerts have been performed, featuring more than 500 musicians, in collaboration with more than 800 social centres, for an audience of around 120,000 people.

With this book we want to acknowledge all the people and institutions that have collaborated and continue to collaborate with Musethica. We want to thank the musicians, social centres, partners, volunteers, collaborators, conservatories, public and private institutions who have trusted, encouraged and supported us during this time. We count on you. There are so many precious memories of faces, images and special moments. With this book we want to share a small part of what has happened.

Who would have imagined that our dream would become reality one day!

Carmina Marcuello y Avri Levitan en Edificio Paraninfo, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

Índice

Index

SOBRE MUSETHICA 11 ABOUT MUSETHICA

CONCIERTOS 13 CONCERTS

MÚSICOS 55 MUSICIANS

PAÍSES 85 COUNTRIES

PUBLICACIONES Y EXPOSICIONES 117 PUBLICATIONS AND EXHIBITIONS

A través de los QR podrás descubrir música, entrevistas y más información sobre Musethica
Scan the QR code to discover music, interviews and further information about Musethica

Me piden que escriba sobre Musethica. En cierto modo me siento como si alguien me pidiese que escribiera sobre mi propio hijo. Es una sensación extraña y subjetiva. La idea de Musethica creció en mi cabeza ya durante mi época de estudiante; entonces sufría la falta de oportunidades de interpretación en la Universidad, donde se supone que uno aprende a actuar. Musethica comenzó hace 10 años, —junto con mi amiga Carmina (que muy rápidamente se convirtió en mi familia más cercana), mi clase de viola y yo mismo— por la sencilla razón de tratar de apoyar a mis estudiantes en el desarrollo de su forma intuitiva de interpretar. Todavía me resulta difícil comprender que esta modesta y sencilla idea se haya convertido en un programa internacional tan grande, con actividades en 12 países. Han participado cientos de jóvenes músicos y conjuntos; muchas docenas de tutores e instituciones son parte inseparable de Musethica. Y hemos realizado alrededor de 3.000 conciertos, para miles de personas maravillosas y especiales en todo el mundo. Sí, se siente como mi hijo. Pero lo más maravilloso es que si se pregunta a la mayoría de los músicos y personas involucradas, dirán lo mismo.

Me han preguntado a menudo cuál es el secreto del éxito de Musethica. Puedo señalar dos razones principales:

Primero, el compromiso de todos sus participantes, tanto de los músicos por hacer la mejor actuación posible y aprender de su público, como de los oyentes, especiales y maravillosos, por recibir y escuchar con su increíble atención y concentración. Todos estamos compartiendo estos momentos únicos juntos.

Segundo, esta increíble gente detrás de esta organización, que trabaja y dedica su energía, amor, respeto y empatía para que todo funcione. Creo que la mayor suerte de Musethica es atraer a los seres humanos más especiales y sorprendentes a esta pequeña y modesta organización. Me siento honrado de formar parte de un grupo de personas tan especial.

Cada uno de nosotros siente que es su hijo. Es nuestro hijo. ¡Un sentimiento tan especial! Nos toca a todos en lo más profundo de nuestro ser. Este es el poder de la música. A la gente le gusta decir que la música es social. Supongo que la música es social y lo social es música. Desde el principio de la humanidad. Musethica nos recuerda lo que a veces olvidamos.

Avri Levitan

Being asked to write about Musethica feels a bit like someone asking me to write about my own child. Such a strange and subjective feeling, I find. The idea of Musethica grew in my head when I was still a student and suffered from a lack of performance opportunities at the university where I was supposed to learn how to perform. I started Musethica 10 years ago, together with my friend Carmina (who became like family to me very quickly) and my viola class at the time. We started it for the simple reason that we wanted to support my students in developing their intuitive way of playing. It is still difficult for me to comprehend that this modest and simple idea became such a big international programme, which now has activities in 12 countries. Hundreds of young musicians and ensembles have already taken part, many dozens of tutors and institutions are an inseparable part of Musethica, and around 3,000 concerts have been performed for tens of thousands of wonderful and special people around the world. Yes, it feels like my child. But wonderfully enough, if you ask most of the musicians and people who have been involved, they will say that they feel the same.

I have often been asked about the secret behind the success of Musethica. I can point to two main factors: Firstly, the level of engagement from all its participants. Musicians wanting to give the best performance they can and wanting to learn from their audience. The many special and wonderful listeners wanting to receive and listen with their amazing attention and concentration. We are all sharing these unique moments together.

Secondly, our unbelievable people behind this organization, who are working and dedicating their energy, love, respect and empathy to making it all work. I find that this is the biggest piece of luck Musethica has had as a small, modest organisation: attracting the most special and amazing human beings. I feel honoured to be a part of such a special group of people.

Each of us feels it is their child. It is our child. What a special feeling. It touches all of us in the deepest corner of our being. This is the power of music making. Music and society – music has always been a social activity and society needs music. Since the beginning of humanity. Musethica reminds us of what we sometimes forget.

Avri Levitan

En el primer concierto de Musethica en el año 2012 nos dimos cuenta que estaba ocurriendo algo muy especial. El corazón y la cabeza de Avri Levitan, (mi nuevo hermano) ya lo habían imaginado muchas veces, pero ahora era una realidad. Los músicos y la audiencia del colegio de educación especial nos mostraron que se podía abrir un camino diferente en la formación de los jóvenes músicos. A este concierto le siguieron otros: en hospitales, residencias de ancianos, centros de acogida, colegios, centros de salud mental, empresas sociales, etc. En todos ellos volvió a ocurrir lo que parecía ser único, una y otra vez. Parecía que la música clásica bien interpretada no tenía límites.

La idea es muy sencilla. Musethica es un proyecto para formar a jóvenes músicos excelentes en la interpretación musical, ofreciéndoles la oportunidad de realizar muchos conciertos de forma regular, compartiendo su música con personas que tienen dificultades para acceder a los espacios donde se ofrecen los conciertos tradicionales. El enfoque de Musethica no es sólo divulgar la música clásica o dar oportunidades, nuestro enfoque es la excelencia en la educación de los jóvenes músicos a través de la conexión con todo tipo de públicos.

Las personas de los centros sociales son una audiencia muy exigente y honesta. Compartir la música en los centros es un honor difícil de explicar. Nos han mostrado que la excelencia, —esto es, ser un músico excelente—, solo es posible mediante la conexión con todo tipo de públicos. La excelencia sólo es posible si se comparte con el conjunto de la sociedad. No se puede enseñar en un aula, hay que vivirla y disfrutarla.

Además, este sueño ha sido posible realizarlo gracias a personas con una gran capacidad de trabajo, ilusión, cariño y respeto. Son muchas horas de trabajo por parte de músicos, la increíble acogida y colaboración de las personas de los centros sociales, el esfuerzo de numerosas personas en la organización y gestión en todos los países, el apoyo de instituciones públicas y privadas. Así, hemos creído que la música clásica está estrechamente vinculada a las personas y que la conexión entre la audiencia, los músicos y la música a través de los conciertos en directo son momentos irrepetibles.

Carmen Marcuello

At the first Musethica concert in 2012, we realised that something very special was happening. Avri Levitan (who has become like a little brother to me) had already imagined it many times in his heart and head, but now it was a reality. The musicians and the audience at the special education school showed us that we had discovered a different pathway in the training of young musicians. The concert was followed by many others: in hospitals, care homes, refugees and homeless shelters, schools, mental health centres, social enterprises, etc. What we had at first believed to be a unique event happened over and over again. There was no limit to how, and by whom, classical music – well performed – could be received.

Our idea was very simple. Musethica is a project that educates excellent young musicians in musical performance, offering them the opportunity to perform many concerts on a regular basis, sharing their music with people who have difficulty accessing the venues where concerts are traditionally offered. Musethica not only makes classical music more widely available and offers opportunities to perform and experience it – it also aims to foster excellence in young musicians by connecting them with a wide variety of audiences.

People in social centers are a very demanding and honest audience. For musicians, sharing your music in these contexts feels like an honour that can be difficult to explain. Being an excellent musician means being able to connect with all kinds of audiences. And excellence is only meaningful if it is shared with society as a whole. It cannot be taught in a classroom; it has to be lived and enjoyed.

Our dream came to life thanks to people with enthusiasm, love, respect and a great capacity for work. We are very grateful for the many hours of work put in by musicians, the incredible welcome and cooperation provided by the people in the social centres we work with, the great effort of the people who are managing and organising Musethica in all the countries, and the support of the public and private institutions we collaborate with. We believe that classical music has the power to connect people. The moments when we experience this connection between the audience, the musicians and the music in a live concert are precious and unrepeatable.

Carmen Marcuello

**10 años
compartiendo
super poderes**

**10 years
sharing
super powers**

Escola Pública Pau Vila, Barcelona.
Foto: Andrea Cirotto

Sobre Musethica

Musethica es un método para educar a músicos con talento en la interpretación musical. Jóvenes músicos seleccionados realizan un gran número de conciertos junto a tutores de renombre mundial. El lema es aprender haciendo.

El objetivo de Musethica es ofrecer a los músicos una intensa experiencia humanística y musical, desarrollando fuertemente su capacidad auditiva y sus habilidades interpretativas. Al mismo tiempo, Musethica ofrece conciertos gratuitos a grupos excluidos de la sociedad.

Lo que comenzó como una simple idea de los fundadores Avri Levitan y Carmen Marcuello en 2012, ha despertado el interés de músicos e instituciones de todo el mundo. Como resultado, Musethica organiza anualmente cientos de conciertos a escuelas de educación especial, residencias de ancianos, centros de acogida de mujeres, prisiones, hogares de refugiados y otras instituciones en las que se ha comprobado que la demanda de conciertos es infinita.

Detrás de esta organización en crecimiento se encuentra un grupo de personas maravillosas y dedicadas, de diferentes ámbitos profesionales, que dedican su tiempo y energía para que todo esto ocurra. Puede conocer los equipos locales y sus actividades en las páginas de los diferentes países.

Musethica prospera gracias a sus numerosas colaboraciones con instituciones sociales, educativas y sanitarias, academias de música, festivales, salas de conciertos y otros.

El método de Musethica puede implementarse de diferentes maneras, la más común es en forma de sesiones, festivales internacionales y programas universitarios.

Un mínimo del 85% de los conciertos de Musethica tienen lugar fuera de las salas de concierto tradicionales y son gratuitos.

La visión de Musethica es convertirse en un programa integrado en academias de música y universidades de todo el mundo.

About Musethica

Musethica is a method for educating talented musicians in musical interpretation. Selected young musicians perform a large number of concerts together with world-renowned tutors. The motto is "learning by doing".

The purpose of Musethica is to give musicians an intense humanistic and musical experience that helps them develop strong listening and performance skills. At the same time, Musethica provides free concerts to excluded groups in society.

What started as a simple idea by the founders Avri Levitan and Carmen Marcuello in 2012 has sparked interest from musicians and institutions all around the world. As a result, Musethica now organises hundreds of concerts every year in special education schools, care homes, women's shelters, prisons, refugee centres and other institutions where the demand for concerts has been proven to be endless. Behind this growing organisation stands a group of wonderful, dedicated people from different professional backgrounds, who give their time and energy to make it all happen. You can get to know the local teams and their activities on the Musethica websites of the different countries.

Musethica thrives through its many collaborations with social, educational and health institutions, music academies, festivals, concert venues and other cultural institutions.

Musethica's method can be implemented in different ways, most commonly as sessions, international festivals and university programmes.

A minimum of 85 percent of Musethica's concerts take place outside traditional concert venues and are free of charge.

Musethica's vision is to become an integrated programme in music academies and universities worldwide.

La música amansa a las fieras, dicen,
se cuela entre los restos del alma,
reuniendo los esbozos de la alegría,
buscando la manera de recuperar su Ser.

La música es un arte que existe para
hacer bailar corazones hacer cantar a almas
alegrar a los labios al seguir el compás,
exprimiendo lo más bonito de dentro,
haciéndolo eterno, y por eso gracias.

2018 Concierto Unidad de Agudos Psiquiatría, Hospital Royo Villanova

*Music tames the wild beasts, they say,
it sneaks through the wreckage of the soul,
gathering up the outlines of joy,
looking for a way to recover its being.*

*Music is an art that exists to make hearts dance,
to make souls sing, to make lips rejoice as they follow the beat,
squeezing out the most beautiful thing within,
making it eternal, and for that, thank you.*

Mapiser, Zaragoza. Foto: David Hernández Casas

Los conciertos son momentos especiales en los que se produce la conexión entre la audiencia, los intérpretes y la música. Cada concierto es único y es el resultado de mucho trabajo previo. La selección del repertorio, la preparación individual, los ensayos, las clases son tareas necesarias para que se produzca ese momento mágico de comunicación y emociones que provoca la música clásica. Los conciertos son la base del método de educación de Musethica. Es el momento en el que los músicos tienen que ofrecer lo mejor de sí mismos para una audiencia muy honesta y exigente. 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 atendido habitualmente 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.

Los conciertos de Musethica se realizan en toda la comunidad, y están dirigidos en particular a las personas que tienen menos oportunidades de acceder a los conciertos de música clásica. Un mínimo del 85% de los conciertos de Musethica tienen lugar fuera de las salas de concierto tradicionales y la mayoría de ellos se realizan en las sedes de los centros sociales. Estos conciertos son gratuitos y siempre en colaboración con los propios centros. En esta sección presentamos una pequeña selección de testimonios sobre los conciertos en los centros sociales y de críticas musicales sobre los conciertos realizados en las salas tradicionales de música clásica.

Concerts are special moments in which the connection between the audience, the performers and the music takes place. Each concert is unique and is the result of a lot of work beforehand. The selection of the repertoire, the individual preparation, the rehearsals, the lessons are all necessary tasks to produce that magical moment of communication and emotions that classical music provokes. Concerts are the basis of Musethica's method of education. It is the moment when musicians have to offer the best of themselves to a very honest and demanding audience. The task of a musician is to transmit a musical idea to an audience, through the instrument; something that cannot be taught in a classroom. It is only in the encounter with an audience that the musician can learn to master his instrument to the fullest. Musethica was born out of a need not previously known in traditional music education: to play regularly for an audience. The programme of intensive meetings and the numerous concerts with an audience that responds beyond the usual, has proven to be extraordinarily positive for the young musicians who have the opportunity to participate in the project. The aim of Musethica is not to differentiate between different types of audiences, but to offer the same quality and the same repertoire in all places.

Musethica concerts are performed throughout the community, and are aimed in particular at people who have fewer opportunities to access classical music concerts. A minimum of 85% of Musethica concerts take place outside traditional concert halls and most of them are held at the venues of social centres. These concerts are free and always in collaboration with the centres. We have performed nearly 3,000 concerts, in 12 countries and with an audience of more than 120,000 people. In this section we present a small selection of testimonials about the concerts in the social centres and musical critics about the concerts held in the traditional classical music halls.

CEIP Mariano Castillo, Villamayor de Gállego (Zaragoza). Foto: María Winiarski

Asociación Valemos, Zaragoza

¡GRACIAS MUSETHICA!

Empezamos el mes de Junio con el buen sabor de boca que nos dejó el concierto de MUSETHICA con motivo de nuestra particular celebración del día 2 de Abril.

Fue muy especial, pero desde el primer momento. Nos dejamos llevar, sentir la música...

El silencio absoluto con la primera nota.

La conexión se produjo y fue maravillosa.

Valemos Association, Zaragoza

THANK YOU MUSETHICA!

We started the month of June still remembering the MUSETHICA concert on the occasion of our special celebration on 2 April.

It was very special, from the very first moment.

We allowed ourselves to be carried away, to feel the music.

There was absolute silence when the first note sounded.

The connection took place and it was wonderful.

Helene-Hausler-Schule, Berlin. Foto: Archivo Musethica

Neukirchner Erziehungsverein, Berlín

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

Neukirchner Erziehungsverein, Berlín

Never has a concert been more intimate, more engaged, more emotional, more touching, more accessible. [...] Musethica is a wonderful project and should/must become an integral part of how we interact with each other in society. It brings people together, creates close connections between musicians and audiences, promotes understanding and makes the world more beautiful.

Anke Weihrauch, Director

Jugendstrafanstalt Berlin. Foto: Archivo Musehica

Centro Penitenciario de Daroca

La atención, la curiosidad y concentración de los internos fue en ambas representaciones exquisita. Personas privadas de libertad han tenido la oportunidad de asistir, desde la cercanía, a una representación de música clásica en directo. Seguramente ha sido una experiencia única en sus vidas. Estoy convencido que se han roto los típicos prejuicios hacia este tipo de música, pero sobre todo gracias a la sencillez, juventud, cercanía y preparación musical de los músicos.

Acaricias suave la melodía
Que rompe la rutina, la monotonía
Rompe los muros y llega
La brisa, las olas, el canto
De los pájaros que ya no vuelan
Acaricias con tu arco y tu dulzura
Mi roto corazón y la melancolía
Y todo es mar y cielo
Ya no hay horas, ya no hay días

Interno del Centro Penitenciario de Daroca

Daroca Penitentiary Centre

The attention, curiosity and concentration of the interns was exquisite in both performances. People deprived of liberty have had the opportunity to attend, from close proximity, a live classical music performance. It has surely been a unique experience in their lives. I am convinced that the typical prejudices towards this type of music have been broken, but above all thanks to the simplicity, youth, proximity and musical preparation of the musicians.

*You softly caress the melody
That breaks the routine, the monotony
Breaks the walls and comes
The breeze, the waves, the song
Of the birds that no longer fly
You caress with your bow and your sweetness
My broken heart and the melancholy
And everything is sea and sky
There are no more hours, there are no more days...*

Inmate in Daroca Penitentiary Centre

Colegio La Purísima para niños sordos, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Colegio de Educación Especial La Purísima para Niños Sordos, Zaragoza

El Proyecto que Musethica inició con el colegio es uno de los ejes vertebradores del trabajo con la música en nuestro centro. Hay quien piensa que música y sordera están reñidas cuando precisamente la música en un centro como el nuestro es uno de los pilares sobre los que se sustenta el trabajo de rehabilitación de la audición y el lenguaje. Las visitas periódicas de los grupos que comparten con nosotros su vivencia musical, están haciendo posible que, al beneficio que la música proporciona al alumnado en el proceso de desarrollo de la comunicación, se sume el sentido mágico de la estética musical. Agradecemos la posibilidad de continuar participando de ésta experiencia dentro del espacio del colegio, lo que permite al alumnado (de los más pequeños a los mayores) vivenciar aspectos musicales de una manera lúdica, relajada y agradable. Ya están preguntando... "¿Cuándo vienen los de Musethica?".

La Purísima School for Deaf Children, Zaragoza

The project that Musethica started with our school is one of the pillars of how we work with music in our centre. Some people think that music and deafness are at odds with each other when in fact, in a centre like ours, music is at the core of how we understand hearing and language rehabilitation. The regular visits by the groups who share their musical experience with us make it possible for students to experience the magic of musical aesthetics, in addition to the benefits that music brings to the process of developing communication. We are grateful that we can continue to participate in this experience in our school building. This allows our pupils, from the youngest to the oldest, to experience music in a playful, relaxed and pleasant way. They are already asking, "When is Musethica coming back?"

Convento de las Canonessas del Santo Sepulcro, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

Residencia Ibercaja Rey Ardid Juslibol

Desde la Fundación Rey Ardid, colaboramos con Musethica para ver hasta dónde podíamos llegar con la música clásica en el colectivo de las personas mayores con alto deterioro cognitivo. El contacto de las personas y la música ayuda a expresar emociones, induce a la relajación, a la evocación de recuerdos, incluso en aquellas personas que presentan deterioro cognitivo grave. Nuestra vida emocional proviene de la parte interior y primitiva de nuestro cerebro llamada amígdala, es decir, aunque una persona con demencia pierda la memoria progresivamente, la memoria afectiva es la última que se pierde y es la que nos ayuda a seguir manteniendo esa comunicación con la persona.

Los residentes siempre, en todos los conciertos, han conectado con la música, han disfrutado y se ha observado un cambio importante a nivel emocional, gestual y de conducta. Algunas personas nos sorprendieron siguiendo el ritmo y melodía de la música. En otras es evidente la conexión desde el inicio del concierto, observándose que hasta el gesto de la cara les había cambiado a una expresión de mezcla de emociones; alegría, relajación, bienestar. Incluso ayudó a detener el estado de agitación de una de las personas. También se consiguió generar reacciones estímulo-respuesta en varias personas. Una de ellas, con deterioro cognitivo muy grave, aplaudió de manera espontánea al acabar un par de piezas de música. Es evidente que la música llega a las personas con demencia y que se trata de un estímulo muy potente, que llega a conectar con estas personas obteniendo resultados importantes en expresión, comunicación y en memoria emocional y afectiva.

Yovana Gómez Díez, Terapeuta Ocupacional

Ibercaja Rey Ardid Juslibol Residence Hall

At the Rey Ardid Foundation, we wanted to collaborate with Musethica to see how far we could go with classical music in our group of elderly people with high cognitive impairment. Experiencing live music helps people to express emotions, induces relaxation and evokes memories – even for those with severe cognitive impairment. Our emotional life comes from the inner, primitive part of our brain called the amygdala. This means that although a person with dementia will gradually lose their memory, the affective part of memory is the last to be lost. It can help us to maintain ways of communicating with the person. The residents of our home have always, in all the concerts, connected with the music and derived great enjoyment from it. We have observed significant changes on an emotional, gestural and behavioural level following the concerts. Some people surprised us by following the rhythm and melody of the music. For others, their engagement with the music was evident from the very beginning of the concert: We could observe that the expression on their faces had changed, registering emotions such as joy, relaxation and wellbeing. For one person, the music even helped to calm their state of agitation. It also succeeded in generating stimulus-response reactions in several people. One of them, with very severe cognitive impairment, clapped spontaneously at the end of a couple of pieces of music. It is clear that music reaches people with dementia and that it is a very powerful stimulus, leading to significant results in expression, communication and emotional and affective memory.

Yovana Gómez Díez, Occupational Therapist

Fundación CEDES, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

Fundación CEDES

Los diferentes conciertos que Musethica nos ha traído a CEDES han permitido que todas estas personas con diferentes edades, capacidades, dificultades y necesidades de apoyo hayan tenido la oportunidad de participar y disfrutar en varias de estas experiencias.

Es el proyecto más importante que se ha puesto a nuestra disposición sin que hayamos tenido que pedirlo, que ir a buscarlo, que rogar. Con frecuencia tenemos que recordar y exigir que cuenten con nosotros, que las personas con capacidades diferentes también forman parte de la sociedad y quieren disfrutar de las mismas experiencias y oportunidades que los demás... Con Musethica no ha sido necesario... porque vino a nosotros.

Tener ahí, a nuestro lado los mejores músicos, ofreciéndonos en exclusiva la mejor interpretación musical es realmente llevar el privilegio a personas que nunca lo hubieran podido disfrutar: esto sí que es promover la igualdad de oportunidades y la calidad musical de más alto nivel al servicio de todas las personas. Es una de las experiencias más inclusivas que conocemos y que se están desarrollando. Llevar la música clásica, interpretada con la mayor exigencia artística, a un público técnicamente no experto y que la escucha por primera vez es hacer realidad esa frase que escuchamos a Avri Levitan y que se ha quedado con nosotros: "la música iguala a todos".

Para estas personas es descubrir la música pero también a los músicos, a esas prodigiosas personas que nos traen la magia de la música es una experiencia única, artística y humana... el arte para todas las personas. Pero además de esa experiencia artística, sensorial y emocional única, en nuestros centros también se ha convertido en una experiencia terapéutica, formativa y cultural, libre y motivante como pocas. Se ha observado el efecto positivo que tiene en algunos de estos niños y jóvenes con dificultades especiales para dirigir una atención concentrada en una actividad, para comunicarse y expresar emociones. La música, así vivida, ha provocado en ellos reacciones sorprendentes e inesperadas que no habían manifestado hasta ese momento con tanta intensidad.

Y también supone una experiencia formativa y cultural porque, alrededor de la llegada de un nuevo concierto de Musethica, hay un revuelo especial unas ganas tremendas de conocer qué intérpretes, qué músicos tocarán, qué instrumentos van a hacer sonar esa vez, qué tocarán... hay interés por conocer quiénes y cómo vivieron los grandes músicos, cuál fue su obra cuyas piezas vamos a escuchar.

Se desencadena una ola de entusiasmo por saber, por conocer y por último la emoción es máxima cuando ya todos se sientan, saben que deben escuchar para disfrutar bien de ese regalo que nos traen unos músicos que han llegado de muchos países del mundo... que además son los mejores intérpretes en formación... grandes artistas que van a estar a nuestro lado y a los que no sólo podremos aplaudir, también nos van a abrazar y aunque hablen otros idiomas los vamos a entender muy bien y van a saber que les queremos dar millones de gracias por hacernos partícipes de una experiencia irrepetible que, por unos momentos mientras la disfrutamos, todos nos unimos, todos somos iguales porque la emoción que nos provoca escucharla nos hace iguales a todos. Musethica es el antes pues nos motiva a conocer; es el durante con la oportunidad de sentir miles de sensaciones que no conocíamos al oír 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 esperan ansiosos el siguiente concierto y reservan su participación... "la próxima vez... yo también, por favor".

Teresa Muntadas, Directora

Fundación CEDES, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

CEDES Foundation

The various concerts that Musethica has brought to CEDES have allowed people of different ages, abilities, types of learning difficulties and support needs to participate in and enjoy these experiences. It is the most important project that has been made available to us without us having to ask for it, go looking for it or beg for it. We often have to demand to be heard; remind the world that people with disabilities are also part of our society and want to enjoy the same experiences and opportunities as others. With Musethica, this has not been necessary – because they came to us.

To have the best musicians at our side, offering us the best, most exclusive musical performances, is really bringing privilege to people who don't usually have the chance to enjoy it. It is about promoting equal opportunities; putting the highest level of musical quality at the service of the people. It is one of the most inclusive experiences that we know of. Bringing classical music, performed to the highest artistic standards, to an audience that is not technically expert and that often listens to this kind of music for the first time, really exemplifies a phrase we heard from Avri Levitan: "Music makes everyone equal". It is true and has stayed with us.

In the concerts, our audience is not only discovering the music but also the musicians – these prodigious people who bring with them the magic of music. It is a unique, artistic and human experience; art for everyone. But here in our centres, as well as being an artistic, sensory and emotional experience, it has also become a therapeutic, formative and cultural experience, free and motivating like few others. We have observed the positive effect it has on some of the children and young people who struggle to concentrate their attention on an activity, or to communicate and express their emotions. Live music, experienced in this way, has provoked surprising and unexpected reactions in them that they had not previously shown. And it is also an educational and cultural experience because, around the arrival of a new Musethica concert, there is a special hype, a tremendous desire to know which performers, which musicians will play, what instruments they will play this time, what they will play... There is interest in knowing who and how the great musicians lived, what their work was, whose pieces we are going to listen to... A wave of enthusiasm is unleashed, a desire to know, to know... Finally, the excitement reaches a peak when everyone sits down for the concert. They know they must listen and enjoy this gift, which musicians from all over the world have brought to us. They are the best performers in training, great artists who are going to be by our side and whom we will not only applaud, but who will embrace us and whom, although they speak other languages, we will understand very well. They will know that we want to thank them millions of times for making us participants in an unrepeatabe experience that, for a few moments while we enjoy it, unites us all. We are equal because we are all experiencing the same emotions. Musethica is the before because it motivates us to know; and it is the during because it offers the opportunity to feel thousands of sensations that we did not even know about. Listening to the music awakens our senses, our thoughts, our emotions... it even allows us to forget the need to be constantly moving. Musethica is also the after because as soon as we say goodbye to the musicians, everyone waits anxiously for the next concert: "next time me too, please".

Teresa Muntadas, Director

Colegio Público de Educación Especial Jean Piaget, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

CEE Jean Piaget, Zaragoza

El concierto de Musethica fue muy bien, hubo cambios en nuestro alumnado con respecto a su estado habitual a esta hora del día, en general con mucha más presencia y contacto con lo que está sucediendo. Algunos niños y niñas acompañaban sus movimientos de manera natural con la música, otros sus respiraciones, hubo momentos muy intensos. Te cuento un ejemplo muy evidente y muy divertido que se produjo: en uno de los pasajes de la melodía, no recuerdo en qué pieza, hubo un cambio radical y todos acompañamos con un susto el sobresalto musical, después le siguieron las sonrisas de todos como liberación del susto. Algo tan puntual mostró la gran conexión de las emociones con la música que estaba sonando. Al final del concierto, hubo posibilidad de preguntas, de agradecer y de hablar con los músicos. Este también fue un momento muy valorado por nosotros.

Ana Latre, profesora de música

CEE Jean Piaget, Zaragoza

The Musethica concert went very well, and there were changes in our students with respect to their usual state of mind at this time of the day. Generally they were much more present and engaged with what is happening. Some children matched their movements to the music in a natural way, others followed it with their breathing; there were very intense moments. I'll tell you a very obvious and very funny example that occurred: In one of the passages of the melody, I don't remember in which piece, there was a radical change and we all reacted to it in a startled way, followed by smiles from everyone as we were released from the shock.

The fact that we all reacted at the same time showed how connected we were emotionally through the music we were hearing. At the end of the concert, there was the possibility to ask questions, to thank and to talk to the musicians. This was also a much appreciated moment for us.

Ana Latre, music teacher

Centro Cívico La Almozara para alumnos del Centro Sociolaboral Almozara, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Mosaik-Werkstätten für Behinderte gmbH, Berlin

Algunos de nuestros participantes esperaban el concierto con antelación, ya que todavía tenían recuerdos muy positivos de los últimos encuentros con Musethica. Aunque suelen tener un gusto musical diferente y tienden a escuchar pop o música popular, se nota que escuchan con atención. Algunos escucharon visiblemente conmovidos y un participante se emocionó hasta las lágrimas. (...) Me pareció muy bonito que un participante de origen árabe-palestino buscara una conversación con un músico de Israel al que aún recordaba del último concierto. Muchas gracias por hacer posible estas experiencias.

Thomas Franke, Jefe de Empleo y Apoyo

Mosaik-Werkstätten für Behinderte gmbH, Berlin

Some of our participants had been looking forward to the concert for a long time, as they still had very positive memories of the last events. Even though they often have a different taste in music and tend to listen more to pop music, it is noticeable that almost all of them accept the concerts very well and listen attentively. Some were visibly moved and one participant was moved to tears. [...] I found it very touching that a participant with an Arab-Palestinian background sought a conversation with a musician from Israel whom he could still remember from the last concert. Thank you very much for making these experiences possible for us!

Thomas Franke, Head of Employment and Support

Fundació Aspace Catalunya, Barcelona. Foto: Andrea Cirotto

Mosaik Berlin gGmbH

Ayer los músicos estuvieron con nosotros y dieron su concierto. ¡Tocaron muy virtuosamente y nuestros (cerca de 30) participantes estaban muy entusiasmados! Casi todos ellos tienen una discapacidad mental severa o moderada y tienen fuertes problemas de concentración y, a menudo, poca capacidad de atención. Pocas veces los he visto tan concentrados y tranquilos durante un periodo de tiempo tan largo; fue muy agradable para nosotros. También pudimos comprobar que incluso las personas con limitaciones graves, a menudo muy inquietas y tensas y cuyas sensaciones nos resultan a menudo difíciles de evaluar, parecían muy relajadas y sonreían o se mecían al ritmo. Incluso hoy todo el mundo seguía hablando de ello con bastante entusiasmo.

**Alexandra Macnaughton,
Psicóloga en el área de empleo y apoyo de Kreuzberg**

Mosaik Berlin gGmbH

Yesterday the musicians were with us and gave their concert. They played with great virtuosity and our participants (around 30 of them) were very enthusiastic! Almost all of them have moderate to severe learning difficulties and concentration problems and their attention spans are often very short. I have rarely seen them so concentrated and calm over such a long period of time – that was especially nice for us to see. We could also see that even people who are severely limited, often very restless and tense and whose sensations are often difficult for us to assess, seemed very relaxed, smiling or bobbing along to the beat. Even today, everyone was still talking about it quite enthusiastically!

**Alexandra Macnaughton,
Psychologist in the Kreuzberg employment and support area**

Albergue Municipal de Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

Albergue Municipal de Zaragoza

Todavía impresionado por el pedazo concierto, quiero daros las gracias y pedir os que las trasladéis a esos magníficos músicos que nos han deleitado esta mañana. Si el año pasado fue extraordinario, me faltan palabras para definir lo de esta mañana: ¡Magnífico! ¡Soberbio!... Te aseguro que en los casi 18 años que llevo en este centro, no había visto a tantos usuarios (personas sin hogar) tan atentos y “enganchados” en ninguna actividad como en esta, ni tan entusiasmados. En ningún momento ha habido menos de 20 usuarios dentro del comedor, y casi siempre más de 25; además de la docena larga de trabajadores (trabajadoras sociales, operarias, técnicos, policía local, limpiadoras, cocina...). Por mucho que os podáis imaginar, no sabes lo que supone tener más de media hora pendientes de la música a tantas personas sin hogar; entre la música y el verlos así, te aseguro que ha habido momentos que me he emocionado. (...)

Por favor, transmíteles mi agradecimiento y díles que lo que han hecho hoy por todas esas personas es difícil que puedan saber lo que vale. Los que estamos con ellos a diario lo sabemos muy bien y os lo agradecemos de todo corazón. Un abrazo a todos/as.

Gustavo García Herrero

Municipal Shelter of Zaragoza

I am still impressed by the wonderful concert, and I would like to thank you and ask you to pass on my thanks to the magnificent musicians who have delighted us this morning. If last year was extraordinary, I lack words to define this morning: Magnificent! Superb!

I assure you that in the almost 18 years that I have been in this centre, I have never seen so many users (homeless people) so attentive and “hooked” in any activity as in this one, nor so enthusiastic. At no time have there been less than 20 users in the dining room, and almost always more than 25; in addition to the dozen or so workers (social workers, operators, technicians, local police, cleaners, kitchen staff). As much as you can imagine, you don’t know what it means to have so many homeless people listening to music for more than half an hour; between the music and seeing them like that, I can assure you that I have never been more moved.

Please pass on my thanks to the musicians and tell them that what they have done today for all these people. It will be difficult for them to know how much it is worth. Those of us who are with the users on a daily basis know this very well and we thank the musicians from the bottom of our hearts. A hug to all of you.

Gustavo García Herrero

Unidad de Diálisis Hospital Miguel Servet, Zaragoza. Foto: Benoît Lambert

Vivantes Klinikum Kaulsdorf **Clínica de Psiquiatría, Psicoterapia y Psicósomática, Berlín**

Estamos muy agradecidos por haber recibido de nuevo la visita de los comprometidos músicos del proyecto Musethica y por poder ofrecer a nuestros pacientes una experiencia cultural tan hermosa en medio de este difícil momento, cuyo efecto terapéutico no puede apreciarse lo suficiente. Un paciente (con psicosis crónica) con el que hablé después estaba tan conmovido que dijo que se sorprendía de sí mismo. Hasta ahora, sólo había escuchado música fuerte y agresiva. Pero mientras escuchaba ayer, se dio cuenta de cómo podían desarrollarse en él esos hermosos sentimientos y, de hecho, le gustaría hacerlo mucho más a menudo. Era “algo para el alma”.

Axel Frank, Director de la Sala A.2

Vivantes Klinikum Kaulsdorf **Clinic for Psychiatry, Psychotherapy & Psychosomatics, Berlin**

We are extremely grateful to have been visited again by the dedicated musicians of the Musethica project, and to be able to offer our patients such a beautiful cultural experience in the midst of this difficult time, the therapeutic effect of which cannot be appreciated highly enough. One patient (with chronic psychosis) I spoke to afterwards was so touched that he said he was amazed at himself. Until now, he had only listened to loud, aggressive music. But while listening yesterday, he noticed how such beautiful feelings could develop in him and he would actually like to do this much more often. It was “something for the soul”.

Axel Frank, Ward Manager of Ward A.2

Colegio de Educación especial ATADES San Martín de Porres, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Escuela Nitzanim, Israel

Gracias de corazón,

Nuestra escuela acoge a niños y niñas de entre 6 y 21 años de todo el norte, con trastornos mentales y de desarrollo de moderado a extremo. Durante el año, representantes de Musethica vinieron a dar conciertos para nuestro alumnado. Reconocemos la conexión emocional directa que tiene nuestro alumnado con la música. La mayoría no son verbales y el lenguaje de la música es una línea directa de interacción y sentimiento para ellos, a través de la cual crean y disfrutan de la comunicación con el mundo. Aunque somos conscientes de esta tendencia, nos sorprendió la fuerte reacción que tuvieron cuando Musethica tocó. El alumnado experimentó la música con todo su ser, algunos escuchando atentamente, otros moviendo el cuerpo y otros mirando fijamente. Se notaba que los músicos también estaban afectados y estoy seguro de que también se beneficiaron. El personal de la escuela estaba doblemente impresionado: por la profundidad de sus propios sentimientos y por la emoción evidente del alumnado. Quiero agradecerles sin reservas su percepción y su respuesta creativa a las necesidades de nuestros usuarios. Estaríamos encantados de acoger futuros conciertos y colaborar con Musethica Israel.

Rachel Alajim, Directora

Nitzanim School, Israel

Heartfelt thanks,

Our school has children aged between 6 and 21 from all over the north, with moderate to extreme mental and development disorders. During the year, Musethica representatives came and performed concerts for our pupils. We recognize the direct emotive connection our pupils have with music. Most of our students are not verbal and the language of music is a direct line of interaction and feeling for them, through which they create and enjoy communication with the world. Although aware of this tendency, we were taken aback at how strongly they reacted when Musethica played for them. The pupils experience the music with their entire being, some listening intently, some moving their bodies, and some staring earnestly. You could tell that the musicians too were affected and I am sure they also benefitted. The school staff were doubly impressed: by the depth of their own feelings and the pupils' evident emotions. I wish to thank you unreservedly for your perception and creative response to our pupils' needs. We would be extremely happy to host future concerts and collaborate with Musethica Israel.

Rachel Alajim, Director

CEIP Cándido Domingo, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Synthèse Quartet: formidable

Con decisión, en un alarde de dominio técnico incontestable, el saxo de Mariano García atacaba “Introducción y rondó caprichoso”, pieza talismán del repertorio violinístico, que Camile Saint-Saëns compuso para Pablo Sarasate y que García interpretó en un arreglo del Synthèse Quartet. El saxofonista español sacó partido de la flexibilidad de matices de este instrumento de sonido hermoso ligeramente velado, dulce y sensual. El solista exhibió abundantes dosis de virtuosismo aprovechando las facilidades del saxo para tocar cualquier tipo de pasajes a la misma velocidad que un violín, el instrumento virtuosístico por excelencia. El Synthèse Quartet había comenzado este concierto de Musethica (meritoria institución que acerca la música a públicos diversos desde hace una década), con otra obra de sabor violinístico, brillantemente arreglada por este conjunto: la “Chaconne”, de la “Partita nº 2”, de Johann Sebastian Bach. Bien controlados los agudos del saxo soprano e impactante ese clímax en “forte” alcanzado tras un crescendo gradualmente regulado. Fue una pena esa salva de aplausos que quebró la pieza en su mitad. Una pieza que sonó grandiosa merced a una fiel armonización de las voces bachianas repartidas entre los cuatro saxos.

Y grandísima, “Fanfare and Variations on Durch Adams Fall”, de David Maslanka, sin partituras, en una exhibición de virtuosismo de conjunto formidable, salpicado de frases preciosistas del saxo soprano magníficamente secundado por todo el conjunto.

Luis Alfonso Bes, 5/02/2022, Heraldo de Aragón

Synthèse Quartet: formidable

With precision and in a demonstration of unquestionable technical mastery, Mariano García's saxophone attacked “Introducción y rondó caprichoso”, a talismanic piece of the violin repertoire, which Camile Saint-Saëns composed for Pablo Sarasate and which García interpreted in an arrangement by the Synthèse Quartet. The Spanish saxophonist took advantage of the flexibility and nuance of this instrument with its beautiful, slightly veiled, sweet and sensual sound. He exhibited abundant doses of virtuosity, taking advantage of the saxophone's ability to play any type of passage at the same speed as a violin, the virtuosic instrument par excellence.

The Synthèse Quartet had begun this Musethica concert (a meritorious institution that has been bringing music closer to diverse audiences for a decade), with another work of violinistic flavour, brilliantly arranged by this ensemble: the “Chaconne”, from the “Partita No. 2”, by Johann Sebastian Bach. The treble of the soprano saxophone was well controlled and the “forte” climax reached after a gradually regulated crescendo was impressive. It was a pity that a burst of applause interrupted the piece in the middle. It sounded great thanks to a faithful harmonization of the Bachian voices distributed among the four saxophones.

The “Fanfare and Variations on Durch Adams Fall” by David Maslanka was played without scores in an exhibition of formidable ensemble virtuosity. Dotted with precious phrases by the soprano saxophone it was magnificently supported by the whole ensemble.

Luis Alfonso Bes, 5/02/2022, Heraldo de Aragón

Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza. Foto: Benoît Lambert

Cámara en estado puro

La verdad es que al final no son tantas las ocasiones de oír música de cámara de alta calidad en los escenarios zaragozanos y menos aún si hablamos de ese repertorio intermedio entre el cuarteto y la orquesta de cámara que tiene obras tan fundamentales del repertorio como las escuchadas en la Galve este viernes; en este sentido también Musethica realiza una gran tarea en la música aragonesa.

La música de cámara, por encima de otras, necesita ese trabajo de escucha del otro, de compenetración y respeto mutuo que, sólo si se da y se transmuta en energía pura, llega a dar grandes frutos musicales y en este concierto es justo lo que pudimos disfrutar. Los músicos de Musethica y sus propuestas llegan cada festival a la sala Galve tras una semana de intenso trabajo y tras pasar el filtro más estricto que se pueda encontrar: el de presentar sus propuestas ante públicos no habituados como lo puede ser el de una cárcel o el de múltiples centros sociales. Ante ese público la música o es perfecta y tiene intacta su fuerza expresiva o no funciona.

Aparte de las dos obras de cámara programadas oímos a 3 jóvenes solistas (Beauchamp, Paskov y Fheodoroff) que demostraron su sensibilidad y maestría en obras de Sarasate, Rodrigo y Bach, respectivamente, pero los dos platos fuertes fueron el sexteto op. 18 de Brahms y el octeto de Mendelssohn. De ambas obras pudimos disfrutar de sendas versiones de mucho nivel. Cuando un grupo de buenos músicos pone toda su técnica al humilde servicio de la música y lo hace motivado y en buena comunión como grupo el milagro se produce. Si en Brahms sonó vivo todo el peso de la tradición combinado con el sentido romántico de su obra, en Mendelssohn esa frescura juvenil que impregna esta obra maestra llegó a nosotros cargada de una energía tan fuerte como eficiente.

Juan Carlos Galtier, Heraldo de Aragón, 16 Jun 2019

Chamber music in its most pure form

The truth is that there are not that many opportunities to hear high quality chamber music in Zaragoza venues, even less if we are talking about the intermediate repertoire between the quartet and the chamber orchestra, which includes such fundamental works as those heard in the Galve Hall this Friday. In this sense, Musethica is doing a great service to Aragonese music.

Chamber music, more than any other kind of music, requires the musicians to listen to each other; a mutual understanding and respect that only bears musical fruits when it is transmuted into pure energy. In this concert, we were able to enjoy exactly this. Musethica's musicians arrive at the festival at the Galve Hall each year after a week of intense work and only after they have passed the hardest test imaginable: presenting their programmes to audiences unaccustomed to classical music, for example in prisons or social institutions. Before such an audience, the music must be perfect and have its expressive force intact, or it will not work.

Apart from the two programmed chamber works, we heard three young soloists (Beauchamp, Paskov and Fheodoroff), who demonstrated their sensitivity and mastery in works by Sarasate, Rodrigo and Bach respectively. The two main courses were the Sextet op. 18 by Brahms and the Octet by Mendelssohn. We were able to enjoy high quality interpretations of both works. When a group of excellent musicians put their technique in service to the music, full of motivation and communion within the group, miracles happen. In the Brahms, the weight of tradition was combined with a sense of the romantic, while in the Mendelssohn, the youthful freshness that permeates this masterpiece shone through with energy and efficiency.

Juan Carlos Galtier, Heraldo de Aragón, 16 Jun 2019

Patio de la Infanta, Fundación Ibercaja, Zaragoza. Foto: Fabian Simón

Clasicismo y romanticismo

Nueva sesión de la infatigable Asociación Musethica que el viernes, día 4, ofreció un concierto en la sala Galve del Auditorio. Fue emotivo el comienzo con las palabras de la profesora Kati Raitinen, aludiendo a la guerra de Ucrania e interpretando a continuación con su violonchelo el conocido "Cant dels ocells", popularizado por Casals, precediendo a la primera obra del programa, el "Trío de cuerdas en do menor, nº 3, op. 9", de Beethoven.

Intervinieron Siqi Yu al violín, Giulia Wechsler a la viola y Jorge Sierra al violonchelo. El primer movimiento, "Allegro con spirito", transmitió alegría al ambiente, combinando su perfección formal con el equilibrio interpretativo de los ejecutantes.

Toda la sesión fue como la guinda de un gozoso pastel que la Asociación ha ido repartiendo durante toda la semana por diversos centros asistenciales y docentes de Zaragoza donde no es frecuente la música clásica en directo.

Bien delimitadas las voces, dentro de su concordancia, en el Adagio con espressione que vino a continuación, antes de dar paso al "Scherzo-Allegro molto e vivace", en el que destacó el esforzado ejercicio melódico del violín. Un "Finale-Presto" consolidó la consistencia cromática del trío, la exactitud de sus ataques y la coherencia de sus finales. A modo de intermedio entre las dos obras principales del programa, Siqi Yu, Giulia Wechsler y Jorge Sierra interpretaron "a solo" sendas piezas breves de Bach.

El solemne inicio del romántico "Cuarteto de cuerdas en la menor, nº 2, op. 35", de Arenski, es casi una oración religiosa que pronto hace vuelo hacia armonías de gran calado, que los cuatro intérpretes diseñaron con exquisito esmero en el primer movimiento, "Moderato", lo mismo que el "Tema y Variaciones" del segundo. El complejo "Finale", lleno de contrastes temáticos y rítmicos, redondeó una sesión de mucha altura.

Francisco Javier Aguirre, 05/03/2022, Heraldo de Aragón

Classicism and romanticism

A new session of the indefatigable Musethica Association, which on Friday 4 March offered a concert in the Galve Hall. The beginning was emotional, with the words of Professor Kati Raitinen, alluding to the war in Ukraine. She then interpreted with her cello the well-known "Cant dels ocells", popularized by Casals. It preceded the first work of the programme, Beethoven's String Trio in C minor, No. 3, op. 9.

This was played by Siqi Yu on violin, Giulia Wechsler on viola and Jorge Sierra on cello. The first movement, Allegro con spirito, transmitted joy to the audience. The formal perfection of the piece was matched by the interpretation of the performers.

The whole session was like the icing on a joyful cake that the Association has been distributing throughout the week to various welfare and educational centres in Zaragoza, where live classical music is not a frequent occurrence.

The voices were well delineated in the Adagio con espressione that followed, before giving way to the Scherzo-Allegro molto e vivace, in which the violin's melodic effort stood out. A Finale-Presto consolidated the trio's chromatic consistency, the accuracy of their attacks and the coherence of their finales. As an intermission between the two main works of the programme, Siqi Yu, Giulia Wechsler and Jorge Sierra performed short solo pieces by Bach.

The solemn beginning of the romantic String Quartet in A minor No. 2, op. 35 by Arenski is an almost religious prayer that soon takes flight with harmonies of great depth. The four performers played the first movement, Moderato, and the second, Theme and Variations, with exquisite care. The complex Finale, full of thematic and rhythmic contrasts, rounded off a session of great quality.

Francisco Javier Aguirre, 05/03/2022, Heraldo de Aragón

Hospital Materno Infantil, Hospital Miguel Servet, Zaragoza. Foto: Benoît Lambert

Musethica es mucho más

Musethica es mucho más que un festival y se sitúa en la línea de devolver a las artes una mayor conexión con la sociedad, lo que sin duda nos puede salvar en estos tiempos grises. Resumiéndolo mucho, Musethica consiste en juntar músicos jóvenes y senior unidos por la excelencia y hacer música de cámara trastocando los lugares y el ceremonial de la música clásica y así acercar la gran música de cámara a entornos donde habitualmente no llega. Así se consigue devolver el valor primero a una música que cuando se toca de modo excelente, como es el caso, es capaz de llegar directamente a cualquier tipo de público, comunicar, convencer y emocionar.

Esta semana hemos podido estar hasta en tres conciertos en centros sociales: en el Espacio Visiones de la Fundación Rey Ardid, en el colegio La Purísima para niños y niñas sordos y en el albergue de transeúntes y han sido tres experiencias muy especiales. Les aseguro que oír el preludio de la Suite nº 1 de chelo de Bach mientras los niños de La Purísima de entre 2 y 5 años ponían su mano sobre el chelo para sentir las vibraciones del instrumento es una experiencia que reconcilia con la humanidad. No menos intenso fue oír "Souvenir de Florence" de Tchaikovski, en una vivísima precisa versión, entre los usuarios del albergue, quienes todo han perdido, menos lo que más importa, su humanidad que les hizo disfrutar de tanta belleza. Y lo mejor de todo esto es que nada se concibe como caridad. Los músicos que participan en Musethica están entre los mejores músicos jóvenes del mundo (exalumnos de nuestro conservatorio superior unidos a gentes venidas de Corea, Alemania, Portugal o Turquía, entre otros) junto con grandes profesores venidos también de distintos países. Todos son conscientes de lo mucho que reciben en esto, por poder presentar su trabajo directamente a un público al que no tienen convencido de antemano. La excelencia y la entrega total, junto con los grandes compositores, son su armas y con ellas han triunfado en los conciertos en los centros sociales y también, cómo no, en los que se han dado en el Paraninfo y el Auditorio. Enhorabuena a Carmina Marcuello y Avri Levitan por esta imprescindible iniciativa, que nacida en Zaragoza, se extiende ya por varios países.

Juan Carlos Galtier, Heraldo de Aragón, 22 junio 2014

Musethica is so much more

Musethica is much more than just a festival. It is returning to the arts a greater sense of connection with society, which no doubt will save us in these grey times. In a nutshell, Musethica brings together young and senior musicians united by excellence. Together they make music by disrupting the traditional places and ceremonies of classical music, bringing great chamber music to environments where it does not often reach. It does so in the belief that music, when played in an excellent way (as it is here), can reach any kind of audience, communicating with people, convincing and moving them.

This week we attended three concerts in different social centres: in the Fundación Rey Ardid's Espacio Visiones, the La Purísima school for deaf children, and the Zaragoza homeless shelter. All three were very special experiences. I can assure you that hearing the prelude to Bach's Cello Suite No. 1 while the children of La Purísima, who are aged between 2 and 5, put their hands on the cello to feel the vibrations of the instrument, is an experience that reconciles you with humanity. No less intense was hearing Tchaikovsky's Souvenir de Florence, in a vividly precise interpretation, among the hostel users, who have lost everything except for what matters most: their humanity and their capacity to enjoy such beauty. And the best thing about all this is that nothing is conceived as charity. The musicians who participate in Musethica are among the best young musicians in the world (former students of our conservatory, together with people from Korea, Germany, Portugal and Turkey, among others). They are accompanied by great teachers from different countries. All are aware of how much they are receiving in this process: the privilege of being able to present their work directly to an audience that is not already convinced of its worth.

Excellence and total dedication, together with the great composers, are their weapons. With them they have triumphed in the concerts in these social centres and also, of course, in those given at the Paraninfo and the Auditorium. Congratulations to Carmina Marcuello and Avri Levitan for this essential initiative, which, while born in Zaragoza, has already spread to several countries.

Juan Carlos Galtier, Heraldo de Aragón, 22 June 2014

Edificio Caja Rural de Aragón, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

Sala 4 Alicia de Larrocha de L'Auditori de Barcelona. Foto: Andrea Ciroto

Saxos de voz casi humana

Hubo gritos y susurros. Sonaron atmósferas quejumbrosas recreadas con un sonido de timbre complejo y de gran belleza acústica producido con una homogeneidad muy perfeccionada por el Kebyart Ensemble. Sus cuatro saxofones lanzaron acordes de notas apretadas como dedos en un puño en "Lectures différentes", obra compuesta por Péter Eötvös en 2014 y basada en un experimento teatral. Una partitura que anteanoche escuchamos dotada de alta tensión dramática a la que contribuyeron, entre otros efectos, esos peculiares soplos que nos recordaron las técnicas no convencionales del maestro Salvatore Sciarrino. De voz casi humana y timbre penetrante, dulce y sensual, quien todavía no haya escuchado una aria de ópera al saxofón, se pierde uno de los deleites musicales más refinados. Unas cualidades instrumentales que el Kebyart Ensemble había lucido desde los primeros acordes de la "Introduzione tetrale, nº 1", de P. Locatelli, con un sonido conjunto empastado y homogéneo y presentado visualmente su actuación tocando en pie, con un atractivo dinamismo escénico. Rasgos que mantuvieron en su arreglo del "Cuarteto opus 14 nº 1" de Beethoven, que interpretaron matizado y bien regulado, encontrándole nuevos brillos tímbricos a la partitura del sordo genial en este año del 250 aniversario de su nacimiento. Tras su obra, este concierto del ciclo de Musethica incluía el "Recitation Book", compuesto en 2006 por D. Maslanka, que fue carismáticamente introducida por el saxo soprano, seguida por el saxo tenor y recreada luego por el cuarteto al pleno, alardeando de un absoluto sentido del conjunto y entrega interpretativa. Finalmente, fue el solista Mariano García, quien puso la guinda al pastel musical con una interpretación formidable de la adaptación de "Sonata for clarinet" de L. Bernstein.

Luis Alfonso Bes, Heraldo de Aragón, 20 de febrero 2020

Saxophones with an almost human voice

There were cries and whispers. There were plaintive atmospheres recreated with a sound of complex timbre and great acoustic beauty produced with a homogeneity perfected by the Kebyart Ensemble. Its four saxophones launched chords of notes clenched like fingers in a fist in Lectures différentes, a work composed by Péter Eötvös in 2014 and based on a theatrical experiment. A score that we heard the night before last endowed with high dramatic tension to which contributed, among other effects, those peculiar murmurs that reminded us of the unconventional techniques of the maestro Salvatore Sciarrino. With an almost human voice and a penetrating, sweet and sensual timbre, anyone who has not yet heard an operatic aria on the saxophone is missing out on one of the most refined musical delights. Instrumental qualities which the Kebyart Ensemble had displayed from the very first chords of P. Locatelli's Introduzione tetrale, no. 1, with a homogeneous and harmonious ensemble sound. They presented their performance standing up, with an attractive scenic dynamism. Traits that they maintained in their arrangement of Beethoven's Quartet opus 14 no. 1, which they interpreted in a nuanced and well-regulated way, finding new timbral brilliance in the score of the deaf genius in this year of the 250th anniversary of his birth. His work was followed by the Recitation Book, composed in 2006 by D. Maslanka, which was charismatically introduced by the soprano saxophone, followed by the tenor saxophone and then recreated by the quartet in full, displaying an absolute sense of ensemble and interpretative commitment. Finally, it was soloist Mariano García who put the icing on the musical cake with a formidable interpretation of the adaptation of L. Bernstein's Sonata for clarinet.

Luis Alfonso Bes, Heraldo de Aragón, 20 de febrero 2020

Aula Magna Edificio Paraninfo, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

Música y ética

En medio de tanto ruido hay una música que suena fenomenal. Tiene raíces aragonesas y cumple tres años de gozosa existencia que conmemora esta misma semana con el orgullo de quien a través del arte sabe transmitir un mensaje de conciencia cívica y por tanto ética. Aludo a Musethica, una organización sin ánimo de lucro que conjuga la formación musical con la pedagogía social. Impulsada hace tres años en Zaragoza por el violista alemán Avri Levitan —encargado de la dirección artística— y la catedrática aragonesa Carmen Marcuello —responsable de la gestión social—, Musethica comenzó a celebrar el pasado lunes su cumpleaños con un concierto en la Fundación CEDES, un centro de la capital aragonesa que atiende a discapacitados intelectuales. “Estamos acostumbrados —dice el oboísta británico Julian Scott— a un público muy especializado. Aquí establecemos una conexión muy emocionante”. “Sentimos que como músicos tenemos un sitio —señala Fernando Arias, violonchelista—, cumplimos una labor social”. “Tocamos sin etiqueta —confiesa la violinista Alma Olite—, pero al mismo nivel que lo hacemos en cualquier auditorio. Nos entregamos igual”. Las valoraciones de los músicos son suficientemente reveladoras. Musethica desarrolla un exitoso y singular proyecto cultural que surge de una feliz combinación: la aproximación de la música clásica a públicos y escenarios no habituales con la preparación técnica y humanística de los jóvenes y cualificados intérpretes.

En tres años, sus promotores han ofrecido 450 conciertos en siete países, con la participación de 20 profesores y 70 músicos. Y encara 2016 con el objetivo de superar las 110 actuaciones, aprovechando los cursos de especialización, el IV Festival Internacional de Música de Cámara y las clases maestras de la Semana Musethica. Su música ha sonado en talleres, colegios, hospitales y otros centros asistenciales, dando sentido a una experiencia artística y solidaria que se ha extendido por media Europa y que ha despertado también el interés en lejanos países. El poder que tiene la música para afectar a todo tipo de sensibilidades, evocar sensaciones y aliviar penas supongo que ha hecho el resto. Felicidades y adelante.

Mariano García, Heraldo de Aragón, 12 de noviembre 2015

Music and ethic

In the midst of all the noise there is music that sounds phenomenal. It has Aragonese roots and is celebrating three years of joyful existence, which it commemorates this week. It is the pride and joy of those who, through art, know how to transmit a message of civic and therefore ethical awareness. I am referring to Musethica, a non-profit organisation that combines musical education with social pedagogy. It was created three years ago in Zaragoza by the German violist Avri Levitan and the Aragonese professor Carmen Marcuello. Levitan is the artistic director, while Marcuello is the social director responsible for outreach. Musethica began celebrating its birthday last Monday with a concert at the CEDES Foundation, a centre in the Aragonese capital that cares for people with learning difficulties. “We usually play for a very specialised audience”, says the British oboist Julian Scott. “Here we make a very exciting connection”. “We feel that as musicians we have a purpose here”, says Fernando Arias, a cellist. “We fulfil a social task”. “We play without a label”, confesses violinist Alma Olite, “but on the same level as we would in any auditorium. We give it our all, there is no difference”. The musicians’ assessments are revealing. Musethica has developed a successful and unique cultural project that arises from a happy combination: bringing classical music to unusual audiences and stages, combined with the technical and humanistic education of young performers.

In three years, its promoters have offered 450 concerts in seven countries, with the participation of 20 teachers and 70 musicians. And it faces 2016 with the objective of exceeding 110 performances, taking advantage of the specialisation courses, the IV International Chamber Music Festival and the master classes of the Musethica Week. Its music has been performed in workshops, schools, hospitals and other care centres, giving meaning to an artistic and solidarity experience that has spread across half of Europe and has also attracted interest in more distant countries. The power of music to affect our emotions, evoke sensations and alleviate pain has done the rest, I suppose.

Congratulations and keep going.

Mariano García, Heraldo de Aragón, 12 de noviembre 2015

Skaiste Diksaityte, violinista. Foto: Andrea Ciroto

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. Todo el profesorado de Musethica son solistas de renombre y miembros 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. En estos diez años han participado cerca de 470 jóvenes músicos y 70 profesores y profesoras. A continuación, presentamos una selección de textos de jóvenes músicos y profesorado que han participado en diferentes países.

M*usicians learn at Musethica that they are part of society and not a small exclusive group. They understand that they, as musicians, have an important function and develop the ability to communicate with any audience through music. The young musicians are selected through auditions and interviews with Musethica's international jury. They work and study the repertoire to be performed at Musethica concerts together with other musicians of great prestige and professional experience, who often play with them at the concerts. All Musethica teachers (or tutors) are renowned soloists and members of leading music schools around the world. The Musethica programme includes intensive weeks and festivals in which each participating musician plays about twelve concerts per week. The aim is for Musethica to become a programme of excellence and an integrated part of public education systems. In these ten years, nearly 470 young musicians and 70 teachers have participated. In this section we present a selection of texts by young musicians and teachers who have participated in different countries.*

CEIP Emilio Moreno Calvete, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Etopia, Centro de Arte y Tecnología, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Musethica es un programa educativo que no es sólo para mejorar la manera de tocar de los jóvenes músicos; los profesores y profesoras comprenden mucho acerca de lo que realmente tienen que hacer con sus estudiantes cuando experimentan [el programa]... El profesorado de Musethica tiene dos funciones: un papel es preparar junto con el joven músico el programa que él o ella va a tocar. El otro papel es dar un ejemplo de nuestra calidad de músicos serios, incluso si tocamos ayer en la Filarmónica de Berlín pero hoy vamos a tocar para personas sin hogar, seremos tan serios como lo habíamos sido ayer y el joven músico también lo observa. [De esta manera] entienden que no hay concierto importante y no-importante. Cada momento que tomas el instrumento es importante. Y así aprendes a crear música.

Avri Levitan, Director Artístico, Musethica

As an education programme, Musethica does more than just help young musicians improve their playing. The teachers themselves learn so much about their own process when they experience [the programme]. They have two roles: one role is to work with the young musician to prepare the programme that she or he is going to play. The other role is to give an example of how serious we are about our role as musicians. Even if we played at the Berlin Philharmonic yesterday, and today we are playing a concert for homeless people, we will take it as seriously as we did the concert yesterday. The young musicians see this and understand that there are no "important" or "not important" concerts. Every moment that you take up the instrument is important. And this is how you learn to produce music.

Avri Levitan, Artistic Director, Musethica

Patio de la Infanta, Fundación Ibercaja, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

Colegio Público de Educación Especial Jean Piaget, Zaragoza. Foto: Manuel Pascual

Etopia, Centro de Arte y Tecnología, Zaragoza. Foto: Andrea Cirotto

Una vez, tras un concierto de Musethica ante niños y niñas con necesidades especiales, que expresaban con su lenguaje corporal y la expresión de su rostro la tensión y la liberación de la música de Beethoven, una de las jóvenes músicos me dijo: ¡ahora sé por qué he elegido el oficio de músico! Esta anécdota resume el espíritu de Musethica: una formación intensiva para tocar obras maestras de la música de cámara —o del repertorio solista— cada vez y para cada público con la máxima expresión y autenticidad.

Enseñar y acompañar a varios conjuntos de Musethica a través de una profunda preparación y la alegría de compartir la música, ha sido cada vez para mí una experiencia única y rica. Guardo vivos recuerdos de intensos ensayos con los jóvenes artistas; de alegres noches de lectura de quintetos de Mozart, profesores y alumnos codo con codo; de preciosos momentos de humanidad ante públicos de presos o refugiados. Deseo que Musethica mantenga durante muchos años más este espíritu especial que tanto inspira a las nuevas generaciones de músicos.

Agnès Sulem-Bialobroda, Rosamonde Quartet

Once, after a Musethica concert in front of children with special needs, who were expressing with their body language and facial expressions the tension and release of Beethoven's music, one of the young musicians told me: "Now I know why I have chosen the job of musician!" This anecdote summarises the spirit of Musethica: It is an intensive training to play masterpieces of chamber music – or solo repertoire – with the utmost expression and authenticity, every time and for every audience.

Teaching and accompanying various Musethica ensembles through a deep preparatory process and seeing the joy of sharing music has been a unique and rich experience for me. I keep vivid memories of intense rehearsals with the young artists; of joyful nights reading Mozart quintets, teachers and students side by side; of precious moments of humanity in front of prisoners or refugee audiences. My wish for Musethica is that it will keep doing this for many more years and that it will continue in this special spirit, which inspires so many new generations of musicians.

Agnès Sulem-Bialobroda, Rosamonde Quartet

Colegio Público de Educación Especial Jean Piaget, Zaragoza. Foto: Andrea Cirotto

Una de las cosas más interesantes de Musethica, y una de las señales de que es un proyecto sólido y viable para el futuro, es que cada una de sus partes alimenta a las demás, es un círculo virtuoso. En el sentido de que el profesorado aprende de los estudiantes, los estudiantes aprenden del profesorado, nosotros aprendemos del público, el público de nosotros... Cada parte de Musethica contribuye a hacernos mejores.

Jonathan Brown, Cuarteto Casals

One of the most interesting things about Musethica, and one of the signs that it is a solid and viable project for the future, is that each of its parts feeds the others, it is a virtuous circle. In the sense that the teachers learn from the students, the students learn from the teachers, we learn from the audience, the audience from us... Each part of Musethica contributes to making us better.

Jonathan Brown, Cuarteto Casals

Escola Pública Pau Vila, Barcelona. Foto: Andrea Cirotto

Una de las primeras cosas que me vienen a la mente cuando pienso en Musethica es la idea de que cada actuación forma parte de un proceso de aprendizaje sin fin. Y cada concierto es una preparación para el siguiente.

Esto, por supuesto, siempre que el aprendizaje antes, después y durante la actuación, se haga con la más alta intensidad. Entonces podemos ver el poder y la falta de prejuicios de la música en todo su esplendor.

Especialmente durante los conciertos sociales de Musethica. La conexión y el flujo entre profesorado y alumnado, entre los propios estudiantes, entre nosotros y los compositores, entre nosotros y oyentes, entre oyentes y compositor, cuando somos el puente en el pleno sentido de la palabra, musicalmente, humanamente y socialmente.

¡Como debería ser en cada concierto que damos!

Roi Shiloah, Jerusalem Academy of Music

One of the first things that comes to my mind when I think of Musethica is the illustration of the fact that every performance is part of an endless learning process. And each concert is a preparation for the next concert.

This is of course provided that the learning before after and during the performance, is done with the highest intention. Then we can see the power and unmediation of music in all its glory. Especially during the social concerts of Musethica. The connection and flow between teachers and students, between the students themselves between us and the composers, between us and the listeners, between the listeners and the composer when we are the bridge in the full sense of the word. Musically humanly and socially.

As it should be in every concert we play!

Roi Shiloah, Jerusalem Academy of Music

Hospital Materno Infantil, Hospital Miguel Servet, Zaragoza. Foto: Benoît Lambert

... **R**almente los beneficios no son [sólo para] los estudiantes, creo que es para todos nosotros. Porque ser un profesor para mí no se siente muy distinto de ser un estudiante aquí...

Todo comienza en la sala de práctica, y lo mejor es que nunca se queda allí, porque llevamos a otras personas lo que aprendimos... Después de dos o tres días de trabajo muy intenso, vamos inmediatamente afuera para llegar a otras personas... Aprendemos tanto sobre nosotros mismos: cómo reaccionamos, como músicos en el escenario... cómo es nuestra reacción a la música, cómo es nuestra reacción a la reacción de la audiencia, y cuánto todavía tenemos que aprender, cuánto necesitamos aún mejorar, porque siempre hay el próximo concierto... en diferentes lugares con diferentes públicos, la reacción es muy diferente. Me hace pensar cuánto debo involucrarme para poder tocar y no olvidar que estoy tocando para la gente.

Agata Szymczewska, Karol Szymanowski Quartet

... **I**t is not really the benefits [only for] the students, I think it is for all of us. Because being a teacher for me does not feel very much different than being a student here...

It all starts in the practice room, and the great thing is that it never stays there, so we take what we learnt to other people... After two or three days of very intensive work, we are immediately out to reach other people... [we] learn so much about ourselves: how we react, as musicians, on stage... how is our reaction to the music, how is our reaction to the reaction of the audience, and how much we still need to learn, how much we still need to improve, because there is always the next concert... in different places with different audiences, the reaction is very different. It makes me think how much really I should put myself into the music, and not forgetting that I am playing for people.

Agata Szymczewska, Karol Szymanowski Quartet

ASPACIDE, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Una experiencia increíble

Un encuentro con el público y la música

Musethica me permitió conocer a un público desconocido y conmovedor que merece llegar a sus casas para descubrirles la actuación en directo y de música clásica. Musethica comparte una visión humanista de la música en la que me encuentro muy a gusto.

Un trabajo de calidad

Esta semana nos ha permitido tener un encuentro pedagógico excepcional con Mariano García que fue una fuente de inspiración y evolución en la investigación musical del cuarteto y también individual. Es una oportunidad para nosotros el poder seguir mejorando con artistas tan reconocidos.

Personas humanas y generosas

La organización de esta semana no podría haber sido tan exitosa sin la presencia de Carmen Marcuello que fue increíblemente generosa y solidaria. Muchas discusiones con ella me hicieron comprender el significado mismo de la organización de Musethica y cambiaron mi punto de vista respecto a mi trabajo. Todos los trabajadores/cuidadores que conocimos durante esta semana son también fuente de inspiración, por su generosidad y la calidad de sus cuidados a los pacientes.

Una inspiración para el futuro

La experiencia de los conciertos sociales fue genial. Creo que en un futuro próximo Quatuor Élément no dudará en intervenir en lugares similares a los que hemos tocado durante esta semana en nuestra región. Ya he preguntado por una posible actuación en un centro de oncología pediátrica en Rennes para un concierto.

En resumen

Musethica es una fundación generosa, humana y sensata. Estoy realmente agradecido por esta experiencia única que hemos tenido la suerte de vivir durante esta semana y espero que muchos otros músicos tengan esta oportunidad.

Con todo mi agradecimiento y gratitud.

Benjamin Rabaté, Quatuor Élément

An amazing experience!

A meeting between audiences and music

Musethica has allowed me to meet an unknown audience, one that is touching and deserves musicians to come to their homes so they can discover live performance and classical music. Musethica shares a humanist vision of music in which I find myself very much at home.

Quality work

For us, this week was the occasion of an exceptional pedagogical meeting with Mariano Garcia, who has been a source of inspiration and whose musical research into the quartet (as well as the individual repertoire) has caused an evolution in our understanding. Working with such renowned artists was a chance for us to continue to improve our playing.

Deeply human and generous people

The organisation of this week would not have been as successful without Carmen Marcuello, who was incredibly generous and supportive. Many discussions with her made me understand the meaning of Musethica and changed how I view my job. All the care assistants we met during this week were also sources of inspiration because of their generosity and the quality of their care for the patients.

An inspiration for the future

The experience of the social concerts was great. I think that in the near future Quatuor Élément will not hesitate to visit places similar to those in which we played during this week around our home region. I have already enquired about a potential concert at a paediatric oncology centre in Rennes.

In summary

Musethica is a generous, compassionate and practical foundation. I am truly grateful for the unique experience we had during this week and I hope that many other musicians will also have this chance.

With all my thanks and gratitude.

Benjamin Rabaté, Quatuor Élément

Fundación ADISLAF, Zaragoza. Foto: Nacho Gascón

Darse cuenta de cuál es el verdadero significado de hacer música puede parecer algo muy simple y primitivo, pero después de tantos años estudiando y trabajando para conseguir el mayor desarrollo posible con nuestro instrumento, a la mayoría de nosotros se nos olvida por qué queremos lograr esa perfección técnica, que se resume en poder tener todas las habilidades necesarias para ser capaces de expresar lo que a cada uno le sugiera la música según el momento. Y gracias a este proyecto muchos han podido descubrirlo o redescubrirlo si en algún momento de sus vidas por tanto estrés y presión se les había olvidado.

Julia Lorenzo, Directora Betovi

Para mi participar en Musethica ha significado darme cuenta de qué significa realmente mi profesión. Por qué toco, con qué finalidad, para quién y qué me hace disfrutar de lo que hago.

Alicia Salas, Orquesta Nacional de España

***R**ealising what the true meaning of making music is may seem very simple and primitive, but after so many years studying and working to achieve the greatest possible development with our instrument, most of us forget why we want to achieve that technical perfection, which can be summed up as having all the necessary skills to be able to express what the music suggests to each of us in the moment. And thanks to this project, many have been able to discover or rediscover it if at some point in their lives, due to so much stress and pressure, they had forgotten it.*

Julia Lorenzo, Director, Betovi

***F**or me, participating in Musethica has meant realising what my profession really means. Why I play, for what purpose, for whom and what makes me enjoy what I do.*

Alicia Salas, Spanish National Orchestra

CEIP. Ángel Escoriaza, La Cartuja, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

No importa cuánto estudiemos solos en nuestras habitaciones, nuestro sentimiento nunca será lo mismo que cuando tocamos para una audiencia. Para mí, como estudiante de música es muy importante tener mucha experiencia tocando 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 el entrenamiento normal.

Jóven músico (encuesta anónima)

No matter how much we study alone in our rooms, our feeling will never be the same as when we play for an audience. For me, as a music student is very important to have a lot of experience playing concerts, because in the end, the music only exists when there is someone listening and no matter how much we study alone in our rooms, our feeling will never be the same as when we play for an audience. Musethica offers many concerts in which we learn and get the sensation that we do not get in normal training.

Young musician (from an anonymous survey)

Albergue Municipal de Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

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 a través 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... Me hizo más consciente de mi interpretación durante los conciertos.

Joven músico (procedente de encuesta anónima)

I learned a lot about the social value the music has for all people. After my week in Musethica, I see classical music even more important and as link through all people in the world... During the festival, I experienced what great joy the music gives people. Music brings people peace through a hard day. This was very explicit in the concerts in social venues... It made me more aware of my expression during the concerts.

Young musician (from an anonymous survey)

Fundación CEDES, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

El hecho de que se trate de una audiencia no acostumbrada a escuchar conciertos te hace sentir la necesidad de involucrarte mucho más para convencerlos y captar su atención. Esto debe ser muy claro, implica tener mucha claridad de lo que uno/a quiere hacer, con más contrastes, limpieza, etc. Debido a la gran cercanía con el público, se siente en todo momento si están interesados o no, y tienes que ir esforzándote minuto a minuto.

Joven músico

***T**he fact that it is an audience not used to listening to concerts makes you feel you have to involve yourself much more to convince them and get their attention. It has to be very clear, which implies that you have to be very clear what you want to do, with more contrasts, cleanliness, etc. As you are so close to the public you feel at all times whether they are interested or not and you have to go and strive minute by minute.*

Young musician

Helene-Hausler-Schule, Berlin. Foto: Archivo Musethica

Jazz Club Yorckschlösschen, Berlin. Foto: Archivo Musethica

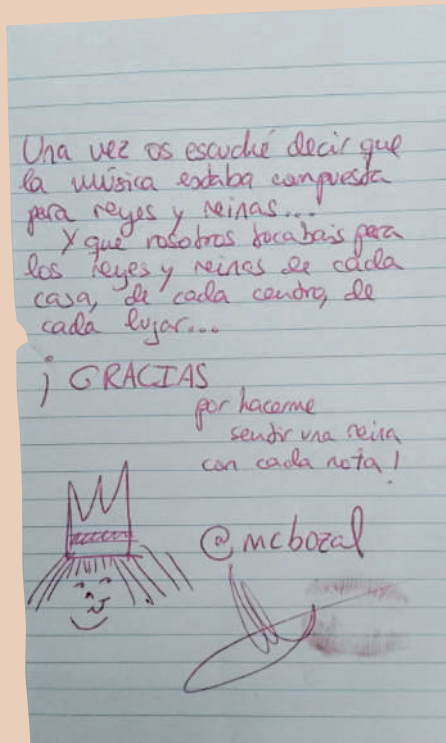

A través de Musethica he crecido. Me di cuenta de lo importante que puede ser la música, y la sensación de que nosotros, como jóvenes músicos, podemos aportar algo de calor, amor o incluso un pequeño momento de silencio es tan hermoso. Estamos acostumbrados a dar conciertos en grandes salas, para un 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, estudiante Hanns Eisler Academy of Music

Through Musethica, I grew up. I realized how important music can be, and the feeling that we, as young musicians, can bring some warmth, love, or even just a little moment of silence is so beautiful... We are used to playing concerts in big halls, for an elite audience, and I often had the impression that the classical music world was somehow surrounded by a lot of rules about how one should behave during concerts. But the experience with Musethica has completely changed my vision of sharing music. Nothing is better than feeling the reactions and happiness around us while we are playing. And the feeling of wanting to give even more to the people who need it and are ready to receive it. Beautiful and touching memories.

Juliette Beauchamps, violin student at the Hochschule für Musik Hanns Eisler

I once heard you say that music was composed for kings and queens.

And that you played for the kings and queens of every house, of every centre, of every place...

THANK YOU for making me feel like a queen with every note!

Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Fundación CEDES, Zaragoza. Foto: Archivo 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

Every Musethica session was a wonderful experience for us. It enables us – as artists, not students – to fully immerse ourselves in the performances we give during the week, really exploring what the performance of live music means. For us and for the audience. Some of the concerts I gave during Musethica are among the most intense live experiences I have ever had. These moments somehow end up defining you, as a musician and human being.

Anton Hanson, violinist, The Quatuor Hanson

Centro de Rehabilitación La Paz, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

Las actividades de Musethica se realizan de forma regular en diferentes países a través de las semanas Musethica y de los festivales. Algunas de las sesiones tienen lugar como parte de prestigiosos festivales de música de cámara como *Voice of Music in the Upper Galilee* Israel, *Zeist Music Days* Holanda, *Gotland Chamber Music Festival* Suecia, *Korsholm Music Festival* Finlandia. Asimismo, Musethica se ofrece como parte del programa de postgrado de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y es socia colaboradora de ECMA, la Academia Europea de Música de Cámara. En esta sección presentamos testimonios y reflexiones de los diferentes países. El orden de los países responde al momento en que comenzaron las primeras actividades. Así, en primer lugar, comenzamos con España en 2012, seguidamente se crearon las sedes en Alemania en 2013, Israel en 2014 y Suecia en 2015. Con el resto de países se mantienen colaboraciones regulares con China desde 2014, Francia desde 2015, Finlandia y Países Bajos desde 2019, Polonia y Noruega desde 2021 y Lituania desde 2022.

Musethica activities take place on a regular basis in different countries through Musethica sessions and festivals. Some of the sessions take place as part of prestigious chamber music festivals such as Voice of Music in the Upper Galilee Israel, Zeist Music Days Holland, Gotland Chamber Music Festival Sweden, Korsholm Music Festival Finland. Musethica is also offered as part of the postgraduate programme of the University of Music and Performing Arts Vienna and is a collaborative partner of ECMA, the European Chamber Music Academy. In this section we present experiences and thoughts from the different countries. The order of the countries corresponds to the time when the first activities started. Thus, first of all, we started with Spain in 2012, followed by Germany in 2013, Israel in 2014 and Sweden in 2015. With the rest of the countries, regular collaborations are maintained with China since 2014, France since 2015, Austria since 2017, Finland and the Netherlands since 2019, Poland and Norway since 2021 and Lithuania since 2022.

España, 2012

Fernando García, socio fundador

Musethica nació en 2012 como resultado de poner en práctica ideas sencillas. Todo buen músico quiere tocar ante un público. Todo espectador quiere escuchar buena música. El compromiso de Musethica con la sociedad nos ha llevado a buscar a esos excelentes músicos por todo el mundo; y a buscar a esos espectadores en los lugares donde habitualmente no llega esta música. Así, mediante la organización de nuestros conciertos "sociales", apoyamos la formación integral del músico, como músico y como persona, y difundimos el placer de escuchar música clásica por todos los rincones de nuestra sociedad. Diez años después, los resultados obtenidos nos hacen sentir muy satisfechos de la labor desarrollada, y nos animan a seguir ofreciendo nuestras actividades por todo el mundo.

Musethica was born in 2012 as a result of putting simple ideas into practice. Every good musician wants to play in front of an audience. Every audience wants to hear good music. Musethica's commitment to society has led us to seek out these excellent musicians all over the world; and to seek out audiences in places where this music does not usually reach. Thus, through the organisation of our "social" concerts, we support the integral formation of the musician, as a musician and as a person, and we spread the pleasure of listening to classical music to all corners of our society. Ten years later, the results obtained make us feel very satisfied with the work carried out, and encourage us to continue offering our activities all over the world.

Judith Ponce, socia

Muchas cosas bonitas podría decir de Musethica y su generosidad hacia los demás, pero debo incluirme en esos "demás". Como voluntaria recibí más de lo que di.

Me llené de Amistad, Cariño, sonrisas, lágrimas, afectivas miradas, conmovedoras palabras. Emociones y momentos mágicos que recordaré siempre.

There are many nice things I could say about Musethica and its generosity to others, but I must include myself in those "others". As a volunteer I received more than I gave.

I was filled with Friendship, Affection, smiles, tears, affectionate looks, touching words. Emotions and magical moments that I will always remember.

Gonzalo Mateos, socio

Carina. Avri. Música clásica. Proyecto. Concierto. Centros sociales. Músicos. Voluntarios. Estudiantes. Jóvenes. Profesores. Experiencias. Invitación. Logística. Aprender. Aprendices. Maestros. Aprender y enseñar. Compartir. Fernando. Actividades. Financiación. Solicitudes. Errores. Aciertos. Subvenciones. Apoyos. Ayuntamiento. Etopia. Conservatorio. CEE Piaget. Auditorio. Conciertos. Nuevas audiencias. Aplausos (siempre a tiempo). Equipo. Ravel. Éxitos. Reflexión. Europa. Coordinación. Diseño. Conciertos. Nieves. Conciertos. Conciertos. Conciertos. Comunicación. Desarrollo. Consolidación. Futuro. Inquietud. Vida. Ternura. Energía. Sencillez. Privilegio. Revulsivo. Agradecimiento.

Amistad.

Carina. Avri. Classical music. Project. Concert. Social centres. Musicians. Volunteers. Students. Young people. Teachers. Experiences. Invitation. Logistics. Learning. Apprentices. Teachers. Learning and teaching. Sharing. Fernando. Activities. Funding. Applications. Mistakes. Successes. Grants. Support. City Council. Etopia. Conservatoire. CEE Piaget. Auditorium. Concerts. New audiences. Applause (always on time). Equipment. Ravel. Successes. Reflection. Europe. Coordination. Design. Concerts. Nieves. Concerts. Concerts. Concerts. Communication. Development. Consolidation. Future. Restlessness. Life. Tenderness. Energy. Simplicity. Privilege. Revulsive. Gratefulness.

Friendship.

Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza. Foto: Benoît Lambert

Chaime Marcuello, socio fundador

SUMANDO

Siempre es posible soñar mundos y cosas que no existen. Siempre es posible inventar e imaginar, pero no siempre se suman esa capacidad de soñar con la voluntad de hacer realidad los sueños. Musethica es fruto de esa conjunción. Comenzó una tarde en la cafetería del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA). Ahí, llegó Avri Levitan. Su calidad como intérprete y docente se sumó a un ambiente excepcional. El entonces director Pedro Purroy acompañado por Rolando Prusak hicieron del CSMA un centro de referencia de la educación musical en España y en Europa, atrayendo a los mejores profesores y a los estudiantes con más talento. Ahí también se estaba aplicando un programa disruptivo de didáctica de la música coordinado por Sergio Castro. Padres, niños, estudiantes, profesores coincidíamos en una atmósfera llena de vida y creatividad. Avri tenía claro que los jóvenes músicos necesitan dar lo mejor de sí mismos interpretando para todo tipo de públicos y en lugares donde socialmente no suele suceder. Una idea potente, sencilla en su definición y nada fácil de llevar a la práctica. Necesitaba de alguien capaz de convertir el sueño a la realidad. Tras un par de conversaciones, le presenté a mi hermana, Carmina, y a partir de ese momento hicieron el resto. En este libro tienen una muestra del camino recorrido estos años. Son muchas las personas que lo han hecho posible. Sin esas aportaciones individuales nada sería igual. En Musethica, la suma de voluntades muestra que es posible soñar y hacer los sueños realidad.

***I**t is always possible to dream worlds and things that do not exist. It is always possible to invent and imagine, but it is not always possible to combine this capacity to dream with the will to make dreams come true. Musethica is the fruit of that conjunction. It began one afternoon in the cafeteria of the Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA). There, Avri Levitan arrived. His quality as a performer and teacher added to an exceptional atmosphere. The then director Pedro Purroy accompanied by Rolando Prusak made the CSMA a centre of reference for music education in Spain and Europe, attracting the best teachers and the most talented students. A disruptive programme of music didactics coordinated by Sergio Castro was also being applied there. Parents, children, teachers and students were all together in a lively and creative atmosphere. Avri was clear that young musicians need to give the best of themselves performing for all kinds of audiences and in places where socially this does not usually happen. A powerful idea, simple in its definition and not easy to put into practice. He needed someone capable of turning the dream into reality. After a couple of conversations, I introduced him to my sister, Carmina, and from that moment on they did the rest. In this book you have a sample of the road travelled over the years. Many people have made it possible. Without these individual contributions nothing would be the same. In Musethica, the sum of wills shows that it is possible to dream and make dreams come true.*

Nieves Arilla, Directora Musethica España

Mi primera experiencia con Musethica fue un concierto en el aula de gimnasia del Colegio de Educación Especial Jean Piaget. Nunca había estado en un colegio de educación especial, ni siquiera sabía que existían; y nunca había escuchado a un cuarteto de cuerdas de este nivel así de cerca. Tocarón un movimiento lento de una obra de Beethoven. Lo que sentí en ese momento fue un cúmulo de emociones imposible de explicar. Siempre he creído que la música tiene el poder de transformar la realidad, de hacerla más bella. En aquel momento, en aquella clase llena de niños y niñas emocionados, ruidosos a ratos, concentrados en lo que estaba sonando, aquella creencia se convirtió en un hecho. A partir de ahí esta ha sido mi experiencia en cada uno de los conciertos en centros sociales de Musethica a los que he podido asistir. Son momentos únicos, experiencias de escucha que te trasladan a otros mundos posibles. Me gusta pensar que son espacios paralelos, a la manera de las heterotopías de Foucault, que vienen a compensar y neutralizar la realidad en la que vivimos. Este es el poder de la música, este es el poder de Musethica.

My first experience with Musethica was a concert in the gymnasium of the Jean Piaget Special Education School. I had never been to a special education school; I didn't even know they existed; and I had never heard a string quartet at this level up close. They played the slow movement of a Beethoven piece. What I felt at that moment was a cluster of emotions impossible to explain. I have always believed that music has the power to transform reality, to make it more beautiful. At that moment, in that class full of excited children, loud sometimes, but concentrating on what was being played, that belief became a fact. From then on, this has been my experience in each of the Musethica concerts in social centres that I have had the opportunity to assist. They are special moments, a listening experience that takes you to other possible worlds. I like to think that they are parallel spaces, in the sense of Foucault's heterotopias, which exist to compensate and neutralise the reality in which we live. This is the power of music; this is the power of Musethica.

Fundación Down, Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

Alemania, 2013

Adrienne Goehler, Association Spokesperson

El tema de mi vida es la permeabilidad, la licuación entre realidades compartimentadas, la ruptura de silos. Musethica abre la cerrazón y la enorme lucha competitiva de la educación musical universitaria que impera en todo el mundo. Musethica también rompe la creencia burguesa de que se necesitan muchos conocimientos previos para “entender” la música clásica. Experimentamos en todo tipo de instituciones sociales lo mucho que funciona la música clásica cuando se interpreta con concentración y dedicación. Josef Beuys ha trabajado toda su vida artística para bajar el arte del pedestal. Eso es exactamente lo que puede hacer Musethica, abrir nuevos vínculos y espacios de experiencia tanto para los oyentes como para los propios jóvenes músicos. Eso es lo que hace que el proyecto sea tan especial, por eso Musethica es necesaria para abrir las educaciones fosilizadas de las academias de música.

My life's theme is permeability, the liquefaction between compartmentalized realities, the breaking out of silos. Musethica opens up the closed-offness and the enormous competitive struggle of the musical university education that prevails worldwide. Musethica also breaks down the bourgeois belief that you need a lot of prior knowledge to “understand” classical music. We experience in all kinds of social institutions how much classical music works when it is performed with concentration and dedication. Josef Beuys has worked all his artistic life to take art off the pedestal. This is exactly what Musethica can do, opening up new links and spaces of experience for both, the listeners and the young musicians themselves. That's what makes the project so special, that's why Musethica is needed to open up the fossilized educations at the music academies.

Alexa Stümpke, Project Coordinator Musethica Germany

Me gusta trabajar en este apasionante proyecto porque funciona con tres ideas sencillas pero eficaces. Los músicos obtienen la práctica necesaria para tocar y el apoyo profesional del tutor, el público recibe un concierto como regalo, los tutores sienten lo bueno que es el concierto para todos los implicados y quizás cambien la formación práctica de sus alumnos con esta experiencia. El hecho de que se produzca un toma y daca, que es brillantemente diferente para todos los implicados y que también tiene motivos muy distintos, pero del que, sin embargo, todos se benefician extraordinariamente, esto ocurre de forma aparentemente imperceptible, pero en mi opinión es la cuarta y más importante idea del proyecto.

I like working for this exciting project because it is functioning with three simple but effective ideas. The musicians get the necessary performance practice plus the professional support of the tutor, the listeners get a concert as a gift, the tutors feel how good the concert is for all involved and hopefully change the practical training of their students with this experience. A give and take takes place on the side, which is fulminantly different for all involved and also has very different motives, but from which nevertheless all profit extraordinarily, this happens seemingly imperceptibly, but in my opinion it is the fourth, most important idea of the project.

Helene-Haesler-Schule, Berlin-Pankow. Foto: Archivo Musethica

Helene-Haesler-Schule, Berlin-Pankow. Foto: Archivo Musethica

Mosaik-Werkstätten für Behinderte gGmbH, Berlin-Spandau. Foto: Archivo Musethica

Isabel Aguirre, Executive Management Musethica Germany

En la serie de proyectos “Musethica Behind Bars” recuerdo que a lo largo de 3 meses los jóvenes detenidos escribieron letras para las melodías de Mendelssohn. Una y otra vez, Avri acudía a la prisión y los instruía para que escucharan. Sobre esto, un detenido dijo: “Escuchar para mí significa: llorar por la vida y pensar en mi futuro”. ¿Cómo se aprende a escuchar? ¿Qué historia me cuenta la música? Los jóvenes escribieron sus propias historias con las melodías: “Siento otro mundo, siento una historia. Escribí un tema que encaja al cien por cien con esta música: La guerra, la muerte, la cárcel, lo que también me entristece, lo que conozco”. Y esos son para mí los momentos en los que Musethica brilla: cuando todos los que están allí ganan algo para sí mismos, escuchan una historia propia, los sueños aprenden a volar y la vida cotidiana brilla de repente. Musethica ha crecido tan rápido que ni siquiera hay tiempo para mirar al pasado, para ordenar, para reflexionar... Existe solo la mirada hacia adelante, lo que sucederá esta tarde, lo que sucederá mañana. A los números no les gusta ser tan espontáneos. A los números les gusta ser ordenados, a los números les gusta la estrategia y el plan, en realidad es como la música: un arte propio. En Musethica, sin embargo, hemos conseguido hacernos amigos de los números, socios de cooperación, cómplices... Esperemos que haya más años florecientes de Musethica con aún más números, aún más socios, amigos y composiciones.

In the project series “Musethica Behind Bars” I remember that over three months the imprisoned young people wrote lyrics to the melodies of Mendelssohn. Again and again Avri came to the detention center and trained them to listen. One detainee said: “For me, listening means: to mourn for life, and to think about my future.” How do you learn to listen? What story does the music tell? The young people wrote down their own stories to the melodies: “I feel a different world, I feel a story. I have written a theme that fits one hundred percent to this music: War, death, jail, what makes me sad too, what I know.” For me those are moments in which Musethica shines: when all those present gain something for themselves, hear a personal story, dreams learn to fly, and everyday life suddenly lights up. Musethica has grown so fast that there is not even enough time to look into the past, to sort, to reflect... There is always only the view forward, what happens this afternoon, what tomorrow. The numbers are reluctantly so spontaneous. Numbers love to be orderly, numbers love strategy and plan, actually quite like music: An art of its own. At Musethica, however, we have so far succeeded quite well in turning numbers into friends, cooperation partners, accomplices... Let’s hope for more flourishing Musethica years with even more numbers, more accomplices, friends and compositions.

Elvira van Groningen, International Artistic Coordinator

He participado en Musethica en diferentes funciones, empezando a principios de 2015 como violinista en Berlín. Aquella sesión fue la más maravillosa experiencia musical y personal que recordaré toda la vida y a la que siguieron otras sesiones profundamente significativas en España e Israel. Cuando en 2018 tuve que dejar de tocar el violín por un tiempo debido a una lesión, todavía tenía estos cálidos recuerdos y me preguntaba si había una manera de ayudar a Musethica con todo el tiempo que de repente tenía. Desde entonces he visto muchas facetas diferentes dentro de la organización: desde la organización de los conciertos sociales y el acompañamiento a los jóvenes músicos, hasta las reuniones con la UE y la coordinación y comunicación con profesores y estudiantes internacionales. Aunque mi papel no ha sido el mismo, mi sentimiento hacia Musethica nunca ha cambiado. Creo que tiene el poder de mover muchos corazones y vidas y deseo sinceramente que siga creciendo de muchas maneras maravillosas como lo ha hecho en los últimos 10 años.

I've been involved with Musethica in different capacities, starting in early 2015 as a violinist in Berlin. The session was the most wonderful musical and personal experience, one that I will remember for a lifetime and that was followed by other profoundly meaningful weeks in Spain and Israel. When in 2018 I had to stop playing the violin for a while because of an injury, I still had these warm memories and wondered if there was a way I could help Musethica with all the time that I suddenly had. Since then I've seen many different sides within the organisation: from organising the social concerts, accompanying the young musicians, to meetings with the EU and coordinating and communicating with international teachers and students. Even though my role hasn't stayed the same, my feeling about Musethica has never changed. I believe it has the power to move many hearts and lives and I sincerely wish for it to keep growing in many wonderful ways like it has in the last 10 years!

Dhana Mannheim, International Coordinator

Cuando me presenté para trabajar en Musethica hace casi dos años, ya estaba convencida de que el proyecto llevaba adelante una visión extraordinaria. Nunca olvidaré la lectura de la misma y cómo algo profundo dentro de mí se conmovió. Pero no me di cuenta de lo lejos que llegaba esta resonancia; que Musethica, más allá de las grandes tareas como cambiar las oportunidades educativas de los jóvenes músicos y cambiar el mundo de la música clásica, es también mucho más. Todo este tiempo y la intensa colaboración me han demostrado que la idea del proyecto también me concierne como persona. Porque Musethica te da la oportunidad de entender y conocerte mejor, ya sea como músico, como oyente o como colaborador.

When I applied to Musethica almost two years ago, I was already convinced that the project would carry forward a vision that was extraordinary. I will never forget reading about it and how something deep inside me was touched. But I was not yet aware of how far this resonance actually reached; that at Musethica, beyond the great tasks of changing the educational opportunities for young musicians and changing the world of classical music, it is also about much more. All this time and intensive collaboration has shown me that the idea of the project also concerns me as a human being. Because Musethica gives you the chance to understand and get to know yourself better, whether as a musician, as a listener or as a collaborator.

Austria, 2014

Musethica colabora con la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena (mdw) desde 2014.

En 2020 Musethica pasó a formar parte oficialmente del programa de Postgrado de Música de Cámara del Instituto Joseph Haydn de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena.

Musethica has been collaborating with the University of Music and Performing Arts Vienna (mdw) since 2014.

In 2020, Musethica officially became part of the chamber music postgraduate programme at the Joseph Haydn Institute of University of Music and Performing Arts, Vienna.

Univ.-Prof. Dr. h.c. Johannes Meissl, Vice rector for International Affairs and Art and Artistic director ECMA - European Chamber Music Academy

Cuando hace unos seis años y medio Avri Levithan se puso en contacto conmigo para hablarme del proyecto Musethica me mostré muy interesado y abierto, y en marzo de 2016 tuve mi primera experiencia de participación en una sesión de Musethica en Zaragoza. Esta experiencia me dejó una impresión muy profunda por dos razones: inmediatamente me di cuenta de que este enfoque no solo es una forma maravillosa de conectar el mundo de la música clásica con una parte de la sociedad mucho más amplia a la que normalmente llegamos, y que al mismo tiempo no solo proporciona las posibilidades de interpretación necesarias para los jóvenes y aspirantes a músicos excelentes, sino que incluso les ayuda a darse cuenta del verdadero núcleo de lo que supone interpretar y compartir contenidos musicales con otros seres humanos. Desde entonces, me he implicado cada vez más en el desarrollo del proyecto, y espero que a largo plazo se convierta en una parte integral e indispensable de la escena musical clásica.

El establecimiento de Musethica en mdw - Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena comenzó en 2017 con una primera sesión, y con el apoyo de la Neumayer Stiftung y gracias al compromiso del Departamento Joseph Haydn y especialmente de Mara Földi ha sido posible iniciar el proceso de integración de las actividades dentro de mdw. Musethica tiene el potencial de convertirse en uno de los proyectos importantes en el futuro próximo para mdw, en plena consonancia con los objetivos de la universidad en materia de compromiso con la comunidad, mejora de la calidad y sostenibilidad. Lo que será decisivo para mdw es asegurar una financiación externa suficiente y sostenible que garantice el apoyo administrativo necesario para seguir desarrollando el proyecto.

Mi visión a largo plazo para Musethica en Austria es conectar el proyecto cada vez más con los organismos públicos, y con ello ampliar el acceso a la interpretación musical de alto nivel para todos los miembros de la sociedad y ampliar las posibilidades de trabajo de los músicos.

**Univ.-Prof. Dr. h.c. Johannes Meissl,
Vice rector for International Affairs and Art and Artistic director
ECMA - European Chamber Music Academy**

When I was contacted by Avri Levithan some six and a half years ago about the Musethica project, I was very interested and open, and in March 2016 I had my first experience of participating in a Musethica session in Zaragoza. This experience left a very deep impression on me for two reasons: Firstly, I immediately realised that this approach is a wonderful way of connecting the classical music world with a much broader part of society that we usually do not reach. Secondly, it not only provides the necessary performance opportunities for young and aspiring excellent musicians, but even helps them realise the real meaning of what performing and sharing musical content with other human beings is all about.

Since then, I have become more and more involved in advancing the project and I am very hopeful that, over time, it will develop into an integral and indispensable part of the classical music scene!

The process of establishing Musethica at mdw – University of Music and Performing Arts Vienna began with a first session in 2017. It was supported by the Neumayer Stiftung and thanks to the commitment of the Joseph Haydn Department and especially Mara Földi it has been possible to start the process of integrating these activities within mdw. Musethica has the potential to become one of the most important projects in mdw's near future, in full accordance with the university's goals in community engagement, quality enhancement and sustainability.

What will be decisive for mdw is to secure sufficient and sustainable external funding to ensure the required administrative support for developing the project further.

My long-term vision for Musethica in Austria is to connect the project more and more to public bodies, and in doing so to expand access to high-quality musical performance for all members of society, while also extending employment opportunities for musicians.

mdw. Mittelschule am Schöpfwerk, Vienna. Foto: Archivo Musethica

Israel, 2014

Orit Naor, Directora de Musethica Israel

Musethica es un programa único en su género, tanto en Israel como en el extranjero, que crea un encuentro único entre la formación para la excelencia y la sociedad israelí. Es un encuentro humano mutuo de dar y recibir que pretende exaltar la calidad musical de los jóvenes músicos, al mismo tiempo que proporciona una profunda experiencia emocional y terapéutica a las personas con discapacidades y necesidades especiales.

Musethica is a one-of-its-kind program, both in Israel and abroad, that creates a unique encounter between training for excellence and Israeli society. It is a mutual human encounter of giving and receiving that aims to distill the musical quality of young musicians, at the same time as it provides a deep emotional and therapeutic experience to people with disabilities and special needs.

Sachlav kindergarten in Kibbutz Ein Hashofet. Foto: Archivo Musethica

Citas del público

- "Por un breve momento nos hicisteis libres, estábamos en otro mundo. Mientras tocabas no nos sentíamos prisioneros". De Yediot Aharonot, 2 de noviembre de 2015 después de un concierto en la prisión de Ma'asiyahu en Ramleh.
- "El temblor en mis brazos y piernas se detuvo durante el concierto, estaba completamente inmerso en la música. Ningún medicamento puede hacer esto". Un paciente de una clínica de salud mental en Beer Sheva.
- "Sé que Brahms es difícil de tocar, pero disfruté tanto de la poderosa pieza que me encantaría escuchar más. Gracias por el esfuerzo y les deseo éxito". Un participante del Centro de Ciegos.
- "Me sentí como en una vieja película de Disney", una joven del Centro de Salud Mental de Geha tras un concierto. Otra mujer se sintió "como si estuviera en un concierto tocado en una gran sala de conciertos".
- "Me habéis dado escalofríos, sois El Sentido de la Vida para mí", un hombre de ascendencia etíope, tras un concierto en el Life Skills College de Ashdot Yaacov Ihud.
- "¿Puedes tocar lo que pasa por mi cabeza?", una paciente de un pabellón psiquiátrico cerrado para mujeres en el Centro de Salud Mental Abarbanel.
- Después de un concierto en la Escuela Onn para Niños con Parálisis Cerebral y Discapacidades Complicadas de Tel Aviv, tras un encierro de Covid-19, uno de los niños se esforzó en contarnos, emocionado: "Me lo he pasado bien y ahora soy feliz, prométeme que volverás a dar más conciertos".
- Después de una serie de conciertos por Internet, cuando por fin volvimos a la actuación en directo [tras las restricciones de Covid-19], un participante de Beit Hanna, un centro de día para personas con discapacidades físicas, dijo: "Es muy relajante e importante para nosotros porque vivimos en tiempos muy difíciles. Nos da esperanza y calma". Otro participante dijo: "Me ha llegado al fondo del alma. La música clásica para mí es un gran placer, por favor vuelvan con nosotros, es importante".
- En el Centro de Día para Ancianos Merkaz Avivim, un participante dijo "¡Fue una euforia! Volver todos los días nos da optimismo y calma, nos olvidamos de Covid-19". Otro miembro: "Un gran agradecimiento a estos maravillosos jóvenes por lo que nos dan: cómo jugaron con todo su corazón, nos transformaron a otro mundo, uno mucho mejor".

Quotes from the Audience

- *"For a brief moment you set us free, we were in another world. While you were playing we didn't feel like prisoners." From Yediot Aharonot, November 2, 2015 after a concert in Ma'asiyahu Prison in Ramleh.*
- *"The trembling in my arms and legs stopped during the concert, I was completely immersed in the music. No medication can do this." A patient at a mental health clinic in Beer Sheva.*
- *"I know Brahms is hard to play, but I enjoyed the powerful piece so much that I would love to hear more. Thank you for the effort and I wish you success." A participant in the Center for the Blind.*
- *"I felt as if I was in an old Disney movie", a young woman at the Geha Mental Health Center after a concert. Another woman felt "as if I was in a concert, played in a large concert hall".*
- *"You gave me the shivers, you are the meaning of life to me", a man of Ethiopian descent, after a concert at the Life Skills College in Ashdot Yaacov Ihud.*
- *"Can you play what is going through my head?", a patient in a women's closed psychiatric ward in the Abarbanel Mental Health Center.*
- *After a concert at the Onn School for Children with CP and Complicated Disabilities in Tel Aviv, following a Covid-19 lockdown, one of the children made great effort to tell us, with excitement: "I had a good time and I'm happy now, promise that you'll come back to play more concerts."*
- *After a series of Internet concerts, when we finally went back to performing in person [after Covid-19 restrictions], a participant of Beit Hanna, a day center for people with physical disabilities, said: "It is very relaxing and important for us because we live in very difficult times. It gives us hope and calm. Another participant said: "It touched the bottom of my soul. Classical music for me is a great pleasure, please come back to us – it's important."*
- *At the Merkaz Avivim Day Center for the Elderly, a participant said: "It was an elation! Come back every day, it gives us optimism and calm, we forgot Covid-19." Another member: "A big Thank You to these wonderful youths for what they give us – how they played with all their hearts, transformed us to another world, a much better one."*

Beit Hadar, elderly care home, in Kibbutz Ein Hashofet. Foto: Archivio Musethica

Citas de miembros del personal y responsables

- “Todavía no se ha encontrado ningún medicamento que afecte a mis pacientes como lo hizo el concierto de Musethica”, un especialista en neurología que dirige la sala de demencia y Alzheimer del Centro Médico Shoham de Pardes Hana.
- “Tuvimos la bendición de tener estos encuentros, en los que nuestros pacientes son vistos y aceptados tal como son, por músicos que les regalan la música de todo corazón. Cada encuentro de este tipo contribuye al complejo proceso terapéutico por el que pasan los pacientes, en el que lo más importante es hacerles sentir dignos y merecedores”. Una carta de agradecimiento del Centro de Salud Mental Abarbanel.
- “Para mis alumnos, algunos de los cuales nunca han escuchado un concierto, ni el sonido de un violín o un chelo, fue una experiencia significativa y conmovedora. En cuanto empezó la música, se hizo un silencio inusual en el patio del colegio. Los niños que suelen estar inquietos encontraron la paz interior en los mágicos sonidos que sonaban en el exterior. Algunos se balanceaban con la música de una manera que nunca habíamos presenciado, moviendo una mano o un pie, otros aportaban sonidos y voces y cantaban con la música”. Liron Landman, profesor de música en la Escuela de Música Nitzanim de Acre.
- “El personal observó la magia con los ojos húmedos. Los jóvenes y dotados estudiantes de música que vinieron a tocar, casi tan jóvenes como nuestros estudiantes mayores, estaban sentados muy cerca de los niños y crearon con ellos una experiencia que tocó los corazones y las almas de los niños, permitiendo que cada uno de ellos conectara a su manera con esta profunda y eufórica experiencia emocional, a través del lenguaje de la música que está más allá de las palabras y de las diferencias que nos separan”. “Por un momento definitorio fueron como uno en la experiencia musical —los músicos, el personal y los estudiantes—. Bajo el paraguas de los sonidos, una conexión no mediada de todos los presentes”. “Como madre cuyo hijo ha sido diagnosticado en el espectro autista, y asiste a la Escuela Kshatot, me esfuerzo por proporcionar a mi hijo la experiencia enriquecedora de la música y el teatro y otras artes escénicas, que actualmente no puede disfrutar con el público en general. Los músicos de Musethica tocaron en la escuela de mi hijo, y es difícil describir la magia que se produjo en esa sala esa mañana, desde el momento en que los instrumentos de cuerda empezaron a sonar”. Roni Sherrer - Eldar, cuyo hijo asiste a la escuela del Centro Kshatot en Sha’ar Menashe.
- Los niños pudieron disfrutar de la música, cada uno a su manera, sin comentarios, ni juicios, ni obstáculos. Algunos niños cerraban los ojos y todo su cuerpo se balanceaba, otros cantaban, hablaban, incluso gritaban de emoción. Algunos se tumbaron en el suelo o se apoyaron en sus profesores. Lo único que importaba era la música. Y ¡qué música! Los músicos estuvieron fantásticos, tanto como profesionales como por su empatía y la forma en que se acomodaron a los niños y a su comportamiento poco convencional.
- “Los miembros del Centro, supervivientes del Holocausto, se mostraron emocionados y agradecidos y expresaron su esperanza de que esto no sea un evento único”, Yad Sarah, Jerusalén.
- “Gracias a los músicos de Musethica por haber venido, y haber tocado, y haber emocionado, y haber sorprendido”, Director del Centro Médico Geha, y al personal del centro.
- Del Dr. Sorin Megged, director del pabellón de jóvenes del Centro de Salud Mental Abarbanel: “Se suspendió la actividad de autoagresión; se redujo significativamente el consumo de tranquilizantes; sinopsis del acontecimiento inusual: unos momentos de gracia y cordura (para los jóvenes que necesitan desesperadamente momentos de gracia y cordura). La reacción de los jóvenes: se quedaron boquiabiertos”.

Quotes from staff members and managers

- *"No medicine has been found yet that affects my patients the way the Musethica concert did", a Neurology Specialist who heads the Dementia and Alzheimer Ward at the Shoham Medical Center in Pardes Hana.*
- *"We were blessed to have had these encounters, where our patients are seen and accepted as they are, by musicians who bestow the music on them wholeheartedly. Every such encounter contributes to the complex therapeutic process that patients are going through, where the most important thing is to make them feel worthy and deserving." A Thank You letter from the Abarbanel Mental Health Center.*
- *"For my students, some of whom have never heard a concert, or the sound of a violin or a cello, it was a meaningful, moving experience. As soon as the music started, a rare silence fell on the school yard. Kids who are usually fidgeting uncomfortably found inner peace in the magical sounds that played within them. Some swayed with the music in a way that we never witnessed before, moving a hand or a foot, some contributed sounds and voices and sang with the music." Liron Landman, music teacher at the Nitzanim Music School in Acre.*
- *"The staff watched the magic with moist eyes. The young and gifted music students who came to play, almost as young as our older students, were sitting very close to the kids and created with them an experience that touched the kids' hearts and souls, allowing each of them to connect in their own way to this deep, elating emotional experience, through the language of music that is beyond words and beyond the differences that separate us." "For one defining moment they were as one in the musical experience – the musicians, the staff and the students. Under the umbrella of sounds, an unmediated connection of everyone present." "As a mother whose son has been diagnosed on the autistic spectrum, and attends the Kshatot School, I strive to provide for my son the enriching experience of music and theater and other performing arts, which he is currently not able to enjoy with the general public. Musethica musicians played at my son's school, and it is hard to describe the magic that took place in that room that morning, from the moment the string instruments started to play." Roni Sherrer- Eldar, whose son attends the Kshatot Center School in Sha'ar Menashe.*
- *The kids were able to enjoy the music, each in their own way, without commentary, or judgment, or obstacles. Some kids closed their eyes and their whole body swayed, other kids sang, spoke out, even yelled in excitement. Some lay down on the floor or leaned on their teachers. All that mattered was the music. And oh, what music! The musicians were fantastic, both as professionals but also in their empathy and the way they accommodated the kids and their unconventional behavior.*
- *"Members of the Center, Holocaust survivors, were emotional and grateful and expressed hope that this would not be a one-time event", Yad Sarah, Jerusalem.*
- *"Thank you Musethica musicians for having come, and played, and touched, and surprised", Director of Geha Medical Center, and the center staff.*
- *From Dr. Sorin Megged, Director of youth ward at Abarbanel Mental Health Center: "Self-hurt activity was suspended; consumption of tranquilizers was significant reduced; synopsis of the unusual event: a few moments of grace and saneness (for youth who are in desperate need of moments of grace and saneness). The youngsters' reaction: their jaws dropped."*

China, 2014

Fotos: Archivo Musethica

Francia, 2015

Friedrich von Kirchbach, Presidente, Association Les Amis de La Garde, Musethica Francia

Bourg-en-Bresse, una pequeña ciudad francesa de 40.000 habitantes a 50 km al norte de Lyon, ha sido anfitriona y beneficiaria anual de Musethica desde 2015. Es aquí, donde comenzó la presencia de Musethica en Francia, y como anfitrión de los músicos de Musethica en el Domaine de La Garde, donde los músicos se alojan y ensayan, y organizador de los conciertos, me siento privilegiado de haber sido parte de Musethica Francia desde el principio. La semana de Musethica, a finales de septiembre y principios de octubre, no sólo ha encontrado su lugar en la agenda cultural, sino que se ha convertido en una joya de la vida cultural de la ciudad. Este es el resultado de las cualidades intrínsecas del enfoque de Musethica. He experimentado su extraordinaria fuerza año tras año.

Todo comienza con la visión de Avri Levitan y su capacidad para inspirar a jóvenes músicos, profesores experimentados, organizadores, ayudantes y oyentes. Conocer a los demás profesores de Musethica ha sido siempre un gran placer. Y el encuentro con jóvenes músicos excepcionales, muy motivados, abiertos y desenvueltos ha sido una experiencia única y gratificante para todos los que formamos parte de la "Asociación de Amigos de La Garde", que gestiona los festivales. Muchos de los jóvenes músicos han seguido en contacto con nosotros. Lo más conmovedor ha sido experimentar la capacidad de Musethica para hacer realidad la magia de la música y, además, en circunstancias bastante inverosímiles. En la mayoría de los conciertos sociales, el público no está en absoluto familiarizado con los compositores, su música, ni siquiera con los instrumentos clásicos. Todo es nuevo y —a primera vista— un poco desconcertante. Sin embargo, la calidad de la música y de los músicos transforma invariablemente al público. Los oyentes se elevan y se acercan a sí mismos. Escuchar y observar a los músicos desde cerca es siempre una experiencia única: ser testigo de cómo los largos años de práctica les permiten dar lo mejor de sí mismos, trascender la individualidad, fundirse con la composición y los otros músicos, y crear conjuntamente algo que toca directamente el corazón del público. Esto se hace tangible en las reacciones de los oyentes de todas las generaciones, de todos los estratos sociales y, a menudo, poco familiarizados con la música clásica. La receta del éxito de Musethica parece ser la mezcla mágica de la excelencia de los profesores experimentados, la pasión y la alegría de los jóvenes músicos que quieren aprender, la profundidad y la belleza de las piezas interpretadas y la transformación del público que se enfrenta a algunos de los aspectos más difíciles de la condición humana.

Friedrich von Kirchbach, President, Association Les Amis de La Garde, Musethica France

Bourg-en-Bresse, a small French town of 40'000 inhabitants 50 km North of Lyon, has been an annual host and beneficiary of Musethica since 2015. It is here, that Musethica's presence in France began, and as host of the Musethica musicians in the Domaine de La Garde, where the musicians lodge and rehearse, and organiser of the concerts, I feel privileged to have been part of Musethica – France from the very beginning. The Musethica week in late September, early October has not only found its place in the cultural agenda – it has become a jewel of the town's cultural life. This is the result of the intrinsic qualities of Musethica's approach. I have experienced its extraordinary power year after year. It all begins with the vision of Avri Levitan and his capacity to inspire young musicians, experienced teachers, organisers, helpers and listeners. Meeting the other Musethica teachers has always been a great pleasure. And the encounter with outstanding young musicians, highly motivated, open and easy-going has been a unique and rewarding experience for all of us from the "Friends of La Garde Association", which manages the festivals. Many of the young musicians have stayed in contact with us. Most touching has been to experience the ability of Musethica to make the magic of music actually happen, and, what is more, under quite unlikely circumstances. During most of the social concerts, the audience is not at all familiar with the composers, their music, nor even the classical instruments. Everything is new and – at first sight- a bit off-putting. Yet, the quality of the music and the musicians invariably transforms the audience. Listeners are lifted up and brought closer to themselves. Hearing and watching the musicians from close by is always a unique experience: witnessing how the long years of practice enables them to give their very best, to transcend individuality, to merge with the composition and the other musicians, and to create jointly something that touches directly the hearts of the audience. This becomes tangible in the reactions of listeners of all generations, all social backgrounds, and often quite unfamiliar with classical music. Musethica's recipe for success seems to be the magic mix of the excellence of experienced teachers, the passion and joy of young musicians who want to learn, the depth and beauty of the pieces played, and the transformation of audiences grappling with some of the most difficult aspects of the human condition.

Chapelle des Jésuites, Bourg en Bresse. Foto: Archivo Musethica

Suecia, 2015

Maria Winiarski, Directora Artística de Musethica en Suecia

He tenido la gran suerte de presenciar y acompañar el desarrollo de Musethica desde su primera fase, en 2012, cuando la hermosa idea era una pequeña semilla en Zaragoza. Poco sabía yo de la implicación que iba a tener y de la implantación y difusión que este fenómeno, Musethica, iba a tener pronto en todo el mundo. He tenido muchos papeles en Musethica. He sido estudiante, tutora, organizadora y directora de las actividades en Suecia. Durante mi primera experiencia con Musethica, fue como si todo lo que había aprendido durante mis estudios empezara a tener sentido. La oportunidad de tocar para un público con necesidades especiales me ha ayudado especialmente a centrarme en lo que es realmente importante a la hora de interpretar música. Estos públicos suelen ser tan sensibles y receptivos a los más mínimos matices de la música que sentí que tenía que tocar lo más sensible, bello y rítmico que pudiera. Recientemente, experimenté esta sensación en una escuela de educación especial de Norrköping mientras tocaba Verklärte Nacht de Schönberg para un grupo de niños no verbales. Cuando empezamos a tocar, sentí claramente que algo se abría en el conjunto y que el nivel de escucha mejoraba. Los profesores me dijeron que muchos de los niños se tranquilizaron durante la interpretación, mientras que otros se emocionaron y empezaron a moverse al ritmo de la música.

Durante años en el mundo de la enseñanza de la música clásica, en muchas instituciones diferentes y con muchos profesores distintos, siempre me había sentido infeliz y agobiada por el ambiente competitivo. En Musethica las jerarquías que suelen ser tan prominentes entre los músicos se borran por completo. Musethica no sólo mejoró fundamentalmente mi forma de tocar y entender la música, sino que también me ayudó a desarrollar una conciencia y empatía hacia todas las personas en diferentes situaciones que había conocido ya en los conciertos de Zaragoza. Por lo tanto, tomé la iniciativa de iniciar una asociación Musethica en mi casa, en Suecia. Desde su inicio en 2016, Musethica Sweden ha colaborado con innumerables instituciones sociales, así como con prestigiosas organizaciones como el Royal College of Music de Estocolmo, el instituto de investigación líder mundial Karolinska Institutet, la Orquesta Sinfónica de Norrköping, el Festival de Música de Cámara de Gotland y el centro cultural Kulturhuset de Ytterjärna.

Middle school, Stockholm.
Foto: Archivo Musethica

Integration class, high school, Södertälje.
Foto: Archivo Musethica

Sweden elderly home, Norrköping.
Foto: Archivo Musethica

Open concert in the Louis De Geer Concert Hall, Norrköping. Foto: Archivo Musethica

Maria Winiarski, Artistic Director Musethica Sweden

I have had the great luck to witness and accompany the development of Musethica from the very first phase, in 2012, when the beautiful idea was a little seed in Zaragoza. Little did I know how involved I would become and how established and wide spread this phenomenon, Musethica, would soon become all around the world. I have had many roles in Musethica. I have been a student, a tutor, an organizer and a director of the activities in Sweden. During my first experience with Musethica, it was as if everything I had learned during my studies started to make sense. The opportunity to play for audience's with special needs has in particular helped me focus on what is really important in performing music. These audiences are often so sensitive and receptive to the slightest nuances in the music that I felt I have to play the most sensitive, beautiful and rhythmical that I possibly could. Most recently, I experienced this feeling in a special education school in Norrköping while playing Schönberg's *Verklärte Nacht* for a group of non-verbal children. As we started to play, I clearly felt that something opened up in the ensemble and that the level of listening improved. The teachers told me that many of the children became calm during the performance, while others got excited and started moving to the music.

During years in the classical music education world, in many different institutions and with many different teachers, I had always felt unhappy and burdened by the competitive atmosphere. In Musethica the hierarchies that are usually so prominent between musicians are completely erased. Not only did Musethica improve my playing and understanding of music fundamentally, I also developed an awareness and empathy to all the various people in different situations that I had met in the concerts in Zaragoza. I therefore took the initiative to start a Musethica association in my home in Sweden. Since the start in 2016, Musethica Sweden has collaborated with countless social institutions as well as prestigious organisations such as the Royal College of Music in Stockholm, the world leading research institute Karolinska Institutet, Norrköping Symphony Orchestra, Gotland Chamber Music Festival and the cultural center Kulturhuset in Ytterjärna.

Finlandia, 2019

Cecilia Zilliacus, Korsholm Music Festival

En 2019, cuando tuvo lugar la primera sesión de Musethica en Vaasa, el tema del festival fue “¡Sic Vita!”. Este tema se centró específicamente en los diferentes destinos y etapas de la vida —uno puede enfermarse o ser encarcelado, eres un niño o eres viejo—. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, la música es una fuerza importante. Musethica ayuda a que esta fuerza sea accesible a las personas en distintas situaciones de la vida. Para nosotros, los músicos, tanto estudiantes como profesorado, el concepto de Musethica nos brinda muchas y valiosas oportunidades de interpretar importantes obras de cámara y solistas en diferentes entornos. Ofrece al público, con diferentes experiencias de escucha de música clásica, el acceso a actuaciones en directo de alta calidad en su propio entorno: guarderías o prisiones convertidas en salas de conciertos, todas ellas con acústica y tamaños diferentes. Se trata de un magnífico reto para los músicos, que deben concentrarse en la interpretación y compartir la música, que es nuestro trabajo más importante.

***I**n 2019, when Musethica’s first session in Vaasa took place, the festival theme was “Sic Vita!”. This theme specifically focused on different fates and stages in life – one can get sick or imprisoned, you are a child or you are old. No matter where in life you are – music is an important force. Musethica helps making this force accessible to people in various life situations. For us musicians, both students and teachers, the Musethica concept gives many valuable opportunities to perform important chamber music and solo works in different environments. It gives the audiences, all with different experiences of listening to classical music, access to high quality live performances in their own surroundings – day care centers or prisons turned into concert venues, all with varying acoustics and sizes. This is a wonderful challenge to musicians to both stay focused on the performance and share the music – our most important job!*

Björköby church, Kvarke. Foto: Archivo Musethica

Netherlands, 2019

Corrie van den Haak, Zeist Music Days

En 2019 Zeist Music Days (Zeister Muziekdagen) bajo la dirección artística de Alexander Pavlovsky se convirtió en miembro de la familia internacional Musethica. El festival Zeist Music Days se fundó en 1990 como un festival internacional de música de cámara con conciertos de los mejores cuartetos de cuerda del mundo y, simultáneamente, dos semanas de clases magistrales intensivas para la próxima generación de cuartetos de cuerda. El desarrollo de jóvenes talentos siempre ha estado en el centro del festival y la filosofía del método Musethica encaja a la perfección con los objetivos de las Jornadas Musicales de Zeist. Hemos comprobado que, además del valor añadido educativo, Musethica establece una importante conexión entre el festival y la sociedad de Zeist y sus alrededores. La última sesión de abril de este año 2022 incluyó conciertos para niños de 4 a 13 años con un trastorno del desarrollo, o jóvenes con discapacidades mentales. La dirección nos dijo de antemano que estos niños no serían capaces de concentrarse durante más de 10 minutos, pero resultaron ser 45 minutos. Fue toda una experiencia para los supervisores. Al principio, querían mantener a los niños bajo control, pero luego se dieron cuenta de que los niños se tomaban su libertad y se dejaban cautivar por la música y los instrumentos. Los ancianos de las residencias de ancianos, ya sea por problemas mentales o físicos, estaban conmovidos y agradecidos. Esto incluía a los oyentes que solían visitar nuestros conciertos del festival pero que ya no son capaces de ir a nuestra sala de conciertos. Para los jóvenes estudiantes (2000-2002), esto no fue sólo una experiencia práctica, sino también una enseñanza para su desarrollo como adultos.

In 2019 Zeist Music Days (Zeister Muziekdagen), under the artistic direction of Alexander Pavlovsky, became a member of the international Musethica family. The festival Zeist Music Days was founded in 1990 as a two weeks international chamber music festival with concerts by the world's top string quartets and simultaneously two weeks of intensive masterclasses for the next generation of string quartets. Young Talent Development has always been at the heart of the festival and the philosophy behind the Musethica method seamlessly fits the goals of the Zeist Music Days. We have experienced that apart from the educational added value, Musethica makes an important connection between the festival and society in and around Zeist. The last session in April this year 2022 included concerts for kids 4 – 13 years with a development disorder, or youngsters mentally handicapped. The management told us beforehand these kids wouldn't be able to concentrate for more than 10 minutes, however it turned out to be 45 minutes. It was quite an experience for the supervisors. At first, they wanted to keep the children under control but then realized the children took their freedom and were captivated by the music and the instruments. Elderly people in nursing homes be it for mental or physical problems were moved and grateful. This was including listeners that used to visit our festival concerts but are no longer capable to go to our concert hall. For the young students (2000 – 2002), this wasn't only a practical experience but also a mindset for their development as adults.

Alicantus Oud Seyst, (house for elderly people), Zeist. Foto: Archivo Musethica

Van Leersumschool (specials school for children with developmental disabilities), Zeist. Foto: Archivo Musethica

Poland, 2021

Malina Sarnowska, Sinfonia Varsovia

Jóvenes músicos sobre Musethica:

Me gusta mucho la idea de que no hay conciertos “más o menos importantes”. Musethica fue para mí un curso intensivo de cómo actuar en el escenario, algo que con demasiada frecuencia falta en la educación musical formal. Por primera vez en mi vida artística tuve este tipo de experiencia: poder observar las reacciones de uno mismo, el esfuerzo por introducir diversas soluciones musicales en el escenario al dar varios conciertos al día, todo ello con la máxima concentración y la intención de actuar al más alto nivel.

Lo que pude percibir del público fue una especie de curiosidad desinteresada y una increíble conciencia de muchas cosas diferentes. Las reacciones de estas personas me sorprendieron mucho, algunas incluso me emocionaron.

Palabras del tutor:

Las reacciones del público a lo que les ofrecemos, a lo que expresamos, son realmente sorprendentes. Todo el mundo de la Academia Sinfonia Varsovia puede actuar en solitario aquí, pero el punto más importante —para nosotros y para los oyentes— es el juego de cámara, la cooperación entre nosotros. [Anna Maria Staśkiewicz, tutora, concertino de Sinfonia Varsovia]

Musethica en los medios de comunicación polacos:

Musethica es un festival excepcional. Los conciertos de música de cámara interpretados en lugares inusuales crean una oportunidad para que los jóvenes músicos entren en contacto con el público y compartan con él lo más importante de la música: las emociones. [Aleksandra Gronowska, TVP3 (televisión polaca)]

Sinfonia Varsovia, que patrocina, organiza y apoya el proyecto Musethica en Polonia, siempre ha apreciado las ideas educativas. [Dorota Szwarzman, periodista musical independiente y bloguera].

La perspectiva de los organizadores:

Musethica fue una oportunidad única para combinar dos objetivos importantes de la Institución: estar presente en la comunidad local y realizar un programa educativo excepcional para jóvenes instrumentistas. El proyecto nos permitió conectar a los mejores músicos de la orquesta, a los participantes del programa de desarrollo profesional de los jóvenes y al nuevo público. ¡Gracias por ello! [Malina Sarnowska, Sinfonia Varsovia, Programming Associate - Education, Sinfonia Varsovia Academy Manager]

Institute for the blind people in Laski, Warsaw. Foto: SV service

What the participants say about Musethica:

I very much like the idea that there are no “more or less important” concerts. For me, Musethica was an intensive course of learning how to perform on the stage, the element that is too often missing in formal music education. For the first time in my artistic life, I had this kind of experience: to be able to observe one’s reactions, one’s efforts to introduce diverse musical solutions on stage and to play several concerts per day – all of them with the utmost concentration and the intention to perform on the highest level.

What I could sense from the audience was some kind of unselfish curiosity and an incredible awareness of many different things. The reactions of these people surprised me a lot, and some of them even moved me.

In the words of the tutors:

The audience’s reactions to what we have to offer them are really amazing. Everybody from Sinfonia Varsovia Academy can perform solo here, but the most important point – for us and for the listeners – is chamber playing, the cooperation between us. [Anna Maria Staskiewicz, tutor and concertmaster at Sinfonia Varsovia]

Musethica in the Polish media:

Musethica is an exceptional festival. Chamber music concerts played in unusual venues create an opportunity for young musicians to make contact with the audience and share with them what is the most important thing in music: the emotions. [Aleksandra Gronowska, TVP3 (Polish television)]

Sinfonia Varsovia, which organises and supports the Musethica project in Poland, has always cherished educational ideas. [Dorota Szwarcman, an independent music journalist and blogger]

The organisers’ perspective:

Musethica was a unique opportunity to combine two important goals of the Institution: to be present in the local community and to create an exceptional educational programme for young instrumentalists. The project allowed us to connect the orchestra’s best musicians, the participants of the youth professional development programme and the new audiences. Thank you for that! [Malina Sarnowska, Sinfonia Varsovia, Programming Associate - Education, Sinfonia Varsovia Academy Manager]

Daycare centre for the Youth, Warsaw. Foto: SV service

Noruega, 2021

Are Sandbakken, Norwegian Academy of Music

La creación de Musethica es, en mi opinión, una de las cosas más grandes que le han sucedido a la vida musical clásica europea desde hace muchas décadas. En Oslo admiramos profundamente el trabajo de Musethica, y estamos muy orgullosos y felices de haber pasado a formar parte de esta destacada institución.

“¡Me gustaría agradecerles de todo corazón por el concierto que tuvieron aquí el miércoles! Fue absolutamente fantástico, tanto los invitados como el personal se divirtieron mucho:-)”. [Kirkens Bymisjon]

“Gracias por el fantástico concierto con nosotros el viernes. ¡Fue tan agradable escucharlo!”. [Hospicio]

“Los que trabajamos allí y los pacientes tuvimos una experiencia musical maravillosa”. [Centro de cáncer]

The creation of Musethica is, in my opinion, one of greatest things that has happened to European classical music in many decades. We in Oslo deeply admire the work of Musethica, and we are very proud and happy to have become a part of this outstanding institution.

“I want to thank you from the bottom of my heart for the concert you had here on Wednesday! It was absolutely fantastic, both guests and staff enjoyed themselves very much:-)” [Kirkens Bymisjon]

“Thank you for the lovely concert with us on Friday – it was so nice to listen to!” [Hospice resident]

“Those of us who work there and the patients had a nice musical experience.” [Cancer centre]

Vinderenhjemmet, Oslo. Foto: Marita Stortjønli-Solvang

Lituania, 2022

Fotos: Archivo Musethica

Convento de las Canonisas del Santo Sepulcro, Zaragoza. Foto: Andrea Ciroto

En esta sección destacamos la exposición Vibraciones realizada en colaboración con Etopia Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza en 2017 y que viajó hasta México en 2019. Asimismo, presentamos una selección de publicaciones académicas y prensa sobre Musethica y una pequeña parte de los vídeos más relevantes como son: la participación en TED Talk en 2013, reportajes en televisión y producción propia de Musethica con entrevistas y momentos especiales.

In this section we highlight the exhibition Vibrations, which was held in collaboration with Etopia Centro de Arte y Tecnología in Zaragoza in 2017 and travelled to Mexico in 2019. We also present a selection of academic publications and press about Musethica and a small part of the most relevant videos such as: the participation in TED Talk in 2013, TV reports and Musethica's own production with interviews and special moments.

Musethica

Exposición

—
23 de noviembre 2017
24 de marzo 2018

Vibra ciones

Etopia Centro de Arte y Tecnología
Avenida Ciudad de Soria, 8, 50003 Zaragoza
www.zaragoza.es/etopia

eTOPIA
center for art
e technology

 Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Cartel exposición Vibraciones. Foto: Cristina Tarazona

Exposición. Foto: Archivo Musethica y Etopia Centro de Arte y Tecnología, Zaragoza,

La exposición Vibraciones buscaba presentar el trabajo artístico, educativo y social de Musethica. Es una exposición para vivir y experimentar. Cada visitante tenía la oportunidad de construir su propio recorrido, su propia narración, su propia experiencia. La finalidad de los objetos desplegados en este espacio era acercar la música mediante diferentes dispositivos tecnológicos. Se ofrecía una percepción de la música que incluía todos los sentidos. Una experiencia diferente de entender el sonido y sus efectos.

The exhibition Vibrations aimed to present the artistic, educational and social work of Musethica. It was an exhibition to live and experience. Each visitor had the opportunity to construct their own journey, their own narrative, their own experience. The purpose of the objects displayed in this space was to bring music closer through different technological devices. It offered a perception of music that included all the senses. A different experience of understanding sound and its effects.

Cartel de la exposición Vibraciones en Zaragoza. Foto: Archivo Musethica

El diseño expositivo fue realizado por David Hernández Casas. Coordinación técnica: Trazacultura; Diseño gráfico y multimedia: Cristina G. Tarazona, Eduardo Estopiñán, Miguel Ángel Varona; Sistemas electrónicos: Pablo Aliaga, Luis Gerardo Ramón Hernández, Espacio TOTEM, Laboratorios César, BiFi Universidad de Zaragoza.

The exhibition design was created by David Hernández Casas. Technical coordination: Trazacultura; Graphic design and multimedia: Cristina G. Tarazona, Eduardo Estopiñán, Miguel Ángel Varona; Electronic systems: Pablo Aliaga, Luis Gerardo Ramón Hernández, Espacio TOTEM, Laboratorios César, BiFi Universidad de Zaragoza.

Vibraciones en el Centro Cultural de España en México (CEMx). Foto: Archivo Musethica

La exposición de Vibraciones en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), realizada en colaboración con Musethica y Etopia Centro de Arte y Tecnología (Ayuntamiento de Zaragoza, España) tuvo hasta el 15 de octubre de 2019, 24 menciones en medios de información.

Destacan: Forbes, TV Azteca, El Universal, Once noticias, Noticias 22, guías como Time Out, Coolhunter, Chilango, Qué hacer y medios musicales como Indie Rocks.

As of 15 October 2019, the Vibrations exhibition at the Centro Cultural de España en México (CCEMx), held in collaboration with Musethica and Etopia Centro de Arte y Tecnología (Ayuntamiento de Zaragoza, Spain), had 24 mentions in the media.

Highlights: Forbes, TV Azteca, El Universal, Once noticias, Noticias 22, guides including Time Out, Coolhunter, Chilango, Qué hacer, as well as specialist music media such as Indie Rocks.

Vibraciones en el Centro Cultural de España en México (CCEMx).

Fotos: Centro Cultural Español en México

Selección de publicaciones académicas y prensa

Selection of academic publications and press

Bojner Horwitz, E., & Theorell, T. (2020). Biological correlates of togetherness strengthened by music making in ensembles. In International Conference for Music and Medicine in Boston, US.

Theorell, T., & Bojner Horwitz, E. (2019). Emotional effects of live and recorded music in various audiences and listening situations. *Medicines*, 6(1), 16.

Theorell, T., Kowalski, J., & Horwitz, E. B. (2019). Music listening as distraction from everyday worries. *Nordic Journal of Arts, Culture and Health*, 1(1), 35-46.

Horwitz, E. B., Harmat, L., Osika, W., & Theorell, T. (2021). The Interplay Between Chamber Musicians During Two Public Performances of the Same Piece: A Novel Methodology Using the Concept of "Flow". *Frontiers in Psychology*, 11, 618227.

García, R. (2017). Entrenamiento mental para músicos: Técnicas de estudio mental y visualización para potenciar el rendimiento interpretativo. *Ma Non Troppo*.

Damit die Musik dich spielen kann.

Taz - Alemania

13.08.2016

Un festival social para formar a jóvenes intérpretes.

El País - España

11.06.2017

Doskonała warsztat, grając nawet w więzieniach.

Dziennikpolski - Polonia

29.08.2015

En ovan publik ger musiker speciella möten.

Le Dagens Nyheter - Suecia

8.03.2017

Selección videos

Video selection

Musethica - Revolution in classical music education: Avri Levitan at TEDxZaragoza (2013)

<https://www.youtube.com/watch?v=mp9jLlFWlzs&t=30s>

Musethica - Education program for young classical musicians with huge social impact (2020)

<https://www.youtube.com/watch?v=SShD52rDaic&t=188s>

Different Kinds Of Listeners – Musethica (2020)

<https://www.youtube.com/watch?v=UpU0vPlQxqM&t=178s>

Cellist Eckart Runge about Musethica (2021)

<https://www.youtube.com/watch?v=4mPqxxBibI0>

Beatrice Muthélet on education method Musethica (2020)

<https://www.youtube.com/watch?v=3WFEx7GRb6Q&t=26s>

Behind Bars – Musethica (2019)

<https://www.youtube.com/watch?v=mMlaVMAPInw&list=PL5ICFPcl6pO6eGgdIbOW-ms8-qmD6MEuu>

Musethica International Chamber Music Festival Sweden, (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=Um10iQo4roE&list=PL5ICFPcl6pO6hu_vag7NYwXul_-ND9efl

Musethica Education and Social Project - Learning through play (2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=NqAExwUkBfk&t=359s>

Musethica Education and Social Project - Carmen Marcuello (2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=5LPJeRj7AiY&t=305s>

Reportage RBB Musethica Berlin 2017

https://www.youtube.com/watch?v=nk0hdPqvV_o

Musethica La vida misma (2015)

<https://www.youtube.com/watch?v=uWl1o8ggPtW&t=9s>

Avri Levitan about Musethica in DW Tv (Alemania)

https://www.youtube.com/watch?v=FkP_YsAz7HE&list=PL5ICFPcl6pO6eGgdIbOW-ms8-qmD6MEuu&index=2

Canal Saturno (2019) España

https://www.youtube.com/watch?v=v_GFtXGa9YM&t=2s

Quemos dar las gracias al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón por su acompañamiento y apoyo. Al Ayuntamiento de Zaragoza que a través de Zaragoza Cultural, Etopia Centro de Arte y Tecnología, la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, el Auditorio de Zaragoza y el Laboratorio Audiovisual, ha sido un apoyo fundamental y ha creído en el proyecto desde el principio. A la Fundación Daniel y Nina Carasso cuyo soporte fue básico en los primeros años. A la Fundació Naccari Ravà y la ESMUC por ayudarnos a crecer. A Orix Systems y Cafés El Criollo por su compromiso durante todos estos años.

Otras muchas entidades nos han acompañado y queremos también manifestar nuestro agradecimiento: Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) y Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza (CPMZ), Laboral Kutxa, Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, Junta de Distrito del PICH, Laboratorios César, Alma Mobility, Fundación Divina Pastora, Fundación Adecco, Universidad de Zaragoza, Fundación Caja Rural de Aragón, Obra Social de Ibercaja, Stellantis, Séptimo Cielo, Fundación La Caixa, Ethienne Bellanger luthier, Grupo CiMD, Instituto Polaco de Cultura, Institut Français, Colegio de Médicos, Obra Social la Caixa, Centro Joaquín Roncal, Conotramirada.

También queremos agradecer a las instituciones internacionales musicales que han colaborado y colaboran: University of Music and Performing Arts (Viena), Royal College of Music (Londres), Conservatoire Supérieur de Musique et Danse de Lyon, ECMA – European Chamber Music Academy, ECMA Pro, Sinfonia Varsovia, Pro Quartet (París), Upper Galilee Voice of Music Festival (Israel), Korsholm Festival (Finlandia), Zeist Music Days (Holanda); Royal College of Music Stockholm, Gotland Chamber Music Festival, Norrköping Symphony Orchestra (Suecia); Buchmann-Mehta School of Music, Tel Aviv University, Jerusalem Music Center, Lin and Ted Arison Israel Conservatory of Music, (Israel); Forbidden City Concert Hall, Middle and Central Conservatory (Pekín).

Nuestro agradecimiento más profundo y sincero a todos los colaboradores y colaboradoras de los centros sociales y todas las personas que nos habéis acompañado, escuchado, impulsado con vuestro tiempo, cariño y esfuerzo: Judith, Luis, Nerea, Andrés, Jesús, Cristina, Antonio, Lily, Manolo, Josi, Zvika, Rochale, Orit, Raz, Inbal, María, Moa, Adam, Johannes, Mara, Friedrich, Josie, Federico, Adrianne, Isabel, Elvira, Dhana, Alexa, Leonie, Maud, Corrie, Sonia, Sandra, Julia, Patxi, Javier, Eneko, Carlos, Pilar, Sara, Bea...¡Tantos rostros amigos! ¡Gracias!

Edición: Nieves Arilla

Coordinación: Carmen Marcuello

Producción audiovisual: Auditorio Zaragoza, David Hernández Casas, José Carlos Ruiz Cantarero, Jorge Barba, Laboratorio Audiovisual, Ayuntamiento de Zaragoza, Séptimo Cielo, Musethica

Fotografía: Andrea Cirotto, Benoît Lambert, Maria Winiarski, David Hernández Casas, Fabián Simón, Nacho Gasón, Manuel Pascual, Marita Stortjønli-Solvang, Musethica

Web: www.musethica.org

Facebook: @musethica.spain

Twitter: @musethicaorg

Instagram: @musethicaorg

Canal de youtube: Musethica https://www.youtube.com/channel/UC0g4_3_H-j-1V6g5vuBd05g

Mail: info@musethica.org

1982-2022
Aniversario
Estatuto de
Autonomía de
Aragón

**GOBIERNO
DE ARAGON**