LA Phil
GUSTAVO DUDAMEL
DIRECTOR MUSICAL Y ARTÍSTICO

Programas de aprendizaje y comunitarios

2022/23

Fomentar la creatividad, la curiosidad y el virtuosismo

Inspirada por la creencia del director musical y artístico Gustavo Dudamel de que "la música es un derecho humano fundamental", la Filarmónica de Los Ángeles se compromete a llevar el poder transformador de la música a la vida de los angelinos. Durante la temporada 2022/23, los programas de aprendizaje y comunitarios de la Filarmónica de Los Ángeles están llegando a estudiantes, maestros, jóvenes músicos, familias y asistentes a conciertos de todas las edades a través de conciertos gratuitos y de bajo costo, programas intensivos de capacitación orquestal, tutoría de jóvenes compositores y eventos complementarios en el Walt Disney Concert Hall y sedes de todo Los Ángeles.

YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles)
Hace dieciséis años, LA Phil y sus socios comunitarios lanzaron YOLA (siglas en inglés de Orquesta Juvenil de Los Ángeles), un programa gratuito de música y desarrollo juvenil, que comenzó con 80 estudiantes en el sur de Los Ángeles en el EXPO Center. Hoy en día, YOLA está integrada por cinco sedes orquestales en las que cada año participan 1,700 músicos, de 5 a 18 años de edad, de comunidades culturalmente vibrantes y étnicamente diversas de todo el condado de Los Ángeles.

Resumen DE YOLA
· 5 sedes comunitarias
· Estudiantes de 6 a 18 años de edad
· Atiende a más de 1,700 estudiantes anualmente
· De 12 a 18 horas de instrucción por semana
· Aprendizaje intensivo basado en conjuntos dentro y después de la escuela
· Desarrollo de habilidades para la vida en liderazgo, tutoría y comunicación
· Tutoría académica y preparación para la universidad
· Participación de padres y familiares
· 90% asisten a la universidad

Sedes y socios de YOLA

A través de YOLA, la comunidad, el programa de pares y los socios filantrópicos se unen para cumplir un objetivo común: poner el poder transformador de la creación musical en manos de los jóvenes para garantizar un acceso fundamental y equitativo a las artes y eliminar las barreras sistémicas a este acceso.

YOLA en EXPO Center / Fundada: 2007
El programa YOLA en EXPO Center, dentro de Exposition Park en el sur de Los Ángeles, ha crecido para incluir tutoría, lecciones grupales, música de cámara y programas para padres. YOLA en EXPO Center es una asociación de LA Phil, Harmony Project y el EXPO Center, una instalación del Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles.

Edades: 6 a 18 años

Horas por semana: 12 a 18

Cant. de orquestas: 3

Estudiantes: 330

YOLA en HOLA / Fundada: 2010
Las clases en YOLA en HOLA (abreviatura de *Heart of Los Angeles*) del distrito de Rampart incluyen creatividad musical, canto y solfeo, ensayos de conjuntos y una hora de tutoría académica diaria. YOLA en HOLA es una asociación entre LA Phil y Heart of Los Angeles (HOLA).

Edades: 8 a 18 años

Horas por semana: 15

Estudiantes: 300

Cant. de orquestas:

YOLA en Torres / Fundada: 2014
Ubicada en el campus de la Escuela Secundaria Esteban E. Torres, una codiciada escuela de artes escénicas en el este de Los Ángeles, YOLA en Torres ofrece a los estudiantes la oportunidad de prosperar en un ambiente musical intensivo y enriquecedor, recibiendo instrucción musical y tutoría académica todas las semanas. YOLA en Torres recibe apoyo logístico y de infraestructura de parte de East LAPerforming Arts Magnet y Beyond the Bell.

Edades: 8 a 17 años

Horas por semana: 12 a 15

Edades: 6 a 10 años

Estudiantes: 190

Cant. de orquestas: 3

Estudiantes: 130

YOLA en Camino Nuevo / Fundada: 2017
YOLA en Camino Nuevo es el primer modelo de YOLA en una escuela, lo que permite a LA Phil llevar una educación musical rigurosa a la jornada escolar y la extienda después de la escuela. El programa actualmente atiende a estudiantes de los grados K a 12, en el área de Westlake/MacArthur Park, en el campus de la Escuela Secundaria Kayne Siart y Dalzell Lance de Camino Nuevo Charter Academy.

YOLA en Inglewood / Fundada: 2021
YOLA en Inglewood se encuentra en el nuevo Beckmen YOLA Center, que surgió de una estrecha colaboración entre el gobierno de la ciudad de Inglewood, el arquitecto Frank Gehry y el director musical y artístico de LA Phil, Gustavo Dudamel.

Edades: 6 a 10 años

Horas por semana: 12

Estudiantes: 200

Cant. de orquestas: 1

Beckmen YOLA Center en Inglewood

Al cumplir YOLA 16 años de existencia, LA Phil reflexiona sobre la profunda inversión en su futuro, comprometida con aumentar la cantidad de músicos que participan en el programa y, al mismo tiempo, aumentar la profundidad y los servicios del programa. El Judith and Thomas L. Beckmen YOLA Center ubicado en Inglewood (BYC) es el primer paso, el más audaz y el más prometedor hacia ese nuevo futuro. El Beckmen YOLA Center, con una superficie de 25,000 pies cuadrados, es el eje central de YOLA y un refugio dedicado a la educación musical y el empoderamiento de cada persona que cruza sus puertas.

El Beckmen YOLA Center es:

· Una nueva sede de YOLA, YOLA en Inglewood: Involucrar a 500 estudiantes de la comunidad de Inglewood anualmente.

· El hogar del Instituto YOLA y el Instituto Nacional YOLA, que brindan desarrollo de liderazgo y oportunidades de capacitación preprofesional, que incluyen lecciones privadas, apoyo para solicitudes de conservatorio, conjuntos musicales ampliados y oportunidades de interpretación adicionales.

· Un espacio de ensayo y actuación, que reúne a estudiantes de todas las sedes de YOLA para reproducir la programación de YOLA en todo Los Ángeles.

· Un centro de enseñanza internacional, que alberga capacitaciones para docentes y reuniones para educadores de música de los EE.UU. y de todo el mundo, incluido el Simposio Nacional anual de YOLA y capacitaciones nacionales durante todo el año.

· Un espacio comunitario. Si bien se han invertido miles de millones de dólares en fondos de reurbanización en Inglewood en los últimos cinco años, el BYC se destaca como una instalación construida principalmente para el beneficio de las familias, los músicos y los grupos comunitarios de Inglewood y sus alrededores, fuera del horario de YOLA.

Instituto YOLA
El Instituto YOLA es el centro destacado del programa para mejorar la capacitación musical y las experiencias para el programa YOLA. En esencia, el Instituto YOLA alberga tres niveles de orquesta (infantil, juvenil y sinfónica), cada uno de los cuales conecta a los músicos de YOLA que están incluidos para seguir un camino musical para su campo de estudio o carrera. Además, desde que se graduó la primera clase de estudiantes de último año en la primavera de 2015, la cantidad de ex alumnos de YOLA que han cursado estudios superiores (tanto en universidades como en conservatorios) ha aumentado exponencialmente. El creciente cuerpo de ex alumnos de YOLA se ha mantenido estrechamente conectado con el programa, regresando como miembros del personal de YOLA y asistentes de enseñanza, asesorando a estudiantes más jóvenes, tocando junto a sus compañeros en grupos de cámara y ayudando a guiar el desarrollo del programa. Sus experiencias han ayudado a informar la creación del Instituto YOLA.

Los recursos del Instituto YOLA incluyen:
· Orquestas entre sedes basadas en audiciones
· Clases privadas con músicos y artistas docentes de LA Phil
· Apoyo para la solicitud de ingreso a la universidad, incluidos viajes y grabaciones subvencionados para audiciones
· Oportunidades adicionales de formación a través de conjuntos de música de cámara
· Apoyo con acceso a festivales de verano y otros programas de formación de alta intensidad
· Oportunidades para realizar presentaciones y viajes, incluidas giras regionales, nacionales e internacionales

Oportunidades YOLA
Los jóvenes músicos de YOLA se han presentado en importantes salas de conciertos de todo el mundo y en cientos de sedes de todo el sur de California, en transmisiones de televisión nacionales e internacionales, y junto a los mejores artistas de numerosos géneros.

A partir de 2013, los músicos de YOLA han acompañado a LA Phil en varias de sus giras orquestales, viajando a ciudades de Europa, la costa este y Asia. En el otoño de 2016, una orquesta completa de YOLA de 80 estudiantes emprendió una gira por cinco ciudades de California.

Ya sea que compartan el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con Chris Martin (Coldplay), Beyoncé y Bruno Mars, o que actúen codo a codo con LA Phil para abrir el Festival Internacional de Edimburgo, los músicos de YOLA están a la altura de cualquier ocasión.

YOLA Nacional

Los programas nacionales de YOLA reúnen a quienes creen que la educación musical juega un papel importante en el desarrollo de la juventud y la comunidad.

Diseñado para responder a las necesidades cambiantes del campo, YOLA Nacional ofrece una cantidad cada vez mayor de oportunidades para que los jóvenes músicos, los artistas docentes, los administradores de programas y otras partes interesadas aprendan unos de otros y creen una comunidad.

A través de YOLA Nacional, LA Phil coloca las vidas, las experiencias, las ideas y el arte de los jóvenes de comunidades históricamente marginadas en el centro de nuestro trabajo y tiene como objetivo fomentar un diálogo entre los profesionales que ayudarán a dar forma al futuro del campo. Todos los programas de YOLA Nacional se proporcionan sin costo alguno para los estudiantes que participan.

Festival Nacional YOLA
El Festival Nacional YOLA, un programa intensivo de formación orquestal de verano, está abierto a jóvenes músicos de 12 a 18 años de edad de programas inspirados en El Sistema e iniciativas similares de todo el país que invierten en el desarrollo de la juventud y la comunidad a través de la educación musical. El Festival cuenta con una Orquesta Sinfónica para músicos de 14 a 18 años y una Orquesta de Cámara para músicos de 12 a 14 años. Ambos conjuntos tienen la oportunidad de actuar en el Walt Disney Concert Hall al final del festival para celebrar sus logros como jóvenes artistas durante todo el programa.
170 estudiantes atendidos.

Instituto Nacional YOLA
Abierto a músicos selectos de la Orquesta Sinfónica Nacional de YOLA, el Instituto Nacional YOLA (YNI, por sus siglas en inglés) convoca a jóvenes músicos interesados en seguir una carrera en la música. Los YNI Fellows entablan conversaciones con una amplia variedad de artistas y profesionales de la música y se involucran en la creación de sus propios proyectos centrados en la música.
25 estudiantes atendidos.

Simposio Nacional YOLA
El Simposio Nacional YOLA reúne a educadores, administradores, partidarios y otras partes interesadas clave que invierten en el desarrollo creativo de la juventud y la educación musical progresiva para avanzar en el campo a través del aprendizaje colectivo y el diálogo.

Los asistentes colaboran para abordar los problemas centrales que afectan el campo de la educación musical y escuchan a educadores, artistas, líderes de justicia social y partidarios de la juventud de renombre mundial.
Aproximadamente 350 personas atendidas.

Socios en el aprendizaje musical
Esta iniciativa de refinanciación brinda apoyo a organizaciones en regiones selectas de los EE.UU. para ayudar a unir, impulsar y promover programas musicales y de desarrollo juvenil creativos. Los programas de socios reciben:
· Apoyo financiero
· Oportunidades de desarrollo profesional
· Acceso a recursos de programación
· Una red de pares para compartir las mejores prácticas
20 organizaciones atendidas

Programas de apoyo a jóvenes músicos

LA Phil sigue una profunda tradición de reclutar músicos consumados como mentores. Nuestros programas para jóvenes músicos tienen como objetivo ayudarlos a alcanzar su potencial e inspirar virtuosismo. Con el apoyo de los músicos de la Filarmónica de Los Ángeles, los estudiantes y maestros aprenden lecciones importantes para toda la vida.

Invitación a ensayos
La invitación a ensayos brinda a los estudiantes de música de escuelas intermedias y secundarias y a los instructores de orquestas y bandas de las escuelas un vistazo excepcional al proceso creativo de la Filarmónica de Los Ángeles mientras se prepara para un concierto. Como parte de la experiencia, los conjuntos escolares obtendrán información de primera mano sobre el proceso de ensayo, junto con información sobre el repertorio y los compositores, y participarán en un taller dinámico e interactivo.
Aproximadamente 2,000 estudiantes atendidos.

Programa de becas para compositores
El *Composer Fellowship Program* (CFP) (Programa de becas para compositores), un ofrecimiento único entre las orquestas estadounidenses, brinda la oportunidad a compositores en edad escolar para que se conviertan en parte de la próspera comunidad de música nueva de LA Phil. El innovador programa de varios años ofrece a los estudiantes un alto nivel de enfoque constante e intensivo en el proceso de composición musical, brindándoles las herramientas y la libertad necesarias para dar forma al futuro de la música de concierto. Los becarios son guiados a través del proceso creativo de principio a fin por el compositor y director del programa de renombre internacional, Andrew Norman. Los estudiantes trabajan con músicos de LA Phil y artistas invitados en frecuentes sesiones de lectura; escuchan sus piezas interpretadas por LA Phil, grupos de cámara y otras orquestas; asisten a más de 20 conciertos en el Walt Disney Concert Hall; e interactúan con muchos de los mejores compositores vivos del mundo.
15 a 20 estudiantes atendidos.

Programa intensivo nacional de compositores
Desde 2015, el Programa intensivo nacional de compositores de LA Phil ha reunido a compositores contemporáneos, tanto los que están ya establecidos como los que tienen carreras en ciernes. Atendiendo a compositores de 18 a 30 años de edad, el Programa intensivo nacional de compositores demuestra el compromiso de LA Phil con la evolución de la música viva a escala nacional y apoya la nueva música desde su encargo hasta su interpretación. Estos programas sirven como modelos para la creación y ejecución de nueva música, que está en el corazón mismo de la identidad de la Filarmónica de Los Ángeles.
8 personas atendidas.

Sinfonías para jóvenes

LA Phil cree en la experiencia profunda y transformadora de la música viviente. Estamos comprometidos a crear programas innovadores de educación musical que brinden a los maestros y jóvenes de toda el área metropolitana de Los Ángeles acceso a los mejores músicos y programación creativa del mundo.

Sinfonías para jóvenes
La serie Sinfonías para jóvenes presenta a la Filarmónica de Los Ángeles en conciertos creados para niños de 5 a 11 años de edad y sus familias. Estos conciertos multidisciplinarios son favoritos perennes de adultos y jóvenes, y cuentan con artistas invitados del más alto calibre, como el pianista de renombre mundial Emanuel Ax y el bajista de jazz tres veces ganador del Grammy Christian McBride. En atractivas actividades previas a los conciertos, los jóvenes y sus familias disfrutan de actividades artísticas autoguiadas y diversión para todas las edades en los espacios del Walt Disney Concert Hall.
Se atiende a una audiencia de aproximadamente 12,000 personas.

Sinfonías para las escuelas, con el apoyo de The Walt Disney Company
A los niños de las escuelas primarias se les presenta a LA Phil y los estudiantes de música de las escuelas intermedias y secundarias experimentan anualmente su orquesta del "equipo A de su ciudad natal" a través de estos conciertos gratuitos realizados en el Walt Disney Concert Hall. Se crea un sólido plan de estudios previo al concierto para cada concierto a fin de establecer conexiones musicales en las aulas. Los maestros que participan asisten a un taller preparatorio que se enfoca en implementar el plan de estudios en el salón de clases. El programa culmina con inolvidables conciertos desarrollados especialmente para estas edades.
Aproximadamente 13,500 estudiantes y maestros atendidos.

Conciertos para jóvenes de Pasadena Showcase House for the Arts
Pasadena Showcase House for the Arts patrocina dos conciertos de LA Phil sin costo alguno para niños de primaria del Valle de San Gabriel. Estos conciertos especialmente diseñados para jóvenes también incluyen la distribución de libros de programas con actividades musicales y artísticas.

Aproximadamente 4,500 alumnos atendidos.

Adultos y comunidad
LA Phil lidera el campo en el diseño de experiencias de conciertos atractivas para audiencias específicas. No solo queremos servir a los asistentes a los conciertos que regresan, sino también a nuevos públicos con rostros jóvenes, en entornos inusuales —en iglesias y auditorios escolares— para personas menos familiarizadas con la música o con la Filarmónica de Los Ángeles.

Upbeat Live
Estos eventos previos a los conciertos son una forma informativa y atractiva de aprender sobre la música antes de que comience su ejecución. Habrá más de 100 charlas con musicólogos de renombre, paneles de discusión y/u otros eventos especiales que se llevarán a cabo en el BP Hall una hora antes de la mayoría de los conciertos. Los eventos *Upbeat Live* son gratuitos con la compra de un boleto para el concierto.
Se atiende a una audiencia de aproximadamente 350 por evento.

Conciertos vecinales y comunitarios
Los conciertos de LA Phil en la comunidad incluyen conciertos gratuitos ocasionales de orquesta y música de cámara en iglesias, centros comunitarios y otros lugares de Los Ángeles. Se han realizado conciertos en East Los Angeles College, First Congregational Church, Macedonia Baptist Church y Morningside High School.
Se atiende a una audiencia de 4,000 personas.

Conexiones de conciertos comunitarios
A través de las Conexiones de conciertos comunitarios, LA Phil distribuye boletos gratuitos para conciertos a organizaciones que trabajan con personas necesitadas, familias, jóvenes y personas mayores que de otro modo no podrían asistir a los conciertos. Las organizaciones 501(c)(3) envían una breve solicitud que describe a quién sirven y, una vez aceptadas, reciben una serie de fechas de conciertos para solicitar sus boletos. En el Hollywood Bowl, se ofrecen boletos para las funciones de la Filarmónica de Los Ángeles los martes y jueves por la noche.

Más de 16,000 boletos distribuidos a través de más de 100 organizaciones de servicios sociales.