

schule.des schoolhörens of listening

MIT MUSIK FÜR LEBEN LERNEN

Es gibt viele Versuche, Musik zu beschreiben. Meist ist das Ergebnis eine Beschreibung bloßer subjektiver Reaktionen darauf. Ist es nicht möglich über Musik zu sprechen? Ferruccio Busoni, der große italienische Pianist und Komponist, nannte Musik „klingende Luft“. Eine präzise und objektive Charakterisierung. Sie sagt jedoch alles und nichts zugleich aus.

Es stimmt, dass wir Musik durch das physikalische Phänomen des Schalls erleben. Ton allein macht aber noch nicht die Musik. Schall hat eine unvermeidliche Beziehung zur Stille. Ein Ton verklingt, sobald keine Energie aufgewandt wird, ihn zu halten. Und trotzdem ist der letzte Ton nicht das Ende der Musik. Die erste Note steht in einer Beziehung zur Stille davor und die letzte zur Stille, die folgt. Es ist zum Beispiel jener Augenblick der Expressivität nachdem der letzte Ton im Konzertsaal verklungen ist. Dieser Augenblick der Stille ist Teil der Musik, die das Publikum soeben erlebt hat.

In unserer vorwiegend visuellen Gesellschaft nehmen wir eher die Dinge wahr, die wir sehen; nicht jene, die wir hören. Obwohl wir – anders als es bei den Augen der Fall ist – nicht die Fähigkeit besitzen, unsere Ohren zu schließen. Schall durchdringt unvermeidlich unseren Körper und ist daher direkter damit verbunden.

LEARNING FOR LIFE THROUGH MUSIC

There have been many attempts to describe music. Usually, the result is a description of subjective reactions to it. Is it impossible to speak about music? Ferruccio Busoni, the great Italian pianist and composer, called music "sonorous air", a precise and objective characterization. However, it says both everything and nothing.

It is true that music comes to us through the physical phenomenon of sound, which in itself is not yet music. Sound has an unavoidable relation with silence. Unless energy is used to sustain a sound, it dies. And yet, the last sound is not the end of the music. The first note is related to the silence that precedes it, and the last is related to the silence that follows. It is, for example, that moment of expressivity after the last sound has died away in a concert hall. That moment of silence is part of the music the audience has just experienced.

In our primarily visual society we are more aware of what we see, not of what we hear, despite the fact that the ear comes to life long before the eye, and despite the fact that, unlike our ability to close our eyes, we are unable to close our ears. Sound inevitably penetrates our body, and is therefore more directly connected to it.

Of course, it is possible to listen and not hear, as it is possible to look and not see. Listening to music requires hearing it and using thought in order to understand its contents. The elements that distinguish music from mere sound and make up its contents are rhythm, melody, harmony and tempo. Musicians control all these and establish a correct relationship between these interdependent elements to create musical content. They change the speed, volume or quality of sound with the intention of expressing their own point of view on the piece. Certainly, it is indicated in the score, e.g. where to play piano, but if instructions in the score were simply complied with out of thoughtless

faithfulness, the music would lack spirit and expression. Musicians must ask themselves why, how and for what purpose in order to decide how soft piano is and how fast to set the tempo. This, however, is never done on a whim, but carefully determined in advance.

For this reason, music scores are constantly studied and restudied, as music allows for an indefinite range of interpretations, each of which may illuminate but none of which exhaust the meaning of the text. Each interpretation is a new search for particular parts of the music and the understanding of them. The musician's aim is to become part of the music, and can express himself or herself in a – literally – infinite number of interpretations.

Two things are important when playing in an orchestra: to express oneself and to listen to one another; both at the same time. Thus, one can learn from music a lesson for life. Every dialogue entails expressing oneself and listening to the other but in music the contact is even stronger because it happens simultaneously. This is why music may encourage contact between people, bring them closer and foster understanding. The West-Eastern Divan Orchestra was founded for this very reason. It brings musicians from Israel, Palestine, Syria, Lebanon, Jordan and Egypt together to make music. All of them playing with the same passion, while listening to each other.

The WEDO may not be able to bring about peace, but it enables Arabs and Israelis to play simultaneously and to have a continuous dialogue with each other as the leading or subsidiary voice. In this way, curiosity is awakened and perhaps also the courage for each to listen to the other, which may help accept the legitimacy, if not the content of their point of view.

Certainly, the WEDO is no political project and offers no solution, but it is a model. Multiple identities not only coexist side by side, but they can free themselves of their own preconceptions.

Einige Menschen fördern, Sie einander näher bringen und gegenseitiges Verständnis fördern. Das West-Eastern Divan Orchestra wurde genau deswegen gegründet. Es bringt Musiker aus Israel, Palästina, Syrien, dem Libanon, Jordanien und Ägypten zusammen, um zu musizieren. Alle spielen mit der gleichen Leidenschaft, während sie einander zuhören.

Es mag dem WEDO nicht gelingen, Frieden zu stiften, aber es ermöglicht Arabern und Israelis, gleichzeitig zu spielen und als Hauptstimme oder Unterstimme ständig im Dialog miteinander zu stehen. Auf diese Weise wird die Neugierde geweckt und vielleicht sogar der Mut, einander zuzuhören. Es kann ein Beitrag dazu sein, die Legitimität, oder gar den Inhalt, einer anderen Sichtweise anzuerkennen.

Das WEDO ist natürlich kein politisches Projekt und bietet keine Lösung, aber es ist ein Leitbild. Verschiedene Identitäten existieren nicht nur nebeneinander, sondern können sich auch von ihren eigenen Vorurteilen befreien.

© Peter Dammann

Die Lautsprecher am Turm der Moschee sind nach dem Morgengebet verstummt. Auf dem Dach ihres Elternhauses in Ramallah probt Tyme Khelfi für ihren Tournee-Sommer mit dem *West-Eastern Divan Orchestra* unter Daniel Barenboim. Die 17-jährige Palästinenserin, christlich erzogen, ist in der Welt der Gewalt aber auch der Hoffnung zu Hause. Gemeinsam mit Muslimen und Juden aus Palästina, Syrien, Ägypten, Jordanien und dem Libanon erlebt sie durch die Sprache der Musik, dass Gemeinsames möglich ist.

Die vier gemeinsamen „Divan-Wochen“ verbringt das mittlerweile weltberühmte Orchester erstmals in Salzburg und geht von hier aus auf Tournee. Für das Festspiel-Publikum gibt es öffentliche Proben im Mozarteum, drei Meisterklassen zur Schule des Hörens in der Universitätsaula sowie zwei Konzerte im großen Festspielhaus.

Text: Peter Bizer

Photos: Peter Dammann/Leica

west eastern divan

The speakers on the minaret of the mosque fell silent after morning prayer. On the roof of her parents' home in Ramallah, Tyme Khelfi practices for her summer tour with the West-Eastern Divan Orchestra under Daniel Barenboim. The 17 year-old Palestinian with a Christian upbringing lives in a world of violence, but also of hope. Together with Muslims and Jews from Palestine, Syria, Egypt, Jordan and Lebanon she experiences that it is possible to find common ground through the language of music.

For the first time, the now famous orchestra spends its four common "Divan weeks" in Salzburg, where it also starts its tour. There are public rehearsals for the audience of the Festival, three master classes on the "school of hearing" in the assembly hall of the university as well as two concerts in the Festival Hall.

Lernen, auf einander zu hören

Learning to listen to one another

Zwei Jahre lang reiste, organisierte, überzeugte Daniel Barenboim und dann geschah dieses kleine Wunder. Das West-Eastern Divan Orchestra trat erstmals öffentlich auf: 1999 in Weimar, nicht mit Profis oder gar Stars, sondern mit jungen Künstlern aus Israel und den benachbarten arabischen Staaten. Eine Idee, die Barenboim zusammen mit seinem aus Palästina stammenden, im Oktober 2003 verstorbenen Freund, dem Autor und Literatur-Professor Edward Said, entworfen hatte: Die Vision einer gemeinsamen Zukunft von Israelis und Palästinensern.

Einer von ihnen ist Ramzi Abu Redwan. Mit seiner Bratsche genießt er in der ersten Reihe des Orchesters Beifall in aller Welt. Ramzi, 28 Jahre alt, leitet in Ramallah nicht nur die Musikschule „Al Kamandjati“ (auf Deutsch: der Geiger). Er ist in der Stadt, in der Jassir Arafat starb, ein Held. Als Kind hatte er israelische Soldaten mit Steinen beworfen. Sein Freund wurde dabei erschossen. Das Pressebild ging um die Welt. Gerade deshalb verstehen viele sein „Zusammenspiel mit den Juden“ nicht, denn solange Israel die West Bank okkupiert, erscheint ihnen eine Normalisation absurd. Ramzi, der zur Musik gefunden hat und in Frankreich studierte, sagt: „Ich kenne Israelis nur als Soldaten an den Checkpoints. Die hören nicht zu. Aber im Orchester müssen alle hören, was ich zu sagen habe.“

For two years, Daniel Barenboim traveled, organized and networked. Then a small miracle happened. The West-Eastern Divan Orchestra performed in public for the first time in Weimar in 1999, not featuring professionals or stars, but young artists from Israel and neighboring Arabic countries. It was an idea Barenboim conceived together with his Palestinian friend, the writer and literature professor Edward Said, who died in October 2003. A vision of a common future for Israelis and Palestinians.

One of them is Ramzi Abu Redwan. Playing the viola he enjoys applause worldwide from the first row in the orchestra. Ramzi, 28, not only heads the music school „Al Kamandjati“ (in English: the Violonist), he is also a hero in the city where Yasser Arafat died. As a child he had thrown stones at Israeli soldiers. A friend of his was shot dead for it. The press photo went around the world. It is for this reason that many fail to understand his “cooperation with the Jews”, because for as long as Israel occupies the West Bank, a return to normal seems absurd to them. Ramzi, who found music and studied in France, says: “I knew Israelis only as soldiers at the checkpoints. They don’t listen. But in an orchestra, everybody has to listen to what I have to say.”

„Beethoven hat mein Leben verändert“. Ramzi, Palästinenser und seit einem Jahr Mitglied des West-Eastern Divan Orchestra, gibt der elfjährigen Lone in Ramallah Unterricht. Bei der Probe sitzt ihm Barenboims Sohn Michael, ein Israeli, gegenüber. Der Maestro genießt am Flügel seine Zigarette.

„Beethoven changed my life“. Ramzi, Palestinian, who has been a member of the West-Eastern Divan Orchestra for the past year, teaches eleven-year-old Lone in Ramallah. During rehearsals Barenboim’s son Michael, Israeli, sits opposite him. The maestro enjoys a cigar at the grand piano.

Am gefährlichsten Checkpoint vorbei

Past the most dangerous checkpoint

„Im Divan zu spielen, das ist wie eine Sucht“, schwärmt Qarma Elias. Sie spielt seit sechs Jahren Geige im West-Eastern Divan Orchestra. Ermüchternd ist der Alltag im Westjordanland. Wenn die 27 Jahre alte Christin, Tochter eines jordanischen Filmproduzenten und einer britischen UN-Mitarbeiterin, von ihrem Wohnort Ramallah ins 60 Kilometer entfernte Nablus will, muss sie den gefährlichsten der 300 Checkpoints in den West Banks zu Fuß passieren. Auf dem Weg zum Musikzentrum „Nablus the Culture“, wo sie Kindern Unterricht gibt, ist sie nicht nur durch Schießereien und Anschläge gefährdet, auch zotige Beleidigungen durch israelische Soldaten und arabische Männer muss die attraktive, stets westlich gekleidete Musikerin aushalten. Trotz allem nach Nablus zu kommen, ist für Qarma heilige Pflicht. Ein Unternehmer aus Nablus, dessen Familie seit acht Jahrhunderten in der 4000 Jahre alten Stadt wohnt, stellt dort seine Räumlichkeiten der Barenboim-Said-Stiftung zur Verfügung. „Die Kinder haben auch unter israelischer Besatzung ein Recht auf Kultur“.

“Playing in the Divan is like an addiction”, Qarma Elias raves. She has been playing the violin in the West-Eastern Divan Orchestra for six years. Day-to-day life in the West Bank is sobering. When the 27-year-old Christian and daughter of a Jordanian film producer and of a British member of the UN staff wishes to travel the 60 kilometers from her home to Nablus, she has to pass the most dangerous 300 checkpoints in the West Bank on foot. On the way to the music center “Nablus the Culture”, where she teaches children, she is not only imperilled by gunfire and assaults. The attractive musician, who has always dressed in Western style, also has to endure the obscene insults of Israeli soldiers and Arab men. Despite all this, it is Qarma’s sacred duty to come to Nablus. An entrepreneur from Nablus, whose family has resided in the 4000-year-old town for eight centuries, places his rooms at the Barenboim-Said Foundation’s disposal. “The children are entitled to culture, even under Israeli occupation.”

Den Geigenkasten geschultert, vorbei an schwerbewaffneten Soldaten, durch Drehkreuz und Stacheldrahtverhau: So verläuft Qarmas Weg zu ihren Unterrichtsstunden in der Stadt Nablus.

Shouldering her violin case, past heavily armed soldiers, through turnstiles and barbed wire fences: that is the sequence of events Qarma encounters on her way to her lessons in the town of Nablus.

Erholende Augenblicke vor der Skyline von Tel Aviv. „Barenboim möchte, dass ich nach Berlin komme, aber erst will ich hier mein Studium beenden.“ Viele Divan-Musiker erhalten bereits durch sein Engagement Stipendien und Unterricht von Mitgliedern der Berliner Staatsoper.

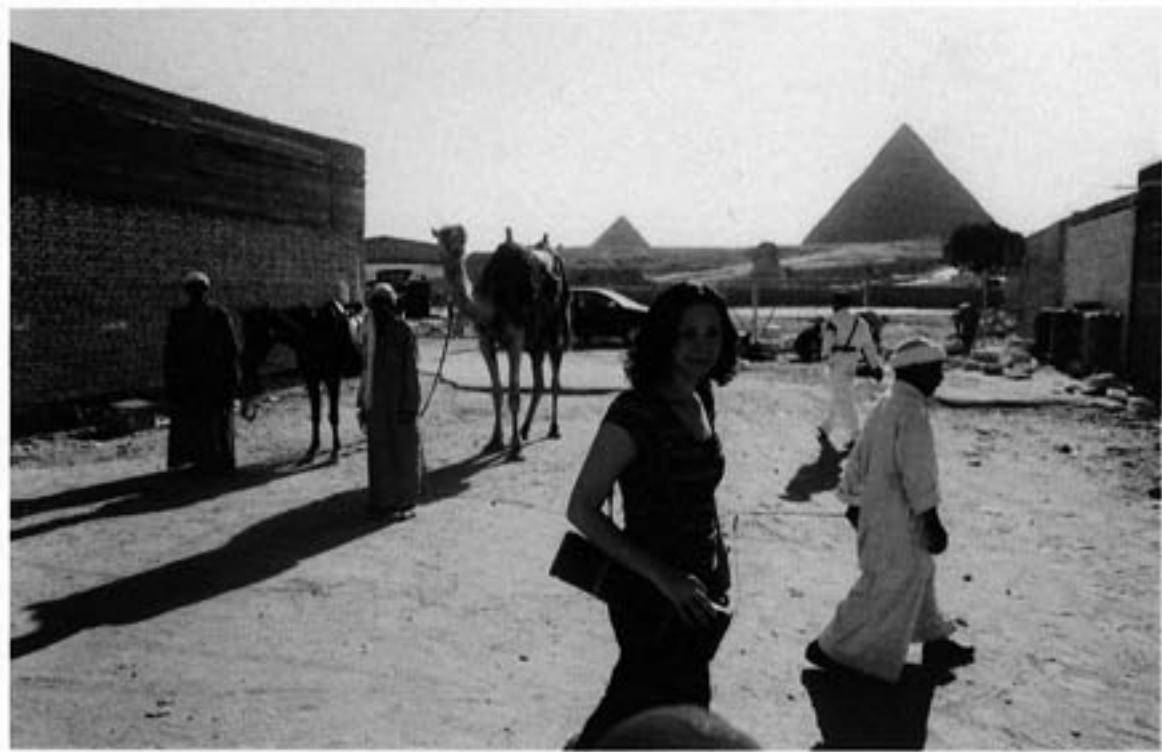
Relaxing moments in front of Tel Aviv's skyline. „Barenboim wants me to come to Berlin, but I want to finish my studies here before I do.“ Many Divan musicians already receive scholarships and are taught by members of the Berlin State Opera.

In der Ruhe ihres Apartments, irgendwo in Tel Aviv, ist Noa Chorin mit ihrem Cello und Bibo, dem Labradorrüden ihres Freundes Shachar, ein paar Stunden allein. Im Norden, wo sie nahe der libanesischen Grenze im Kibbutz Ayelet-Hashachar aufgewachsen ist, hatte sie oft den Klang der Raketen im Ohr. Heute, mit 25, lebt sie in der Klangwelt von Dvorak und Brahms. Vor zwei Jahren holte Barenboim sie ins Orchester. „Es ist unser kleiner Frieden“, sagt sie. Das Zusammenspiel mit arabischen Musikern fühlt sich für die Israelin „viel wärmer“ an als mit Deutschen oder Engländern. „Wir haben das gleiche Temperament“. Das bricht auch aus, wenn es um Politik geht. „Aber darüber sprechen wir nur, wenn Barenboim es will“. Neben Politik und Musik lebt Noa ihr junges Leben in Tel Aviv. Ihre vier Freundinnen kommen aus Deutschland, dem Libanon, Tschechien und dem Irak. „Wir sind wie die Frauen aus „Sex and the City“.“

Unser kleiner Frieden Our little peace

In the peacefulness of her apartment somewhere in Tel Aviv, Noa Chorin spends a few hours on her own with her cello and Bibo, her boy friend Shachar's labrador. In the north where she grew up, in the Ayelet-Hashachar Kibbutz near the Lebanese frontier, she often had the sound of missiles in her ears. Today, at the age of 25, she lives in the acoustic world of Dvorak and Brahms. Two years ago, Barenboim asked her to join the orchestra. „It is our own little peace“, she says. Playing with Arab musicians feels „much warmer“ than with German or English musicians. „We have the same temperament.“ It erupts when it's about politics. „But we only talk about that when Barenboim wants us to.“ Apart from politics and music, Noa lives her young life in Tel Aviv. Her four friends are from Germany, Lebanon, the Czech Republic and Iraq. „We are like the women from Sex and the City.“

Mozart begleitet Reham Fayed in der umgehängten Instrumententasche, wenn die ägyptische Musikerin einen kleinen Ausflug zu den Pyramiden im Osten Kairo macht. Proben, Tochter und Ehemann füllen ihre Tage. „Ich wünsche mir, dass klassische Musik in unserem Land populär wird.“ Mozart always comes along with Reham Fayed in her instrument case, when the Egyptian musician goes on an outing to the pyramids in the east of Cairo. Rehearsals, her daughter and husband fill her days. "I wish that classical music would become popular in our country."

Der Abschied fällt immer schwer Saying goodbye is always hard

„Klassische Musik erfüllte immer unser Haus“. Reham Fayed lebt seit ihrem 13. Lebensjahr in Kairo, geboren wurde sie als Tochter eines ägyptischen Ingenieurs vor 27 Jahren in Saudi Arabien. „Ich liebte diese Musik. Besonders Mozart.“ Als ihr Vater sie zum Unterricht schickte, entschied sich Reham für die Querflöte. Seitdem übt sie jeden Tag mindestens fünf Stunden, auch wenn sie am selben Tag nochmals fünf Stunden Probe mit dem Cairo Opera Orchestra hat, für das sie schon mit 18 verpflichtet wurde. In Weimar, vor sieben Jahren, saß sie erstmals im West-Eastern Divan Orchestra. Unvergesslich. „Daniel Barenboim möchte perfekte Musik hören“. Und sie liebt seine philosophischen Ausführungen, the way he speaks“. Nie zuvor hatte sie mit einem Israeli Kontakt. Zuerst gab sie sich vorsichtig, „weil ich dachte, dass sie unsere Feinde sind. Doch dann habe ich gelernt, humanistisch zu denken“. Vierzig Tage im Jahr sind Araber, Christen und Juden zusammen auf Tournee.

„Der Abschied fällt immer schwer. Ich vermisste alle so sehr.“
„Our house was always filled with classical music.“ Reham Fayed has lived in Cairo since the age of 13. She was born in Saudi Arabia as the daughter of an Egyptian engineer 27 years ago. "I loved this music. Especially Mozart." When her father wanted her to take music lessons, she decided to play the flute. Since then she has practiced every day for at least five hours, even when she has rehearsals for another five hours with the Cairo Opera Orchestra, where she has been engaged since she was 18. Seven years ago in Weimar, she sat with the West-Eastern Divan Orchestra for the first time. Unforgettable. "Daniel Barenboim expects to hear perfect music." She loves his "philosophical remarks, the way he speaks". She had never had contact with an Israeli before and was cautious at the beginning, "because I thought that they're our enemies. But then I learned to think in a humanistic way." Arabs, Christians and Jews are on tour for 40 days. "Saying goodbye is always hard. I miss them all a lot."

Tränen der Freude und Rührung Tears of joy and emotion

Wo Beethoven oder Tschalkowski kein Echo haben: Mit einem Schwenk seiner Kamera hält Fotograf Peter Dammann zwei Wirklichkeiten fest. Die Fröhlichkeit der jungen Musiker im Bus und den Checkpoint im Westjordanland. Gewehre im Anschlag. Oft genug ein Ort des Grauens.

Vor zwei Jahren machte Barenboim möglich, woran bis zuletzt keiner glauben konnte: Erstmals dirigierte er sein multi-nationales Ensemble in der westjordanischen Stadt Ramallah – unter Aufsicht einer gigantischen Militär-Eskorte und mit spanischen Diplomatenpässen für seine jungen, palästinensischen Musiker aus Syrien und dem Libanon. Die auf dem Bild so herzlich lachende Violinistin Tyme Khleifi berichtet noch immer ergriffen: „Wir wussten bis zur letzten Minute nicht, ob unser Orchester komplett sein würde. Aber alle meine Freunde und Verwandten waren da.“ Das Fernsehen übertrug live nach Europa, auch die Tränen der Freude und Rührung.

„Unser Projekt mag die Welt nicht verändern können, aber es ist ein Schritt vorwärts“, sagt Daniel Barenboim. Wir sehen uns eher als ein Forum, in dem junge Menschen aus Israel und all den arabischen Ländern frei und offen miteinander reden und sich gegenseitig zuhören. Es ist nicht die Frage, ob die Meinung des anderen akzeptiert wird, es ist vielmehr notwendig zu verstehen, dass es legitim ist, wenn jeder seinen eigenen Standpunkt vertritt“. Das ist seine Schule des Friedens, die Schule des Zuhörens.

Where Beethoven or Tchaikovsky meet no response: With a swing of his camera photographer Peter Dammann captures two realities. The merry young musician on the bus and the checkpoint in the West Bank. Guns are drawn often enough in a place of terror.

Two years ago, Barenboim made something happen no one would have believed until recently: He conducted his multi-national ensemble in the West Bank town of Ramallah – under the supervision of a gigantic military escort and with Spanish diplomatic passports for his young musicians from Syria and Lebanon. The violinist in the picture, Thyme Khleifi, who is laughing so heartily, is still deeply moved: “Until the very last minute, we didn’t know, if our orchestra would be complete. But all my friends and family were there.” It was broadcast to Europe on television including all tears of joy and emotion.

“Our project may not be able to change the world, but it is a step forward”, Daniel Barenboim says. We consider ourselves a forum in which young people from Israel and Arab countries can talk openly with each other and listen to one another. It’s not about accepting the other person’s point of view, instead we need to understand that it is legitimate for everyone to express their standpoint.” This is his school of peace, the school of listening.

