

Gustavo Dudamel

BIOGRAFÍA 2023-24

Gustavo Dudamel encuentra motivación en su firme convicción de que la música tiene el poder de transformar vidas, inspirar, y cambiar al mundo. A través de su dinámica presencia en el podio y de su incansable apoyo a la educación artística, Dudamel ha dado a conocer la música clásica a nuevas audiencias alrededor del mundo y ayudado a proveer acceso a las artes para innumerables personas en comunidades sin acceso a ellas. Actualmente se desempeña como Director Musical y Artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, como Director Musical de la Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

En la temporada 2023-24 del Walt Disney Concert Hall, Dudamel y la LA Phil abren con una celebración del arquitecto Frank Gehry en el 20mo. aniversario de la construcción del Hall. La LA Phil también colaborará con la Sinfónica de San Francisco y la Sinfónica de San Diego para el Festival de California inaugural, un festejo del espíritu colaborativo e innovador del estado con más de 50 organizaciones participantes de toda California. Dudamel profundizará también su exploración de la ópera en Los Ángeles con una presentación de *Das Rheingold* de Wagner, y también con un nuevo montaje de *Fidelio*, la aclamada producción de la LA Phil en colaboración con el Deaf West Theatre y el Coro de Manos Blancas de Venezuela, con funciones en Los Ángeles y en una gira por Europa.

Tras la histórica temporada en honor del centenario del Hollywood Bowl, Dudamel y la LA Phil vuelven al icónico espacio para presentar una ambiciosa serie de programas que incluye homenajes a Williams y Duke Ellington, el regreso de la aclamada Iniciativa Panamericana de la Música, y otra muy esperada presentación con el super-grupo mexicano Café Tacvba.

Tras su temporada inaugural como Director Musical de la Ópera de París, la temporada 2022-23 presenta a Dudamel encabezando producciones de *Tosca* de Puccini, *Tristán e Isolda* de Wagner, una nueva producción de *Nixon en China* de John Adams dirigida por Valentina Carrasco y el proyecto *Dante* de Thomas Adès, coreografiado por Wayne McGregor. Dudamel ha dirigido más de 30 producciones escenificadas, semi-escenificadas y conciertos en los principales escenarios del mundo, incluyendo cinco producciones con La Scala, producciones en las óperas estatales de Berlín y Viena, la Metropolitan Opera en Nueva York, y 13 óperas en Los Ángeles, con un repertorio desde *Così fan tutte* a *Carmen*, de *Otello* a *Tannhäuser*, y de *West Side Story* a óperas contemporáneas por compositores como John Adams y Oliver Knussen.

Dudamel promueve el poder de la música para unir, sanar e inspirar a una escala global. Impulsado por su transformadora experiencia juvenil en El Sistema – el programa intensivo en capacitación musical de Venezuela – Dudamel, la LA Phil y sus colaboradores comunitarios fundaron la YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles, por sus siglas en inglés) en 2007, que actualmente proporciona instrumentos gratuitos, exhaustiva instrucción musical, apoyo académico y capacitación en liderazgo a 1.500 jóvenes. En 2021, la YOLA inauguró su propio edificio permanente y construido para ese propósito: el Centro Judith y Thomas L. Beckmen de la YOLA en Inglewood, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. En 2012 Dudamel lanzó la Fundación Dudamel, que co-preside con su esposa, la actriz y directora María Valverde, con la meta de ampliar “el acceso a la gente joven a la música y las artes, brindándole herramientas y oportunidades para dar forma a sus futuros creativos”. En 2017, Dudamel formó la “Orquesta del Futuro”, integrada por jóvenes representantes de cinco continentes y más de una docena de países, en torno al Concierto para el Premio Nobel en Suecia, donde también dio un discurso sobre la unidad de las artes y las ciencias. Su gira “Américas” en 2018 con la Filarmónica de Viena marcó su primer programa Encuentros en Ciudad de México que celebró la simbólica unión de las “Américas Unidas”, un vínculo que Dudamel continuó fortaleciendo con una residencia de la LA Phil allí en 2019. En 2021 la Fundación Dudamel presentó su primer “Encuentros Europa” como forma de explorar la unidad cultural y celebrar la armonía, igualdad, dignidad, belleza y respeto a través de la música. En 2022, Dudamel dirigió a la LA Phil y a un elenco estelar en una nueva producción de *Fidelio*, la única ópera de Beethoven, producida en colaboración con el Deaf West Theatre de Los Ángeles, galardonado con el Premio Tony®, intérpretes sordos del Coro de Manos Blancas de El Sistema de Venezuela y la Fundación Dudamel. La Fundación también llevó la iniciativa Encuentros al Hollywood Bowl como parte de la temporada del centenario del anfiteatro. La misma se desarrolló a lo largo de dos semanas en un intenso programa de capacitación en liderazgo global y orquestal para jóvenes músicos de alrededor del mundo, culminando en un concierto en el Bowl y una gira con la Orquesta del Encuentro al legendario Teatro Griego en Berkeley, California.

Uno de los pocos músicos clásicos transformados en un genuino fenómeno cultural, Dudamel dirigió la partitura de Bernstein para la nueva adaptación de Steven Spielberg de *West Side Story*, y protagonizó ¡Viva Maestro! un documental sobre su vida lanzado por Participant Media. Le dio voz al personaje de Trollzart en la película animada *Trolls World Tour* de DreamWorks y actuó en la premiada serie de comedia *Mozart in the Jungle* (Mozart en la Selva), así como también en *Sesame Street* (Plaza Sésamo), *Los Simpson* y *The Nutcracker and the Four Realms* (El cascanueces y los cuatro reinos) de Disney, cuya música también grabó. A invitación personal de John Williams, dirigió la música de apertura y de los créditos de cierre de *Star Wars: The Force Awakens* (La guerra de las galaxias: la fuerza despierta) y actuó con la LA Phil en los Academy Awards® 2019. Dudamel también actuó con ídolos musicales como Christina Aguilera, Ricky Martin, Gwen Stefani, Nas y Tyler, the Creator, y dirigió a la LA Phil junto a la superestrella internacional Billie Eilish y FINNEAS como parte de la experiencia de concierto cinematográfico “Happier than Ever: Una carta de amor a Los Ángeles”,

estrenada en Disney+. Dudamel marcó la primera vez en que un músico clásico, junto a miembros de la YOLA, participó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2016 junto a estrellas populares como Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars. En 2019, Dudamel fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, integrándose a los grandes de Hollywood como así también a luminarias musicales como Bernstein, Ellington y Toscanini.

Su extensa discografía, ganadora de múltiples Premios Grammy® cuenta con 66 estrenos, incluyendo las recientes grabaciones de la LA Phil de las sinfonías No. 7-9 de Dvořák, nominadas para el Grammy® en la categoría de Mejor Interpretación Orquestal; la Sinfonía No. 8 de Mahler ganadora del Grammy® a la Mejor Interpretación Coral, y las sinfonías completas de Charles Ives y Sustain de Andrew Norman (ambas ganadoras del Premio Grammy® a la Mejor Interpretación Orquestal).

Sony Classical lanzó grabaciones de audio y video de *Sommernachtskonzert 2019* por Dudamel con la Filarmónica de Viena, luego de su concierto de Año Nuevo 2017, cuando fue el director más joven en la historia al frente de la famosa función anual. Ha realizado varias aclamadas grabaciones con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, incluyendo la banda de sonido para la película *Libertador* sobre la vida de Bolívar – cuya partitura Dudamel compuso y publicaciones digitales de las nueve sinfonías de Beethoven que también fueron ofrecidas al público en video y de forma gratuita por primera vez en su canal de YouTube.

Gustavo Dudamel nació en Barquisimeto, Venezuela. Su padre era trombonista, su madre profesora de voz, y creció escuchando música y dirigiendo a sus juguetes al sonido de viejas grabaciones. De niño comenzó a estudiar violín, pero desde temprano lo atrajo dirigir. A los 13 años, integrando su orquesta juvenil, ante la demora del director dejó el violín a un lado y recogió la batuta. Nacido para ello, comenzó a estudiar dirección con Rodolfo Saglimbeni. En 1996, fue nombrado Director Musical de la Orquesta de Cámara Amadeus, donde José Antonio Abreu descubrió su talento y se convirtió en su mentor. En 1999, a los 18 años, fue nombrado Director Musical de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, compuesta por graduados de El Sistema. Dudamel cobró atención internacional al ganar la edición inaugural del concurso Gustav Mahler de la Orquesta Sinfónica de Bamberg en 2004. Dudamel continuó su trayectoria asumiendo como director musical de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo (2007-2012), donde ahora tiene el título de Director Honorario. El talento de Dudamel fue ampliamente reconocido, especialmente por otros prominentes directores de la época, pero fue la Filarmónica de Los Ángeles que en 2009 tomó la iniciativa de contratar a Dudamel, a los 27 años, como director musical.

Desde ese entonces, Dudamel se ha convertido en uno de los directores más galardonados de su generación. Entre sus muchos honores, ha recibido el Premio Glenn Gould 2022, la Medalla de la Universidad de Burgos, España, en 2021, la Medalla de Oro de España al Mérito en las Bellas Artes 2020, el Premio de la Fundación Konex 2019 a la Música Clásica, Premio al Artista Distinguido de la Sociedad Internacional a las Artes

Escénicas (ISPA), el Premio Dorothy & Lillian Gish, la Medalla Páez de las Artes, la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda en 2018, el Premio al Logro Cultural de la Sociedad de las Américas en 2016, y en 2014 el Premio Leonard Bernstein por su Trayectoria para Elevar la Música en la Sociedad, de la Longy School of Music. Publicaciones líderes como Musical America y Gramophone lo han nombrado su artista del año. Ha recibido doctorados honorarios de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de su ciudad natal y también de la Universidad de Gotemburgo y del Colburn School. En 2022, fue honrado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en París. En 2008, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela recibió el prestigioso premio español Príncipe de Asturias a las Artes. En 2009, Dudamel fue nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes del año. En 2016, Dudamel dio el discurso inaugural en honor de los galardonados con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Nacional de las Humanidades.

Para más información sobre Gustavo Dudamel, visite su sitio oficial en gustavodudamel.com y la Fundación Dudamel en fundacióndudamel.org

Administración: Mark Newbanks, Fidelio Arts Ltd., Londres,
mark@fidelioarts.com

Relaciones Públicas: Andrew Ousley, Unison Media, andrew@unison.media
Willy Villarreal, willy@willyvillarreal.com (para medios en español)

Actualizado enero 2023