

GUSTAVO DUDAMEL **TEMPORADA 2020/21 (BIOGRAFÍA COMPLETA)**

Gustavo Dudamel cree fervientemente que la música tiene el poder de transformar vidas y de cambiar al mundo. A través de su dinámica presencia en el podio y su propuesta incansable por la educación artística, Dudamel ha llevado la música clásica a nuevos públicos de todo el mundo y ha ayudado a brindar acceso a las artes a innumerables habitantes de comunidades desatendidas. Como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles —ahora en su duodécima temporada—, la programación audaz y la amplia visión de Dudamel llevó a *The New York Times* a proclamar a la Filarmónica de LA como “la orquesta más importante de los Estados Unidos – punto y aparte”.

La temporada 2020/21 de Dudamel comenzó dirigiendo a la Filarmónica de Berlín en cuatro conciertos con motivo de la celebración de las Olimpiadas de 2020 en Tokio, seguidas de una gira por Sudamérica con la Orquesta de Cámara Mahler y presentaciones con la Filarmónica de Viena en los Festivales de Salzburgo, Grafenegg y Lucerna. Dudamel abrirá después la temporada con la Filarmónica de LA con una serie de programas que incluirán el estreno mundial de un nuevo concierto para violín de Andrew Norman, antes de viajar con la orquesta a Nueva York para inaugurar la temporada del Carnegie Hall con una presentación con el pianista Lang Lang. Regresará a la Metropolitan Opera tras su debut en 2018, dirigiendo la aclamada producción —por Simon McBurney— de *La flauta mágica* de Mozart. Dudamel también realizará una gira con la Filarmónica de Viena, que incluirá tres presentaciones en el Carnegie Hall, y actuará como director huésped de la Orquesta de Filadelfia y la Sinfónica de San Francisco.

La temporada pasada, Dudamel lideró a la Filarmónica de LA hacia su segundo siglo, dirigiendo a la Filarmónica de Nueva York durante una residencia de dos semanas en el Lincoln Center, e hizo una gira interpretando una versión en concierto de la ópera *Fidelio* de Beethoven por toda Europa con la Orquesta de Cámara Mahler y el famoso coro venezolano “Manos Blancas”.

Tras su debut en los EE.UU. con la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl en 2005, Dudamel se convirtió en el director musical de la orquesta a partir de la temporada 2009/10. Bajo su dirección, la Filarmónica de LA ha asegurado su lugar como una de las principales orquestas del mundo, extendiendo su divulgación a la comunidad. A medida que Dudamel inicia su segunda década con la orquesta, habiendo prorrogado recientemente su contrato hasta la temporada 2025/26, continúa ampliando los límites, llevando nuevos sonidos, voces y rostros al interior de las salas de conciertos. En el verano de 2020, la Filarmónica de LA también se expandirá a una nueva sede, el proclamado Teatro Ford.

En 2019, Dudamel fue condecorado con una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, acompañando a figuras famosas de Hollywood de la talla de los personajes luminarios musicales Bernstein, Ellington y Toscanini. Su legado está vinculado a Los Ángeles, pero la trayectoria musical de Dudamel se gestó en Venezuela. Es el más famoso graduado de El Sistema, un extraordinario programa de formación musical inmersivo iniciado en 1975 por el Maestro José Antonio Abreu, que les brinda oportunidades a niños pequeños, a menudo de familias pobres, de aprender y tocar un instrumento musical. Más que un programa musical, es una filosofía que ve la música como un agente para el cambio social, y caracteriza todo el trabajo de Dudamel, tanto en el podio como alejado de este.

Inspirado por El Sistema, Dudamel, la Filarmónica de LA y sus socios de la comunidad fundaron YOLA (abreviatura en inglés de Orquesta Juvenil de Los Ángeles) en 2007, y lo que comenzó como un programa musical en el sur de L.A. para 80 músicos, ahora atiende a más de 1200 músicos en cuatro sedes, otorgando a jóvenes instrumentos gratuitos, instrucción musical intensiva, apoyo académico y formación como líderes. En la temporada 2020/21, YOLA inaugurará su propio centro permanente construido con un propósito: el Judith and Thomas L. Beckmen YOLA Center en Inglewood, diseñado por el arquitecto Frank Gehry.

El apoyo de Dudamel al poder de la música para unir, sanar e inspirar es de alcance mundial. En 2017, dirigió la Filarmónica Real de Estocolmo en el Concierto del Premio Nobel realizado en Suecia, donde también sostuvo una conferencia sobre la unidad entre el arte y la ciencia. Su gira por el continente americano en 2018, con la Filarmónica de Viena —que se inició en el Carnegie Hall y concluyó en el Teatro Colón de Buenos Aires— celebró la unión simbólica de Norte, Centro y Sudamérica, un puente que él fortaleció aún más con una residencia de la Filarmónica de LA en la Ciudad de México en 2019, donde su Fundación ayudó a llevar a 96 músicos de YOLA para un intercambio cultural que culminó con un ensayo abierto y gratuito, con Dudamel, para todos los alumnos.

Las películas, grabaciones y radioemisiones de Dudamel han llegado a cientos de millones de personas de todo el mundo. En la próxima temporada, Dudamel dirigirá la icónica partitura, por Bernstein, de la adaptación de *West Side Story* por Steven Spielberg; dará voz al personaje de Trollzart en la película animada *Trolls World Tour* de DreamWorks; dirigirá un innovador proyecto en video de realidad virtual por La Caixa en España; y será protagonista de un documental sobre su vida que publicará Participant Media. Su extensa discografía, merecedora de premios Grammy, incluye 57 publicaciones que incluyen los aclamados lanzamientos de la temporada pasada por la Filarmónica de LA, en Deutsche Grammophon, *Sustain*, de Andrew Norman (el cual ganó un premio Grammy® en 2020 por Mejor Actuación Orquestal); un álbum doble de música de John Williams; una caja especial de discos conmemorativa del centenario de la orquesta; una nueva lectura del *Cascanueces* de Tchaikovsky; y una grabación histórica de *The Gospel According to the Other Mary* (El evangelio según la otra María) de John Adams. En la temporada pasada también se lanzó, en audio y video en Sony Classical, el *Sommernachtskonzert 2019* con la Filarmónica de Viena, después de su concierto de Año Nuevo de 2017, donde fue el director más joven de la historia en dirigir esta famosa presentación anual. Ha realizado varias grabaciones aclamadas con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, incluida la banda sonora de la película *Libertador* —sobre la vida de Simón Bolívar— para la cual Dudamel compuso la música, y lanzamientos digitales de las nueve sinfonías de Beethoven.

Dudamel, un personaje de la cultura pop de buena fe ha tenido cameos en la galardonada serie de comedias *Mozart en la jungla*, realizada por Amazon Studio, *Los Simpson* y *El cascanueces y los Cuatro reinos* de Disney, para las que también grabó la música. A solicitud personal de John Williams, fue director huésped de los créditos iniciales y finales de la película *Star Wars: The Force Awakens* y se presentó con la Filarmónica de LA en los Premios de la Academia de 2019®. Por primera vez, Dudamel, como músico clásico y junto con miembros de YOLA, participó en el medio tiempo del Súper Tazón de 2016 al lado de las estrellas de la música pop Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars. Dudamel ha salido varias veces en el programa *60 Minutos* de la CBS, ha sido perfilado en PBS y ha sido entrevistado por Christiane Amanpour en CNN, Conan O'Brian en *Conan*, Stephen Colbert en *The Late Show* y Elmo en *Sesame Street*.

Gustavo Dudamel nació en Barquisimeto, Venezuela. Su padre era trombonista y su madre maestra de canto, y creció escuchando música y dirigiendo sus juguetes con la música de grabaciones antiguas. De niño empezó a tomar lecciones de violín, pero desde temprana edad le atrajo la dirección y a los 13 años, como miembro de su orquesta juvenil, dejó el violín y tomó la batuta cuando el director iba a llegar tarde. Con su talento natural, empezó a estudiar la dirección con Rodolfo Saglimbeni. En 1996, fue nombrado Director Musical de la Orquesta de Cámara Amadeus, donde José Antonio Abreu se percató de su talento y se convertiría en su mentor. En 1999, a la edad de 18 años, fue nombrado Director Musical de la Orquesta Nacional Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, integrada por graduados del programa de El Sistema. Dudamel obtuvo atención internacional al ganar el primer concurso Bamberger Symphoniker Gustav Mahler en 2004. Dudamel se convirtió en el director musical de la Sinfónica de Gothenburg (2007–2012), donde actualmente tiene el título de Director honorario. El talento de Dudamel fue ampliamente reconocido, notablemente por otros directores prominentes de la época, pero fue la Filarmónica de Los Ángeles la que tomó la iniciativa de contratar a Dudamel —entonces de 27 años de edad— como director musical, en 2009.

Desde entonces, Dudamel se ha convertido en uno de los directores más condecorados de su generación. Entre sus muchos honores, ha recibido el premio a la música clásica 2019 de la Fundación Konex, el premio al Artista distinguido de la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas (ISPA por sus siglas en inglés), el Premio Gish, la Medalla de Arte Paez, la Orden de Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda en 2018, el Premio al Logro Cultural de Americas Society en 2016 y el Premio al Logro Vitalicio Leonard Bernstein en 2014 por la Elevación de la Música en la Sociedad de la Escuela de Música Longy. Las publicaciones principales, 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 Gothenburg. Fue ingresado en l'Ordre des Arts et des Lettres as a Chevalier en París en 2009. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela recibió el prestigioso Premio Príncipe de Asturias para las Artes, en España, otorgado anualmente. Fue nombrado una de las 100 personas más influyentes de 2009 por la revista *Time*. En 2016, Dudamel pronunció el discurso de apertura para los beneficiarios de la Medalla Nacional al Arte y la Medalla Nacional a las Humanidades.

Dudamel continúa ejerciendo influencia como líder musical y mentor de músicos jóvenes. En 2012, la Fundación Gustavo Dudamel, una organización benéfica registrada, se creó con la meta “de ampliar el acceso a la música y las artes mediante la provisión de herramientas y oportunidades para que los jóvenes formen sus futuros creativos”.

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