

GUSTAVO DUDAMEL
Director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles
Walt and Lilly Disney Chair

Biografía oficial temporada 2018-2019

Impulsado por una creencia inquebrantable en el poder de la música para sanar, unir e inspirar, Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta más destacados de la actualidad. Desde las grandes salas de conciertos a los salones de clase, las pantallas de video y de cine, la impresionante carrera de Dudamel, sus logros musicales y su apoyo al acceso a las artes para los jóvenes de todo el mundo demuestran la capacidad extraordinaria de la música para transformar la vida de las personas.

La temporada de 2018-2019 de Dudamel se centra en torno a la celebración del Centenario de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y su décimo año como su director musical y artístico. Otros momentos destacados de esta temporada incluyen su debut en la Metropolitan Opera dirigiendo *Otello* de Verdi; una presentación en la entrega de los Oscar de la Academia; la gira del Centenario de LA Phil a Seúl y Tokio con la música de John Adams, John Williams y Gustav Mahler; proyectos en España con la Orquesta de Cámara Mahler y su primera residencia académica extendida en la Universidad de Princeton.

Bajo la dirección de Dudamel, LA Phil se ha convertido en una de las principales orquestas del mundo, admirada por su compromiso sin precedentes con la música contemporánea, la diversidad y la inclusión. La celebración de la temporada número 100 de LA Phil revela la extraordinaria versatilidad y visión tanto de la orquesta como del propio Dudamel, en cuanto a su gran atracción que entrecruza géneros, su impacto comercial y su capacidad para trascender la música clásica tradicional. El compromiso de Dudamel con la música contemporánea, así como una visión musical que refleja la inmensa diversidad de su público, se manifestará en colaboraciones con artistas de todos los géneros musicales, como Chris Martin, Katy Perry y Natalia Lafourcade, junto a exponentes de la música clásica y la composición para el cine como John Williams y Lang Lang, entre otros. LA Phil también entregará 10.000 boletos gratuitos a públicos desfavorecidos de todo Los Ángeles como un regalo del centenario para la comunidad.

Acercando culturas: apoyo mediante la música y la educación

Dudamel es un gran defensor de la creencia del poder que tiene la música para unir e inspirar y está particularmente comprometido con la idea de las ‘Américas unidas’, como le dijo al *New York Times*: “Las Américas son una esencia unida. La cultura de las Américas –del Norte, Central y del Sur– se inspira en el paisaje, las personas, el folclore de estos países increíbles. Existe una gran variedad, pero también tienen muchísimo en común. Todos somos parte del ‘Nuevo Mundo’, con toda esa sensación de juventud, esperanza, diversidad y valentía que ese término ha representado durante generaciones”.

Su gira de 2018 “Américas” con la Filarmónica de Viena tuvo como hito destacado un taller de Arte y ciudadanía en la Ciudad de México que reunió a 300 jóvenes de América del Norte y del Sur en una expresión de solidaridad

cultural. Ha trabajado para generar conciencia sobre la importancia de la educación musical con presentaciones en las Naciones Unidas y la Casa Blanca, y dio un discurso sobre la unidad de las artes y las ciencias durante su participación en el concierto del Premio Nobel de 2017.

Dudamel ha defendido desde siempre la educación musical y el desarrollo social mediante el arte, ya que estuvo muy marcado por la experiencia de su infancia con *El Sistema*, el fantástico programa inmersivo de formación musical creado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu. En su decimonoveno año como director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Dudamel también continúa con la labor de su difunto mentor con su constante compromiso con *El Sistema* en Venezuela y apoyando numerosos proyectos inspirados en El sistema en todo el mundo, como Big Noise en Escocia, el programa Superar de Viena, SerHacer en Boston y *El Sistema* de Suecia.

Dudamel también sigue ampliando el alcance de su iniciativa Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA). YOLA fue fundada en 2007 con el modelo de *El Sistema* inspirado en el trabajo de Gustavo. El programa ha brindado acceso a educación musical de calidad a más de 1.200 niños cada año que provienen de comunidades desfavorecidas del área de Los Ángeles. En 2019 se construirán las nuevas instalaciones diseñadas por Frank Gehry para YOLA en Inglewood, California.

Llegar a nuevos públicos mediante los medios y el entretenimiento

Gustavo Dudamel es uno de los pocos artistas de música clásica que alcanzó realmente al público masivo manteniendo a su vez el mayor nivel de integridad musical. Apareció tres veces en *60 Minutes* de CBS y fue el protagonista de un programa especial de PBS, *Dudamel: Conducting a Life*. Fue entrevistado por Christiane Amanpour en CNN, Conan O'Brian en *Conan*, Stephen Colbert en *The Late Show* y Elmo en *Sesame Street*. En 2018, apareció un artículo sobre Dudamel en la revista dominical de *The New York Times* titulado "Por qué la superestrella Gustavo Dudamel es tan fantástico". Tuvo una participación especial en la premiada serie de Amazon Studio *Mozart in the Jungle* y, junto con los miembros de YOLA, se convirtió en el primer músico clásico que participó en el show del entretiempo del SuperBowl, junto a estrellas del pop como Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars. En 2017, fue el director de orquesta más joven en dirigir el legendario concierto del Día de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, que tiene una audiencia anual de más de 60 millones de personas en 90 países. A pedido personal de John Williams, Dudamel participó como director de orquesta invitado en la banda de sonido de *Star Wars: The Force Awakens*; también grabó la banda sonora de James Newton Howard para el éxito de taquilla navideño de Disney *The Nutcracker and the Four Realms*, en el que también hizo una aparición breve frente a la cámara.

Las presentaciones de Dudamel en el cine, la TV, la radio y por internet alcanzaron a cientos de millones de personas en todo el mundo. La discografía de Dudamel ganadora del Grammy® incluye grabaciones fundamentales de *Gospel According to the Other Mary* de John Adams (comisionada e interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles); la banda de sonido de la película *Libertador*, para la que Dudamel compuso la música; un disco de Richard Strauss con la Filarmónica de Berlín; las sinfonías número 5 y 7 de Mahler con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la sinfonía 9 de Mahler con la Filarmónica de Los Ángeles. Un lanzamiento especial de caridad en vinilo de la Sinfonía "Escocesa" de Mendelssohn con la Filarmónica de Viena recaudó fondos para proyectos de educación musical en América Latina y los niños del programa Superar de Viena inspirado en El Sistema participaron en su lanzamiento en Deutsche Grammophon de la obra de Mussorgsky *Pictures at an Exhibition*. Dudamel produjo de manera independiente una grabación de solo Wagner disponible exclusivamente para descarga y streaming, un conjunto de las sinfonías completas de Beethoven desde el Palau de la Música de Barcelona y una transmisión de dos ballets de Stravinsky en asociación con el auditorio digital de la Filarmónica de Berlín.

Reconocimientos y méritos culturales

Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta más galardonados de su generación. En 2019, Gustavo ingresó en el Paseo de la Fama de Hollywood como uno de los directores de orquesta más destacados del mundo. También obtuvo en 2019 el Premio al artista destacado de la International Society for the Performing Arts (ISPA), además del premio Gish y la Medalla Páez de las Artes y la Orden Pablo Neruda al mérito artístico y cultural en 2018, el premio al logro cultural de la Americas Society en 2016 y en 2014 el galardón a la trayectoria Leonard Bernstein por la elevación de la música en la sociedad otorgado por la Longy School of Music. Fue nombrado músico del año 2013 por *Musical America*, uno de los mayores honores de la industria de la música clásica, e ingresó al salón de la fama de *Gramophone*. En octubre de 2011, fue nombrado artista del año de *Gramophone* y en mayo del mismo año ingresó a la Academia Real de Música de Suecia en consideración a sus “méritos eminentes en la música”. El año anterior, recibió el premio Eugene McDermott en ArtsatMIT. A Dudamel le otorgaron el título de Chevalier Dans l’Ordre des Arts et des Lettres en París en 2009 y recibió un doctorado honorario de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado en su ciudad natal, Barquisimeto, Venezuela, y de la Universidad de Gotemburgo en 2012. En 2008, la Orquesta Juvenil Simón Bolívar fue galardonada con el prestigioso premio Príncipe de Asturias en las Artes que se otorga anualmente en España. Asimismo, Dudamel recibió, junto con su mentor José Antonio Abreu, el Premio Q de la Universidad de Harvard por su extraordinaria labor humanitaria y su servicio a los niños. La revista *Time* lo nombró una de las 100 personas más influyentes en 2009.

Orígenes y educación

Gustavo Dudamel nació en 1981 en Barquisimeto, Venezuela. Empezó a tomar clases de violín cuando era niño con José Luis Jiménez y Francisco Díaz en el Conservatorio Jacinto Lara. Continuó sus estudios de violín con Rubén Cova y José Francisco del Castillo en la Academia Latinoamericana de Violín. Su formación en dirección orquestal comenzó en 1993 cuando lo contrataron como conductor asistente de la Orquesta de Cámara Amadeus. En 1996, estudió con Rodolfo Saglimbeni y fue nombrado director musical de la Orquesta de Cámara Amadeus. En 1999 fue nombrado director musical de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar y empezó sus estudios de dirección orquestal con el fundador de la orquesta, el Dr. Abreu. Dudamel captó la atención del mundo al ganar la competencia inaugural Bamberg Symphoniker Gustav Mahler en 2004. Luego se convirtió en director musical de la Sinfónica de Gotemburgo (2007-2012), donde actualmente posee el título de director honorario. Inspirada en las experiencias musicales tempranas de Dudamel, en 2012 se creó la Fundación Gustavo Dudamel, una organización benéfica registrada, con el objetivo de promover el acceso a la música como un derecho humano y un catalizador para el aprendizaje, la integración y el cambio social.

Para obtener más información sobre Gustavo Dudamel, visita su sitio web oficial: gustavodudamel.com. Se puede encontrar más información sobre la Fundación Gustavo Dudamel en dudamelfoundation.org

(Actualizado 30 de enero de 2019)