

Orquestas
y solistas
del mundo
de Ibermúsica
Serie Barbieri

B5

TEMPORADA LV

Ibermúsica. 24.25

Ibermúsica. 24.25

ORQUESTAS Y SOLISTAS
DEL MUNDO DE IBERMÚSICA
SERIE BARBIERI

B.5

ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR

Director Titular:

GUSTAVO DUDAMEL

CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

PEQUEÑOS CANTORES
DE LA ORCAM

Patrocinador principal

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

idealista

SE2

IBERMÚSICA
FUNDACIÓN IBERMÚSICA

EL PAÍS

B.5 ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR DE VENEZUELA

Ha actuado en los más destacados escenarios de América, Europa y Asia. Ha grabado repertorio latinoamericano y una serie de CDs para *Dorian Recordings*.

En 2005, se creó el Programa Académico Orquestal. El Maestro Abreu sabía que era tiempo de dar continuidad a la mejor orquesta de la institución. Uniendo las fuerzas de los músicos más talentosos, y a través de rigurosas audiciones, formó la nueva generación que se llamaría Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel.

Ha sido invitada de las más prestigiosas salas de concierto, incluyendo Royal Albert Hall, Konzerthaus (Viena), Teatro alla Scala, Salle Pleyel y Accademia Santa Cecilia, bajo la dirección de renombrados maestros, como Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Krzysztof Penderecki, Esa-Pekka Salonen y Lorin Maazel.

Fue orquesta residente del Festival de Lucerna (2010), en el Walt Disney Hall (2012), actuó en el Festival de Salzburgo (2013), Teatro alla Scala (2015) y BBC Proms (2016). También ha ofrecido seis representaciones de *West Side Story*.

En 2019, tocó en el nuevo Auditorio Paolo VI en El Vaticano, en la Sala Zaryadye de Moscú y Teatro Mariinsky de San Petersburgo. En 2022, actuó en Turquía y en el Festival de Edimburgo, con Dudamel y, también, en concierto con Rafael Payare y, en 2023, en China, con Rodolfo Barráez y Christian Vásquez.

La Orquesta ha grabado numerosos discos para Deutsche Grammophon, incluyendo las *Sinfonías núms. 5 y 7* de Beethoven, *Quinta sinfonía* de Mahler, el álbum *Fiesta*, con obras de compositores latinoamericanos, y *Quinta sinfonía y Francesca da Rimini* de Chaikovsky, entre otras.

La ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR DE VENEZUELA se presenta por primera vez con Ibermúsica.

B.5 CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Reconocido como uno de los mejores y más dinámicos coros españoles, se ha distinguido desde su creación en 1984, por iniciativa de la entonces Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, por la versatilidad de sus actividades, que abarcan tanto conciertos *a cappella* y con orquesta, como una participación constante en la escena lírica y en los estudios de grabación. El prestigio creciente de la formación ha impulsado su presencia en los más importantes escenarios españoles y en muchos otros extranjeros donde la crítica ha destacado siempre la “cuidada calidad de sus voces y el calibrado empaste del conjunto”. Alemania, Bélgica, Francia, Polonia, China, Japón, Marruecos, México y Yugoslavia han sido algunos de los países testigos de sus actuaciones.

La impronta del Coro de la Comunidad de Madrid fue establecida desde sus comienzos por su primer director, Miguel Groba, que consolidó el conjunto y estableció ya la solidez de su prestigio. Desde el año 2000 hasta 2011 Jordi Casas Bayer continuó dicha labor y amplió el repertorio, que hoy se extiende desde la polifonía y el Renacimiento hasta nuestros días. En su haber destaca el estreno absoluto de numerosas obras de compositores como Román Alís, Alfredo Aracil, Antón García Abril, Cristóbal Halffter, Carmelo Bernaola, Tomás Marco, Ángel Oliver, Claudio Prieto, José Luis Turina o Luis de Pablo. En 2012 el maestro portugués Pedro Teixeira tomó el relevo hasta el año 2017 y, desde septiembre de 2022, Josep Vila i Casañas es su director artístico.

En el ámbito del repertorio sinfónico coral ha colaborado, además de con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, con orquestas como la Sinfónica de Madrid, la de Radio Televisión Española, la Nacional de España, la Sinfónica de Galicia, la Ciudad de Granada, la de Córdoba, la de Brasil, la Joven de la República Federal de Alemania, la Orquesta Nacional Rusa, la Bach Akademie, así como la Mahler Chamber Orchestra y el Coro Arnold Schoenberg.

En el apartado escénico destacan sus colaboraciones en el Teatro Real, donde ha participado en coproducciones como *Fidelio*, bajo la dirección de Claudio Abbado. Es de destacar su presencia en los Teatros del Canal (*Viva Madrid*) y en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (*Carmen*, *Tosca*, *El barbero de Sevilla*, *La flauta mágica*).

CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID se ha presentado anteriormente con Ibermúsica en:

21.04.1995	A. Fischer/Orquesta Nacional Húngara. Madrid
20.05.1999	V. Spivakov/Virtuosos de Moscú. Madrid
05.04.2003	M. Jansons/Pittsburgh Symphony. Madrid
19.03.2009	E.-P. Salonen/Philharmonia Orchestra. Madrid
08.04.2015	F. Biondi/Stavanger Simfonieorkester. Madrid
24.02.2017	E.-P. Salonen/Philharmonia Orchestra. Madrid
12.03.2019	J. Nott/Gustav Mahler Jugendorchester. Madrid

B.5 PEQUEÑOS CANTORES DE LA ORCAM

Nace en septiembre 2010 como grupo vocal de edades comprendidas entre los 5 y los 16 años. Desde sus comienzos ha estado liderado por Ana González, directora con gran trayectoria y experiencia en el campo vocal infantil.

Desde su creación, ha sido el coro titular de niños del Teatro Real, participando en todas las producciones de ópera que requieren este tipo de agrupación, además de intervenir anualmente en el proyecto pedagógico del Teatro Real de Madrid, el Real Junior.

Han realizado diferentes óperas infantiles en los Teatros de Canal y en la Fundación Juan March, como *Palabras en la barriga* de Vasco Negreiros, o *Brundibár*, de Krása, colaborando además en montajes del Teatro de la Zarzuela, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y el Festival de Música de Peralada, y en proyectos como el Bach-Vermut del CNDM o el Festival Internacional de Arte Sacro. También han acompañado a destacados artistas, como Israel Galván, y a Joyce DiDonato en el espectáculo *EDEN*, sin olvidar su papel en importantes eventos como el Centenario de La Casa del Libro o los premios MadBlue Cinco Océanos.

Fue invitado a cantar en el 20º aniversario del Coro de Niños de la Ópera de Viena, junto a las mejores formaciones europeas. Sus actividades incluyen colaboraciones con orquestas como la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Sinfónica de Madrid, el Maggio Musicale Fiorentino y la Gustav Mahler Jugendorchester, entre otras, bajo la batuta de José Ramón Encinar, Manuel Coves, Jaime Martín, David Afkham o Víctor Pablo Pérez, Zubin Mehta y Jonathan Nott.

Dentro de su proyección internacional, participaron en el Festival Europa Cantat Junior celebrado en Lyon y en 2018 fueron invitados por los Pueri Cantores del Veneto para actuar en Padua y Venecia. En 2020 acompañaron a los Niños Cantores de Viena en el Auditorio Nacional y en 2021 fueron invitados por el Teatro de la Ópera de Viena para cantar en el 25º aniversario de la creación de su coro de niños. Frecuentemente también son requeridos para realizar grabaciones en radio y televisión.

PEQUEÑOS CANTORES DE LA ORCAM se ha presentado anteriormente con Ibermúsica en:

16.09.2015 **Z. Mehta/ Maggio Musicale Fiorentino.** Madrid

12.03.2019 **J. Nott/Gustav Mahler Jugendorchester.** Madrid

EL VISO

RESIDENCES

TOUZA Shaftesbury
ARQUITECTOS ASSET MANAGEMENT

Para más información: +34 600 919 103
ElVisoResidences@es.knightfrank.com

Para hoy, y para el futuro

Las viviendas más sostenibles de Madrid en el único proyecto de obra nueva disponible en El Viso para un estilo de vida exclusivo

idealista

todo es mejor con música

mecenas de IBERMÚSICA

B.5

ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR

Director Titular: Gustavo Dudamel

CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PEQUEÑOS CANTORES DE LA ORCAM

G. MAHLER (1860-1911)

SINFONÍA NÚM. 3 EN RE MENOR

Kraftig. Entschieden. Con Forsa. Deciso.

Tempo di minueto. Sehr massig

Comodo. Scherzando. Ohne Hast.

Sehr langsam. Misterioso. Durchaus ppp. "O Mensch!"

Lustig im Tempo und Keck im Ausdruck. "Es sungen Drei Engel"

Langsam. Ruhevoll. Empfunden

Solista: Marianne Crebassa

Patrocinador principal

FUNDACIÓN
MUTUAMADRILEÑA

Sábado, 25 de enero 2025 a las **22.30h**

El concierto finalizará aproximadamente a las 00.15 h

B.5

La monumental *Tercera* de Mahler responde plenamente a aquellas palabras tan citadas de su compositor:

“Imagina una obra tan grande que se pudiera reflejar en ella, realmente, todo el mundo... uno mismo es sólo, por así decirlo, un instrumento con el que juega el universo. [...] Mi sinfonía [3ª] será algo que el mundo todavía no ha oído jamás! ¡La naturaleza entera tendrá voz en ella, y se contarán secretos tan profundos como sólo se conciben en sueños!”¹

En otras palabras, la espiritualidad cristiana de la Segunda sinfonía se complementa, en la Tercera, con un panteísmo típico del romanticismo germánico. En lo poético, esta es la sinfonía de Mahler más próxima a una concepción programática de la música. Los títulos de los seis movimientos, en efecto, muestran una cosmogonía que recuerda a las pirámides medievales, al estilo de Ramon Llull:

i) *Introducción: Pan despierta – Llego el verano (marcha de Baco)*

ii) *Lo que me cuentan las flores del prado*

iii) *Lo que me cuentan los animales del bosque*

iv) *Lo que me cuenta el hombre*

v) *Lo que me cuentan los ángeles*

vi) *Lo que me cuenta el Amor*

Pero más que en Llull, Mahler debió pensar en Schopenhauer, que propone correspondencias entre su escala ontológica y elementos de la armonía musical².

“Llamarla sinfonía”, escribe Mahler en otra carta, “es propiamente incorrecto, porque no se sujeta para nada a la forma convencional. Pero con sinfonía quiero decir precisamente construir un mundo con todos los medios técnicos al alcance. El contenido, siempre nuevo, siempre variable, es el que determina él mismo su forma.”

De hecho, las formas clásicas son reinterpretadas y variadas a partir de un programa dramático que, como se veía en los títulos, parte de lo inanimado y va ascendiendo hasta culminar en un Dios entendido como amor. Los seis movimientos se dividen en dos grandes secciones. La primera

¹ Gustav MAHLER, *Briefe*: n° 180, pp. 187-188, dirigida a Anna von Mildenburg, junio de 1896.

² *Sobre la metafísica de la música*, citado por Floros 1985: pp. 80-81.

Club de Mecenazgo

#unidos por la música

fundacion@ibermusica.es

T. 667 585 017

IBERMÚSICA

FUNDACIÓN IBERMÚSICA

está ocupada por entero por el primer movimiento, que dura casi la mitad del total; la segunda sección se compone de los otros cinco. El lema que precede al sexto movimiento, ¡*Padre, mira mis heridas!* ¡No dejes que se pierda ningún ser!, no deja lugar a dudas sobre la intención religiosa de la obra. Como Novalis, como Wagner, Mahler ve en el amor el fundamento de todo, la realidad mayor. Sobre este sexto movimiento escribe: “también habría podido llamarlo ‘Lo que Dios me cuenta!’, en el sentido que Dios sólo puede entenderse como el Amor.”

Mahler mantiene una relación problemática con la naturaleza, muy lejos del idilio arcádico. Este aparece siempre sospechoso en su música: en cuanto asoma, es anihilado por una mordaz ironía. En una carta a Richard Bakta fechada en noviembre de 1896, una vez terminada la Tercera, escribía:

“Que esta naturaleza contiene todo lo que tiene de horripilante, grandioso y también amable, de eso nadie sabrá nada, claro; pero yo quería expresar precisamente eso, con toda la obra, en una especie de desarrollo evolucionista. Y es que me asombra que la mayoría de la gente, cuando hablan de la “naturaleza”, sólo piensen en las flores, los pajarillos, el olor a bosque, etc. Nadie conoce al dios Dioniso, al gran Pan”³.

En la música de Mahler, la naturaleza aparece como una amenaza, o como una postal kitsch. En la Tercera, queda pronto atrás, a favor del hombre, y de lo divino.

Durante la concepción de la *Tercera sinfonía*, Mahler estaba leyendo a Schopenhauer y a Nietzsche con intensidad. De ambos obtuvo confirmaciones y nuevas intuiciones. Del primero, que ya había fascinado a Wagner, se reconoce en Mahler una mirada sobre el mundo cáustica, desengañada. Las influencias de Nietzsche, como veremos, no son tan claras.

El epígrafe inicial a cargo de las trompas se va revelando como el lema de toda la sinfonía. Su ritmo de marcha se erige progresivamente como motor de esa narración monumental, para culminar en su versión transfigurada, como himno conclusivo al amor divino. Así, la transformación que la obra narra se manifiesta en la metamorfosis de ese tema, expuesto al inicio como un lema introductorio. Se trata de un material preexistente, una canción estudiantil de corte nacionalista que Brahms ya citó en su *Obertura académica* (1880).

(1/6) El movimiento inicial es el más extenso, y fue el último que Mahler acometió. Se puede entender como una síntesis de toda la sinfonía, y también de todo lo que había escrito su autor hasta esa fecha, sus lenguajes, sus atmósferas. Por ejemplo, la “música lejana”, o la “música nocturna” que prefigura la Séptima; la “Canción sin palabras”, como en el *Adagietto* de la Quinta; las omnipresentes marchas siniestras, paródicas, circenses; el himno; el recitativo y el *arioso* operísticos; la música pastoral, las llamadas.

³ Gustav MAHLER: *Briefe*, nº 195, pp. 202-203.

La cultura nos
completa.

Vívela con
EL PAÍS

Descubre lo que
hay detrás del arte
en la sección de
Cultura de
EL PAÍS

EL PAÍS

A pesar de esa profusión de referencias, la estructura es notablemente clásica: Introducción, doble exposición, desarrollo y reexposición. Complementando ese armazón, sin embargo, se representa un proceso dramático de transformación, siguiendo el programa que sugieren los títulos de cada fragmento: un dios (Pan) se despierta, una procesión báquica llega de lo lejos. Bajo esta marcha grosera, un individuo (representado por un trombón) se lamenta y termina refugiándose en el lirismo. Este enfrentamiento entre el mundo subjetivo y el colectivo, representado como deshumanizado, podría considerarse uno de los grandes temas de la obra de Mahler en conjunto, y serviría también como programa abstracto de toda la sinfonía, que representa, según escribió el mismo compositor, el pasaje de lo más zafio a lo más alto, de la naturaleza al Dios amor.

(2/6) El segundo movimiento que empieza la segunda parte de la obra, “Lo que me cuentan las flores de los prados”, corresponde al minueto o al *scherzo* de las sinfonías clásicas, que suele estar en tercera posición. Se divide en cinco secciones, como dos temas con sendas variaciones, más otra variación conclusiva.

(3/6) El tercero, “Lo que me cuentan los animales del bosque”, sigue la estructura clásica del Rondo, que suele concluir la sinfonía clásica. Está basado en otra canción de Mahler, *Ablösung* (“Relevo”), donde un carácter serio se ve relevado (desplazado) por otro alegre. Los dos episodios donde aparece la corneta de postillón, Mahler mismo los interpreta como “la primera visión de un ser humano por parte de los animales del bosque. Él pasa tranquilamente, pero ellos tienen la clara visión del mal que les va a sobrevenir.”⁴

(4/6) El cuarto movimiento, “Lo que me cuenta el hombre”, anticipa la seriedad con la que concluirá, en el *finale*, la sinfonía. El marco sinfónico se rompe aquí para dejar paso al texto de Nietzsche, de *Así habló Zaratustra*. El contraste entre el tono transcendental de la música y la sencillez de las rimas de “Zaratustra” genera unas resonancias simbólicas extraordinarias. Uno de los temas que se plantean es el de la estrecha relación entre gozo y dolor, y su jerarquización. Otro, el de la eterna recurrencia de las cosas. Que Mahler coloque este canto poco antes de la culminación de su escala con una divinidad toda compasión y amor, ideas que repugnaban al autor de Zaratustra, es una ironía quizá consciente que, hoy, llama la atención.

(5/6) El quinto, “Lo que me cuentan los ángeles”, regresa brevemente a la esfera humorística y pseudo-folclórica, a través de la inocencia infantil, como ocurría con la *Urlicht* de la Segunda sinfonía. Mahler, como es habitual, modifica los versos del *Wunderhorn* a su gusto, y le añade una interacción dramática entre las tres entidades del texto: la solista (una contralto que representa a San Pedro), el coro infantil, que hace las veces de presentador, y el coro femenino, que narra la historia y además responde a San Pedro, cuando hace falta.

El ritmo hace referencia a una marcha estilizada, de aire pastoral, como suele ocurrir cuando en la música de Mahler entra en escena un ángel o alguna otra

⁴ Los correos centroeuropeos, a caballo o a carro, solían anunciarse con un corno característico, corriente durante los siglos xviii y xix. En época de Mahler ya es sujeto de referencias literarias, evocadoras de un pasado rural e idealizado.

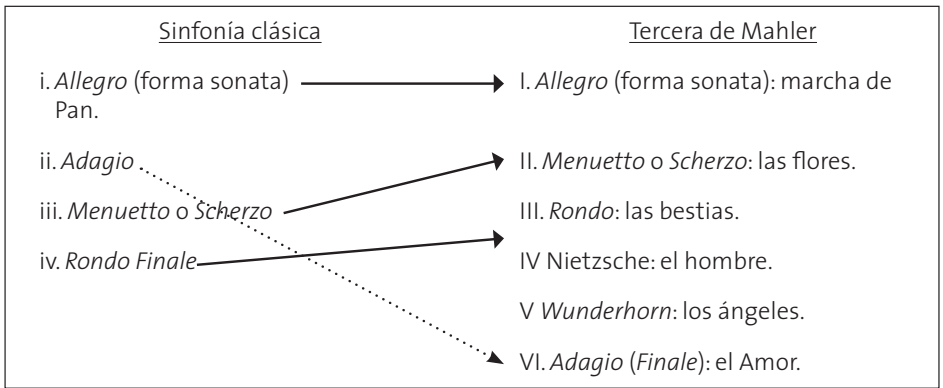
revelación fundamental. La otra gran referencia es la del himno, frecuente en la música del siglo XIX para referirse a una espiritualidad amplia, más allá de lo institucional. Aquí, coincide irónicamente con el momento en que el texto habla de infringir los mandamientos de la Iglesia.

Como en la *Urlicht* de la Segunda, aquí parodia y sublime parecen darse la mano. Parece lógico que no siempre se entendiera en ese sentido: es lo que tiene la ironía en general. Es más: probablemente, la comunicación con el público no debió ser una prioridad para el compositor, desdeñoso de todas las multitudes.

(6/6) “Todo, en el *finale*, se resuelve en la paz y en el ser”, comentaba Mahler a su amiga Natalie⁵. Formalmente, el sexto y último movimiento presenta rasgos de forma sonata, de rondó, y de variaciones. Se divide en seis secciones y un epílogo, donde se van alternando variaciones del himno marcial (derivado del lema inicial, y de la canción estudiantil antes mencionada) con lo que parecen comentarios subjetivos a ese himno colectivo.

El proceso dramático que convierte el murmullo inicial en la proclama *fortissimo* en la que culminan los metales podría interpretarse como la llamada humana recibiendo una respuesta y confirmación de la divinidad. Además, un episodio central recupera la crisis del primer movimiento, de forma que la conclusión triunfal no resuelve sólo este movimiento, sino el conjunto de la sinfonía.

Comparando la estructura de la sinfonía clásica con la Tercera de Mahler, aparece este esquema:

Véase el desplazamiento del movimiento lento, del segundo lugar al final de la obra; la inclusión de dos piezas vocales; y el cambio de posición del Rondó, del final al centro.

Joan GRIMALT

⁵ BAUER-LECHNER, *Erinnerungen*: p. 68. Agosto de 1896, en Steinbach am Attersee.

GUSTAVO DUDAMEL

Comprometido en crear un mundo mejor a través de la música y guiado por una fe inquebrantable en el poder del arte como inspirador y transformador vital, ha trabajado incansablemente con el fin de expandir la educación a las comunidades desfavorecidas de todo el mundo, y hacer llegar la música clásica a nuevos y más amplios públicos. Su impresionante trayectoria, desde unos comienzos humildes en su infancia en Venezuela, hasta una incomparable carrera de logros artísticos y sociales, es un vivo testimonio de que la cultura puede dar significado a la vida de un individuo y gran armonía al mundo en general.

Es, actualmente, director titular de la Los Angeles Philharmonic y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y, en 2026, asumirá el puesto de director titular de la Filarmónica de Nueva York, continuando un legado que incluye a Gustav Mahler, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein.

En 2025, celebra el 50 aniversario de El Sistema, honrando el impacto global del visionario programa educativo de José Antonio Abreu a lo largo de cinco generaciones, reconociendo la importancia vital de la educación artística.

Su defensa del poder de la música para unir, curar e inspirar, es de un alcance global. En actuaciones tan trascendentes como las ofrecidas a Naciones Unidas, la Casa Blanca y el Concierto del Premio Nobel de la Paz, ha abogado por la educación musical y la integración social a través del arte, compartiendo su propia experiencia transformadora en El Sistema de Venezuela.

En 2007, Dudamel, la Los Angeles Philharmonic y sus socios comunitarios, fundaron YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), que, actualmente, provee a más de 1.700 jóvenes de instrumentos gratuitos, instrucción musical intensiva, apoyo académico y formación en dirección. En 2012, creó la Dudamel Foundation, que dirige junto con su mujer, la actriz y directora María Valverde, con el objetivo de expandir el acceso a la música y las artes a los jóvenes, ofreciendo herramientas y oportunidades para moldear su futuro creativo.

Realizará una gira con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Orquesta Nacional de Niños de Venezuela, y continuará su labor con maestros y estudiantes en Venezuela y en programas satélite alrededor del mundo.

GUSTAVO DUDAMEL se presenta por primera vez con Ibermúsica.

MARIANNE CREBASSA

Su presencia escénica irradia alegría y demuestra su talento, tanto en el terreno operístico, como en concierto, recital y grabaciones. Recientemente, ha sido galardonada con los premios Artiste Lyrique de l'Année, de Victoires de la Musique, y Solo Vocal Award, de Gramophone.

Sus próximos compromisos incluyen los papeles de Woman en *Picture a day like this*, de Benjamin & Crimp, en la Opéra Comique de Paris y Grand Théâtre de Luxembourg. En concierto, colabora con la Chicago Symphony Orchestra en el *Réquiem* de Verdi, y en gira con la Philharmonie de Paris, interpretando la *Sinfonía núm. 3* de Mahler.

Recientemente, debutó como Romeo en *Il Capuleti e i Montecchi* en La Scala; participó en una nueva producción de Romeo Castellucci de *Resurrección*, en Aix-en-Provence; interpretó la *Novena Sinfonía* de Beethoven con la Wiener Philharmoniker bajo la batuta de Riccardo Muti; hizo el papel de Sesto en *La Clemenza di Tito*, en Aix-en-Provence, con el Ensemble Pymalion; y *Kindertotenlieder* de Mahler, en el Festival Radio France de Montpellier.

Entre sus numerosos papeles operísticos, se incluyen Cherubino (*Las bodas de Fígaro*) en la Metropolitan Opera, Dorabella *Così fan tutte* en la Ópera Estatal de Berlín y de Viena y el papel protagonista de *Fantasio* de Offenbach's en la Opéra Comique, así como Angelina (*La Cenerentola*) en la Opéra National de Paris y en La Scala, Mélisande (*Pelléas et Mélisande*) at the Berliner Staatsoper, Cecilio (*Lucio Silla*), Charlotte Salomon y Sesto (*La Clemenza di Tito*) en el Salzburger Festspiele.

Ha ofrecido recitales y conciertos colaborando con los festivales de Saint Denis y Salzburgo, Fundación Gulbenkian, Orchestre National de France, Orchestre de Paris, Wiener Symphoniker, Chicago Symphony Orchestra, Staatskapelle Berlin, Mostly Mozart Festival, BBC Proms con la Philharmonia Orchestra, Wigmore Hall, Théâtre des Champs-Élysées, Elbphilharmonie y Waldbühne Berlin. Fue invitada por Daniel Barenboim a participar en el centenario de Debussy, con conciertos con la Staatskapelle Berlin, y en recital en la Pierre Boulez Saal de Berlín.

MARIANNE CREBASSA se presenta por primera vez con Ibermúsica.

Punto de inflexión: Músicos jóvenes de todo el mundo, incluidas zonas conflictivas como Ucrania y Afganistán, se reunieron en Nueva York con motivo de la Semana Mundial de la Orquesta del Carnegie Hall.

EN UN MUNDO FRECUENTEMENTE DEFINIDO POR LA POLARIZACIÓN Y EL AISLAMIENTO, LA MÚSICA OFRECE UNA OPORTUNIDAD PARA SUPERAR LAS DIVISIONES Y ENCONTRAR LAS COSAS QUE TENEMOS EN COMUN.

Últimamente he estado pensando en la relación entre el individuo y la sociedad, sobre todo en cómo equilibrar nuestras necesidades personales con las de la comunidad en general. Esta cuestión es especialmente acuciante en el momento actual. Como individuos, muchos de nosotros nos sentimos alienados, aislados e indefensos, luchando por encontrar nuestro lugar, gritando para que nos escuchen, corriendo solo para quedarnos quietos. Como sociedad, estamos más divididos que nunca, aislados por las redes sociales y manipulados por la desinformación, y nuestras democracias están amenazadas por visiones políticas del mundo cada vez más polarizadas. A veces es difícil imaginar un mundo en el que podamos convivir en armonía. Pero mi experiencia trabajando con orquestas de todo el mundo me da esperanza, y creo sinceramente que las artes pueden mostrarnos un camino mejor.

En muchos sentidos, la orquesta es la metáfora perfecta de la relación entre el individuo y la sociedad. Como director, dirijo el conjunto y, sin embargo, soy el único que no produce ningún sonido. Puedo compartir ideas y comunicar una visión a los músicos, pero no soy nada sin ellos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, pero también tenemos que escuchar a los que nos rodean para asegurarnos de que creamos armonía, no cacofonía.

Incluso cuando no estamos de acuerdo los unos con los otros, encontramos la manera de trabajar juntos hacia nuestro objetivo común.

Esta armonía creada por la orquesta tiene el potencial de llegar mucho más allá del escenario. He visto a padres que tienen opiniones políticas completamente opuestas sentarse en el público uno al lado del otro mientras sus hijos tocan juntos, hombro a hombro.

La música también da a las personas un poderoso sentido de propósito que puede ponerse al servicio de un bien común. Cuando le das a un niño un instrumento, le das una identidad. Le recuerdas que tiene una voz y que su voz importa. He visto esto innumerables veces a lo largo de mi vida: con los músicos de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles en el centro YOLA de Beckmen de Inglewood, California y con estudiantes de toda la ciudad de Nueva York de la escuela secundaria Fiorello H. LaGuardia de música y arte y de artes escénicas. Y lo viví yo cuando era niño y hacía música con mis amigos de El Sistema, el programa de educación musical de Venezuela.

Sobre todo, las artes nos dan esperanza. Nos permiten imaginar un futuro más brillante para la humanidad y convertirnos en el tipo de ciudadanos que crearán ese futuro. Mi país, Venezuela, está pasando por un momento difícil. Aun así, en medio de la agitación, estuve en el escenario del Carnegie Hall este verano con los 170 músicos jóvenes de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela y los oí tocar con amor, alegría, respeto y, sobre todo, esperanza.

Mientras me preparo para asumir el papel de director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York tras diecisiete años extraordinarios con la Filarmónica de Los Ángeles, pienso en estas ideas de armonía, identidad y esperanza, y en cómo puedo reflejarlas en mi trabajo.

Para mí, la armonía se crea al tender puentes. Los puentes pueden conectar a personas con capacidades y experiencias vitales diferentes. La producción de la Filarmónica de Los Ángeles de “Fidelio” de Beethoven con el Deaf West Theatre y el Coro de Manos Blancas reunió al público oyente y sordo en una experiencia compartida que iba más allá del sonido. Los puentes pueden conectar a artistas de distintos géneros musicales. Algunas de mis actuaciones más inolvidables fueron con artistas de otros estilos musicales, como Billie Eilish, Christina Aguilera, Ricky Martin y Common. Los puentes también pueden conectar el pasado con el presente, trazando una línea desde los grandes compositores de épocas pasadas hasta la generación de artistas que están contando la historia de este momento.

Al ampliar mi familia de Los Ángeles para incluir a Nueva York y todo lo que hay de por medio, también reflexiono sobre mi propio sentido de identidad y mi misión de seguir explorando y ampliando la voz musical panamericana. Las tendencias en la música clásica oscilan muy a menudo entre oriente y occidente. Aunque los titanes de Europa nos han dado, y siguen dándonos, magníficos regalos musicales, creo que es esencial mirar también de norte a sur y explorar la extraordinaria música y creatividad del continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Como latino, me he centrado especialmente en la música de artistas latinoamericanos, desde compositores como Gabriela Ortiz hasta estrellas del pop como Natalia Lafourcade. Siento que su sonido está impregnado hasta la médula del ritmo y alma de la cultura latina.

Las artes escénicas se encuentran en un momento crucial, enfrentadas a constantes recortes en la educación artística, cambios sísmicos al público y la financiación, un panorama cultural en constante cambio y un agotamiento postpandémico generalizado. Ante estos retos, es esencial que quienes trabajamos en las artes nos aferremos a la esperanza y nos recordemos a nosotros mismos que lo que hacemos importa. La música no es un mero entretenimiento.

Nos ayuda a comprender quiénes somos y cómo encajamos en el mundo en general.

A pesar de toda la incertidumbre que tenemos ante nosotros, a pesar de nuestra sociedad cada vez más digitalizada y desapegada, que fomenta el aislamiento y la separación, tengo esperanza en el futuro. Tengo esperanza porque sé que individuos muy diferentes pueden unirse en armonía. Lo he visto una y otra vez. Ahora más que nunca es vital que trabajemos unos con otros, más allá de culturas, fronteras y creencias, para crear algo hermoso.

Por Gustavo DUDAMEL

Este ensayo se publicó originalmente en **The New York Times** el 4 de diciembre de 2024. Reproducido con autorización.

50 AÑOS EN LA FORJA DE UNA SOCIEDAD

El Sistema es la organización social y musical más grande del mundo, creada en Venezuela hace 50 años, por el maestro y economista José Antonio Abreu. Un modelo pedagógico, hoy expandido a más de 70 países, que en Venezuela brinda formación gratuita a más de 1 millón de niños y jóvenes, atendidos en 443 núcleos y 2351 módulos distribuidos por todo el país.

Se trata de una poderosa red de atención académico musical en todo el país, conformada por 13 orquestas profesionales, 1652 agrupaciones orquestales, 1470 agrupaciones corales, 511 agrupaciones de iniciación musical, 459 agrupaciones de música tradicional venezolana, 162 agrupaciones de música popular.

Con una robusta estructura académica que cuenta con 12 programas académicos, 19 escuelas de música constituidas y 11 en proceso de organización, 1 conservatorio de música y 18 extensiones, además de 14 centros de lutería y fabricación de instrumentos que han transformado la manera de aproximarse a la música desde la infancia, y que alcanzan a todos los estratos de la sociedad con una equidad de género distribuida en 548.811 niñas y 522.678 niños.

Su metodología, basada en la innovación y la práctica colectiva de la música, refleja la excelencia artística, a la vez que camina dentro de la vanguardia de las mejores prácticas educativas contemporáneas. Incorpora tanto la técnica instrumental, como el entendimiento profundo de la interpretación musical y la apreciación del arte.

El Sistema se encuentra en constante transformación tanto en lo social como en lo educativo y artístico. Tiene como meta duplicar su matrícula y expandir su red global. A través de su plataforma de intercambio, conecta con instituciones de todo el mundo para compartir conocimientos y experiencias que favorecen el desarrollo humano e intercambios culturales, como la creación de un *Sistema Mundial de Orquestas y Coros*.

Además de transformar la vida de miles de niños y jóvenes por medio de la música, El Sistema también siembra las semillas de un cambio social profundo. Su estilo marcado por la disciplina, el trabajo en equipo y la excelencia, forja en la niñez y juventud carácter intelectual y emocional que los acompaña a lo largo de sus vidas.

Cada miembro de El Sistema, aunque no continúe en la música, alcanza una evolución personal y profesional que será significativa en cualquier ámbito, gracias a los valores inculcados, como la perseverancia, el respeto y la responsabilidad. Tales valores favorecen la construcción de una Venezuela digna, exitosa, culta, que se conecta con un ideal colectivo de nación.

Mediante una consolidada gestión gerencial de prácticas administrativas modernas, de excelencia profesional y de desarrollo conjunto, esta organización propicia un modelo de calidad y se establece como un ejemplo de desarrollo humano integral, basado en la cultura de paz. Por estas razones, durante sus cinco décadas de existencia, ha consolidado el respaldo de alianzas estratégicas que permiten que este movimiento trascienda las fronteras y se convierta en un referente global.

El Sistema es y será siempre un pequeño país que refleja resultados maravillosos, producto de la unificación de voluntades de todas sus partes, con la concurrencia de grandes ideas realizadas con la excelencia y la calidad como norte, donde la evolución es la iniciativa permanente, basada en el rescate de la sensibilidad humana, hoy tan necesaria en Venezuela y en el mundo.

El Sistema seguirá por muchos años más tocando, cantando, luchando y haciendo música desde Venezuela para el mundo.

OBRA DEL PROGRAMA ANTERIORMENTE INTERPRETADA EN IBERMÚSICA

MAHLER SINFONIA NÚM. 3 EN RE MENOR

09.05.1992	Florence Quivar/ Z. Mehta/ J. A. Sainz Alfaro/ Israel Philharmonic Orchestra/ Orfeón Donostiarra
18.11.2003	Bernarda Fink/ S. Bychkov/ WDR Sinfonieorchester Köln
12.09.2004	Marjana Lipovsek/ Z. Mehta/ J. Vila/ Bayerisches Staatsorchester/ Orfeó Català
10.02.2010	Bernarda Fink/ M. Jansons/ J. A. Sainz Alfaro/ Royal Concertgebouw Orchestra/ Orfeón Donostiarra Escolanía del Sagrado Corazón
16.09.2015	Lioba Braun/ Z. Mehta/ J. A. Sainz Alfaro/ Maggio Musicale Fiorentino/ Orfeón Donostiarra Pequeños Cantores de la JORCAM
12.03.2019	Elena Zhidkova/ J. Nott/ Gustav Mahler Jugendorchester/ Pequeños Cantores de la JORCAM

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela

Director Titular: Gustavo Dudamel

Director Fundador José Antonio Abreu †

Director Ejecutivo Eduardo Méndez

VIOLÍN I

Carlos Vegas
Humberto Jiménez
Daniel Quijada
Daniela Porto
Gabriel Ramos
Idamar Ventura
Iván Dmitrejschuk
Jesús Castillo
José Heredia
Luis Maita
Nubys Alcalá
Orlando Pinto
Pathrycia Mendoza
Rubén Orozco
Sairelis González
Wuilmel Caraballo
Orlando Pérez
Luis Rodríguez

VIOLÍN II

Anna González
Carlos Perdomo
Ana Chouhebar
Emilio Donaire
Génesis Antonetty
Isaías Fernández
Jesús Cornejo
José Suárez
Karem Silva
Libia Núñez
Luis Pérez
Patricio Meriño
Rodolfo Landaeta
Víctor Blanco
Yoandry Gómez
Carmelo López

VIOLA

Isabella Rojas
Daniel Linares
Paola Castillo
Petrina Graziano

Diego Mota
Ismael Infante
Jocia Estévez
Kira Riera
Fátima Marciano
Carlos Jayaro
Elizabeth Ramos
Gianiel Blanco
Moisés Ruiz
Victor Guerrero

VIOLONCHELO

Edgar Calderón
César Giuliani
Abner Padrino
Wilber Herrera
Carlos Linares
Ayzhkel Chávez
Jhonn Rujano
Jean Alvarado
Mónica Frías
Leandro Bandres
Frank Valderrey
Ricardo Corniel
Laura Laya
Carlos Pizzolante
Norma Aparicio

CONTRABAJO

Jorge Moreno
Manuel Ruiz
Jorge Leal
Gerald Ruiz
Misaël Gil
María Ynojosa
Jorge Sánchez
Victor Trejo
William Suárez
Renzo Benítez

FLAUTA

Aron García
Sergio Ochoa

Diego Hernández
Yoisy Guaicurba
Juan Reyes

OBOE

Joseph González
Douglas Hernández
Eribec Aponte
Ángel Moreno
Pedro Freitas
Maya Rodríguez

CLARINETE

Freeman Ramírez
Williams Mora
Miguel Rodríguez
Rafael León
Diego Pedrá
Santiago González

FAGOT

Selene Salgado
Javier Cruz
Isnardy Coronado
Marcella Frías
Luis Báez

TROMPA

Michaelle Hernández
José Giménez
Dieter Barrios
Paola Navarro
Manuel Córdova
Nicolás Valero
Ángel Díaz
Rosa Avariano
Félix Ceballos

TROMPETA

Victor Caldera
Miguel Tagliafico
Wilfrido Galarraga
Roderick Alvarado

Grheri Barceló
Erick Álvarez

SOLISTA INVITADO

Pacho Flores, trompa
en Mahler

TROMBÓN

Alejandro Díaz
Jesús Fernández
Yeison Sánchez
Jesús Núñez
Alexander Medina
Lisandro Laya
Joel Rivas

TUBA

Ysraïdel Ascanio
Maykol Fernández

TIMBAL

Rubén Vásquez
Sebastián Pérez

PERCUSIÓN

Acuaris Zambrano
José García
Simón González
Rafael Fernández
Yohantor Toro
José Luis Alvaray
Josué González
Wilmer Vivas
Rafael Crespo

ARPA

Annette León
Lady Lucente

PIANO

Vilma Sánchez

Directora de Proyectos Lorena Lugo

Director de Eventos Ángel Linares

Junta Directiva Ana Cecilia Abreu

Directora de Comunicaciones Norma Méndez

Directora de Producción Audiovisual Beatriz Abreu / **Directora de Audiovisual** Nohely Oliveros

Directores Andrés D. Ascanio, Christian Vásquez, Eugenio Carreño

Gerente José Ángel Viña / **Coordinadora** Alejandra López

Departamento técnico : Ramón Vega, Edgar Camacho, Juan Carlos Vallenilla, Emiliano Castillejo, Jimmy Tortoza

International Tour Management by Askonas Holt Ltd

Donagh Collins, *Chief Executive* / **Sergio Porto**, *Director, Tours and Projects*

Emma Beecham, *Associate Director, Tours and Projects* / **Sophie Alabaster**, *Assistant Project Manager*

International management to Mr Dudamel Fidelio Arts Ltd, London

CORO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Sopranos

Maria Jesús Prieto
Sandra Cotarelo
Corina Fernandez
Vanessa García
Mercedes Lario
Iliana Machado
Victoria Marchante
Alexandra Tarniceru
Manon Chauvin
Silvia Naranjo
Elsa Roldán
Evelyn Johnson
Niuvis Cañete

Mezzosopranos

Julieta Navarro
Marta Bornaechea
Isabel Egea
Sonia Gancedo
Marta Knör
Teresa López
Paz Martínez
Andrea Rey
Carolina Bardas
Águeda Fernández
Matea Musso
Montserrat Bertral
Alexandra Takchenko

PEQUEÑOS CANTORES DE LA ORCAM

Adeline d'Aviau de Ternay Baciero
Adriana Román Krivoborodov
Aisel De la Rosa Hernández
Alba de los Ángeles Street del Castillo
Albert Ivanov Pakkanen
Ana Benedetta D'Arcangeli Feduchi
Anne García Díez
Astrid Inda Castaño
Aurora González Gago
Beatriz Corpa Hervada
Berta Pareja Charneco
Carmen Carrillo Garrido
Carmen Gorostidi Menéndez
Cecilia Trigo Díaz
Claudia García Barroso
Cristina Pérez Varona
Cristina Corpa Hervada
Elena Pelaz Puente
Elsa Moreno Blázquez
Emma Alcañiz Rodríguez
Gabriela Palomeque Jiménez
Gala Naranjo Alonso
Héla Galindo Herranz
Inés Ruiz Álvarez
Irene Pérez de la Riva
Iris Motos Vázquez
Jiarui Xing

Kiara Nogueira Delgado
Leila López Sierralta
Lidia Gorostidi Menendez
Lina Galindo Herranz
Luca Tomàs Ortiz
Lucía Coso Delgado
Margarita López García
María Sol Torrealba Sánchez
Marta Yagüe Alonso
Natalia Elena Romero Jiménez
Nerea Corcuera Fundora
Nicolás Álvarez García
Olivia Lucendo Muñoz
Olivia Sierra Álvarez
Paola López López
Pau Burrell Bonet
Rafael Bibiano Torrealba Sánchez
Samuel Mellado Lara
Sara Tomàs Ortiz
Se-Young Castrejón Cho
Sofía López Campi
Sofía Torres Raga
Stella Moreno Mónaco
Susana Fernández de Larrinoa Fernández
Tomás David Romero Jiménez
Vega Asensi García
Vera González Menéndez

Ibermúsica.24.25

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE LA [SERIE BARBIERI](#)

B6 MIÉRCOLES, 29 DE ENERO 2025. 19.30H

ROYAL CONCERTGEBOUW
ORCHESTRA
KLAUS MÄKELÄ
JANINE JANSEN
Purcell Marcha de la música para el funeral
de la Reina María
Britten Concierto para violín, op. 15
Downland Lacrimae antiquae
Schumann Sinfonía núm. 2

B7 LUNES, 3 FEBRERO 2025. 19.30H

MÜNCHNER PHILHARMONIKER
LAHAV SHANI
ESTHER YOO

B8 MIÉRCOLES, 26 DE FEBRERO 2025. 19.30H

GEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG
ANDRIS NELSONS
LUCAS Y ARTHUR JUSSEN

B9 MARTES, 4 MARZO 2025. 19.30H

FILARMONICA DELLA SCALA
RICCARDO CHAILLY
GAUTIER CAPUÇON

B10 MIÉRCOLES, 2 DE ABRIL 2025. 19.30H

PHILHARMONIA ORCHESTRA
SANTTU-MATIAS ROUVALI
JAVIER PERIANES

B11 LUNES, 21 DE ABRIL 2025. 19.30H

STAATSKAPELLE DRESDEN
DANIELE GATTI

B12 LUNES, 5 DE MAYO 2025. 19.30H

PHILHARMONIQUE DE
RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK
BEATRICE RANA

Ibermúsica. 24.25

IBERMÚSICA

FUNDACIÓN IBERMÚSICA

Núñez de Balboa 12, entreplanta. 28001 Madrid
tel: (+34) 91 426 0397
ibermusica@ibermusica.es
www.ibermusica.es

Colabora

Diseño:
Manigua

Maquetación e impresión:
Estugraf
Polígono Ind. Los Huertecillos
Calle Pino, 5. 528350 Ciempozuelos, Madrid

Depósito Legal: M-345-2025

Ibermúsica está adherida al
programa Bono Cultural Joven

