

GUSTAVO DUDAMEL
Director Musical y Artístico de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles,
Walt y Lilly Disney Chair

TEMPORADA 2019/20 (BIOGRAFÍA LARGA)

Gustavo Dudamel encuentra motivación en su firme creencia de que la música tiene el poder de transformar vidas, inspirar, y de 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 ha ayudado a proveer acceso a las artes para innumerables personas en comunidades sin acceso a ellas. Como el Director Musical y Artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, ahora en su onceava temporada, la audaz programación y visión expansiva de Dudamel llevo al *New York Times* a declarar a la Filarmónica de Los Ángeles como “la orquesta más importante en **Estados Unidos** – punto.”

Dudamel recibe invitaciones de los mejores conjuntos musicales del mundo. Durante la temporada 2019/20, conducirá a la Filarmónica de Berlín en cuatro conciertos para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio y también conducirá a la Filarmónica de Nueva York durante una residencia de dos semanas en Lincoln Center. Junto a la Orquesta de Cámara Mahler, Dudamel ofrecerá una gira con una versión de concierto de la ópera de Beethoven titulada *Fidelio* a través de Europa, la cual que incorporará al famoso coro venezolano “Manos Blancas.” Por último, el aclamado músico emprenderá una gira por Italia con la Academia Nazionale di Santa Cecilia, visitando algunos de los más importantes y renombrados recintos italianos.

La temporada pasada, Dudamel realizó su tan anticipado debut en la Ópera Metropolitana de Nueva York conduciendo *Otello* de Verdi, y se convirtió en el primer Artista En Residencia para la temporada número 125 de los conciertos de la Universidad Princeton. Este verano lideró a la Filarmónica de Viena para el espectacular Sommernachtskonzert 2019 en el Palacio Schönbrunn de Viena, interpretando un programa inspirado en los **Estados Unidos** para una audiencia de más de 85,000 personas, el cual también fue transmitido a más de 65 países alrededor del mundo.

Después de su debut estadounidense con la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl en el 2005, Dudamel se convirtió en el director musical de la orquesta a partir de la temporada 2009/10. Bajo su dirección, Filarmónica de Los Ángeles ha solidificado su lugar como una de las orquestas más importantes del mundo, extendiendo aún más su alcance dentro de la comunidad. Ahora que Dudamel comienza su segunda década con la orquesta, juntos continúan rebasando todas las expectativas, integrando nuevos sonidos, voces, y caras dentro de la sala de conciertos.

En el 2019 Dudamel fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uniéndose a las personalidades más destacadas de Hollywood, así como a luminarias musicales como Bernstein, Ellington, y Toscanini. Su legado está ligado a Los Ángeles, pero la vida musical de Dudamel se formó en Venezuela. Es el más famoso graduado de El Sistema, un extraordinario programa de entrenamiento musical de inmersión iniciado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu, el cual provee oportunidades a niños, generalmente de bajos recursos, para aprender a tocar un instrumento musical. Más que un programa musical, es una filosofía que ve a la música como un agente de cambio social, y esta convicción informa todo el trabajo que Dudamel hace arriba y abajo del podio.

Inspirado por *El Sistema*, Dudamel, la Filarmónica de Los Angeles, y sus aliados comunitarios fundaron YOLA (la Orquesta Juvenil de Los Ángeles por sus siglas en inglés) en el 2007. Lo que comenzó como un programa musical en el Sur de Los Ángeles para 80 músicos, ahora sirve a más de 1200 músicos en cuatro sedes, proveyendo a la juventud con instrumentos libres de costo, instrucción musical intensiva, apoyo académico, y entrenamiento de liderazgo. En el 2020, YOLA tendrá sus propias instalaciones permanentes construidas específicamente para el programa: El Centro YOLA Judith y Thomas L. Beckmen en Inglewood, diseñado por el arquitecto Frank Gehry.

La convicción de Dudamel sobre el poder que tiene la música para unir, sanar, e inspirar es de alcance global. En el 2017, el artista lideró la Filarmónica Real de Stockholm en el Concierto de los Premios Nobel en Suecia, donde también ofreció una conferencia acerca de la unidad entre las artes y las ciencias. Su gira "Américas" en el 2018 con la Filarmónica de Viena – comenzando en el Carnegie Hall y concluyendo en el Teatro Colón de Buenos Aires – celebró la unión simbólica entre Norte, Centro, y Sudamérica. Uno de los momentos destacados fue el taller de Arte y Ciudadanía titulado "Encuentros" que tuvo lugar en la Ciudad de México, presentado por la Fundación Gustavo Dudamel, el cual congregó a 300 jóvenes músicos de todo el continente en una expresión de solidaridad cultural.

Dudamel ha alcanzado al público general y logrado ser reconocido más allá de las salas de música clásica. Ha colaborado con artistas en los gremios del pop, jazz, y Broadway, así como en el cine y la televisión. Dudamel conducirá una nueva versión de la icónica banda sonora de Bernstein para la adaptación de *West Side Story* de Steven Spielberg, la cual se estrenará en diciembre del 2020. A petición personal de John Williams, Dudamel también fungió como conductor invitado para la música de los créditos de apertura y cierre de *Star Wars: El despertar de la Fuerza* y se presentó con Filarmónica de Los Ángeles en los Premios Oscar de la Academia en el 2019. Una incuestionable figura de la cultura pop, Dudamel hace apariciones especiales en la galardonada serie de comedia de Amazon Studios *Mozart in the Jungle*, *The Simpsons*, y en la película de Disney *El Cascanueces y los cuatro reinos*, para la cual también grabó la banda sonora. Un momento histórico aconteció para el gremio de los músicos clásicos cuando Dudamel, junto a miembros de YOLA, participó en el espectáculo de Medio Tiempo del Súper Tazón de la NFL en el 2016 junto a las estrellas de pop Coldplay, Beyoncé, y Bruno Mars. Dudamel ha aparecido en múltiples ocasiones en el programa *60 Minutes* de CBS, ha sido el

sujeto de un perfil en PBS, y entrevistado por Christiane Amanpour en CNN, Conan O'Brian en *Conan*, Stephen Colbert en *The Late Show*, y Elmo en *Sesame Street*.

Como músico, Dudamel ha aparecido en muchas transmisiones, tanto en cine, como en televisión, y en Internet, y a través de su extensa discografía ganadora del Premio Grammy que incluye 57 producciones. Entre sus logros recientes con la Filarmónica de Los Ángeles se incluyen un álbum doble de algunas de las bandas sonoras de películas más populares de John Williams, una nueva interpretación de *El Cascanueces* de Tchaikovsky, y una grabación sin precedentes de *El Evangelio según la otra María* de John Adams. Con la Filarmónica de Viena, también existe una grabación de su concierto de Año Nuevo del 2017, cuando fue el conductor más joven en la historia en haber liderado esta famosa presentación anual, además de *Pictures at an Exhibition* de Mussorgsky, el cual incluye a jóvenes músicos de un programa similar a *El Sistema* en Viena. También ha realizado varias grabaciones aclamadas con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, incluyendo la banda sonora para la película *Libertador* - acerca de la vida de Simón Bolívar - para la cual Dudamel compuso la banda sonora, y un nuevo álbum de la *Novena Sinfonía* de Beethoven, grabada en un concierto en vivo en Caracas, Venezuela, en el 2015.

Gustavo Dudamel nació en 1981 en Barquisimeto, Venezuela. Su padre era un trombonista y su madre una maestra vocal, y él creció escuchando música y conduciendo a sus juguetes al ritmo de grabaciones viejas. Comenzó a tomar clases de violín cuando era niño, pero desde temprana edad lo atraía conducir, y a la edad de 13 años, como miembro de su orquesta juvenil, dejó de lado su violín y tomó la batuta cuando aprovechando que el conductor llegó tarde. Con un talento innato, comenzó a estudiar conducción con Rodolfo Saglimbeni. En 1996, fue nombrado Director Musical de la Orquesta de Cámara Amadeus, donde su talento fue descubierto por José Antonio Abreu, quien se convertiría en su mentor. En 1999, a los 18 años, fue nombrado Director Musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, conformada por graduados del programa *El Sistema*. Dudamel comenzó a recibir atención internacional cuando ganó la competencia inaugural Bamberger Symphoniker Gustav Mahler en el 2004. Dudamel continuó su camino hasta convertirse en el director musical de la Sinfonía Gothenburg (2007-2012), donde actualmente tiene el título de Conductor Honorario. El talento de Dudamel fue reconocido ampliamente, principalmente por otros conductores prominentes contemporáneos, pero fue la Filarmónica de Los Ángeles quien tomó la iniciativa de firmar a Dudamel, en ese entonces de 27 años de edad, como director musical en el 2009.

Desde entonces, Dudamel se ha convertido en uno de los más condecorados conductores de su generación. Entre sus muchos honores ha recibido el Premio al Artista Distinguido del 2019 de la Sociedad Internacional Para las Artes Escénicas (ISPA), el Premio Gish, la Medalla Páez de las Artes, la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda en el 2018, el Premio Americas Society al Logro Cultural en el 2016, y en el 2014 el Premio Leonard Bernstein a su Trayectoria por Elevar a la Música Dentro de la Sociedad de la Escuela Longy de Música. Publicaciones de renombre como Musical America y Gramophone lo han nombrado como su artista del año en varias ocasiones. Dudamel también ha recibido doctorados honoríficos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en su ciudad natal y también de la Universidad de Gothenburg. Fue ingresado a l'Ordre des Arts et des Lettres como un Chevalier en París en el

2009. Así mismo, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela fue premiada por España con el prestigioso Premio Príncipe de Asturias para las Artes en el 2008. Por otro lado, Dudamel fue nombrado una de las 100 personas más influyentes en el 2009 por la revista *Time*.

En el 2016, Dudamel ofreció el discurso principal para los galardonados de la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Nacional de las Humanidades.

Dudamel continúa ejerciendo influencia como un líder musical y un mentor para jóvenes músicos. En el 2012, la Fundación Gustavo Dudamel, una organización beneficencia registrada, fue creada con el objetivo de "extender la oportunidad de experimentar música para la mayor cantidad de niños y comunidades posibles."

Para más información acerca de Gustavo Dudamel, visite su sitio oficial en gustavodudamel.com y el de la Fundación Gustavo Dudamel en dudamelfoundation.org y laphil.com.