

Un viaje al corazón de la música

Una película de la Fundación "la Caixa"

Con música de Beethoven, Mahler y Bernstein

SYMPHONY

Una
película
de
realidad
virtual

Escrita y dirigida por
IGOR CORTADELLAS

Con la participación especial de
GUSTAVO DUDAMEL

LA FUNDACIÓN "la Caixa" PRESENTA UNA PRODUCCIÓN DE IGOR STUDIO, GLASSWORKS Y VISUALISE
UNA PELÍCULA DE IGOR CORTADELLAS, GUSTAVO DUDAMEL Y DAVID BAGUÉ - SYMPHONY

BANDA SONORA DE BEETHOVEN, MAHLER Y BERNSTEIN

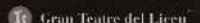
CON LA ACTUACIÓN DE MAHLER CHAMBER ORCHESTRA Y THE GUSTAVO DUDAMEL FOUNDATION

DIRECTORES DE COI: JAVIER VERDUGO Y CARLOS CORTÉS REYES SUPERVISOR DE VR: HENRY STUART

EDITOR: MARC BALAGUÉ DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA: TAKURO TAKEUCHI Y JAMES MEDCRAFT

PRODUCIDO POR MARIA SOLER CHOPO, JAUME SABATÉ, JOAN AMAT, REBECCA JOHNSON, CARLOS VIDAL-RIBAS, JORGE LAMA Y WILL CURRIE

ESCRITO Y DIRIGIDO POR IGOR CORTADELLAS

Después de cuatro años de producción, la Fundación "la Caixa" estrena a nivel mundial esta experiencia emocional gracias a la tecnología de realidad virtual

***Symphony*: viaje inédito al corazón de la música bajo la batuta de Gustavo Dudamel**

- El proyecto *Symphony* propone al espectador vivir y disfrutar la música clásica como nunca antes la ha podido experimentar — gracias a la tecnología de realidad virtual (VR)—, invitándole a sentirse como un músico más dentro de la orquesta.
- Bajo la batuta de Gustavo Dudamel y acompañados de los más de cien músicos que integran la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, el público podrá escuchar la música de una forma única que, incluso, le permitirá entrar en el interior de instrumentos.
- Las dos películas que forman este proyecto itinerante —con guión y dirección de Igor Cortadellas— harán parada en primicia en CosmoCaixa hasta el 8 de octubre, antes de iniciar una gira que recorrerá un centenar de ciudades de España y Portugal durante diez años.
- Este viaje emocional, guiado por el prestigioso director venezolano, estará protagonizado por las composiciones de Ludwig van Beethoven, de quien este año se celebra el 250 aniversario del nacimiento, así como de Gustav Mahler y Leonard Bernstein.
- «Con esta experiencia insólita y cautivadora queremos contribuir a divulgar la música clásica y ponerla al alcance del gran público, en un viaje sin precedentes en el corazón del alma humana», ha declarado la directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", Elisa Durán.

Symphony. Un viaje al corazón de la música. Fechas: del 15 de septiembre al 8 de octubre de 2020. **Concepción, dirección y producción:** Fundación "la Caixa". **Idea original, guion y dirección artística:** Igor Cortadellas. **Dirección musical:** Gustavo Dudamel. **Lugar:** CosmoCaixa (Calle Isaac Newton, 26). **Más información y reserva de entradas:** symphony.fundacionlacaixa.org

 @FundlaCaixa #SymphonylaCaixa

Barcelona, 15 de septiembre de 2020. La directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", **Elisa Durán**; el director de orquesta **Gustavo Dudamel**, y el fundador de Igor Studio y director del proyecto, **Igor Cortadellas**, han presentado hoy ***Symphony***, un viaje virtual al corazón de la música clásica.

Por primera vez, el espectador podrá situarse en medio de una orquesta sinfónica en esta experiencia inmersiva puntera a partir de tecnología de realidad virtual, que puede vivirse en primicia en CosmoCaixa. Posteriormente, **este proyecto singular iniciará una gira que recorrerá un centenar de ciudades de España y Portugal** durante diez años. Las primeras paradas previstas son Santander (octubre-noviembre), Valladolid (noviembre-diciembre) y Madrid (diciembre-enero).

El punto de partida del proyecto, en el que se ha estado trabajando durante más de cuatro años, era hablar del poder emocional de la música desde una vertiente divulgativa. **La Fundación "la Caixa" apostó desde el primer momento por la realidad virtual** como la mejor forma de explicar esta historia. La tecnología más puntera ha facilitado lo que de otro modo no sería posible: *sentarse* junto a los violines en una gran orquesta sinfónica mientras interpretan Beethoven. La voluntad es poder seducir a todo tipo de público, también a aquellos que ya son conocedores de la música clásica.

Symphony está formado por dos unidades móviles que se despliegan y se convierten en dos salas de cien metros cuadrados cada una. En la primera de ellas se puede ver una película panorámica que introduce al espectador en este

viaje y le guía solo a partir de sonidos. La segunda unidad está dedicada a vivir la experiencia de realidad virtual.

Cuando el espectador se coloque las gafas, verá cómo, de repente, su entorno ha cambiado. Ahora **se encuentra en el Gran Teatro del Liceo, sentado en una silla y el maestro Gustavo Dudamel, alma de la Fundación Gustavo Dudamel, le da la bienvenida**. A continuación, se verá rodeado de los músicos de una orquesta sinfónica, todos guardando silencio, esperando a la indicación del director, que dará enérgicamente la entrada de la *Quinta sinfonía* de Ludwig Van Beethoven. Las famosísimas cuatro notas que inician esta sinfonía marcan el comienzo de la experiencia.

El espectador verá a los músicos distribuidos por el escenario en su forma habitual, por familias de cuerdas, viento, metal, percusión, y los sentirá muy cerca de una forma real, así como vivirá de lleno la energía y la mirada del director, situado justo delante de él. Este experimento musical le permitirá girar la cabeza de lado a lado y arriba y abajo para adquirir nuevas vistas y perspectivas de una orquesta sinfónica y sus instrumentistas.

Este proyecto itinerante ideado e impulsado por la Fundación "la Caixa" ofrece la oportunidad de entender, a través de la imagen y de la música, cómo, desde la simplicidad de un trozo de madera o de la rudeza de un pedazo de metal, se construye un universo tan sofisticado y bello como el de una orquesta sinfónica. De este modo, **Symphony deconstruye la orquesta** para mostrar la simplicidad, lo que contrasta con el arco infinito de recursos que ofrece a los compositores para expresar ideas y emociones. La vivencia ofrece al usuario una **escucha emocionalmente activa**: gracias a los cambios de posición de la

cámara 360º dentro de la orquesta, el espectador escuchará y sentirá la música de una forma nueva y sorprendente y experimentará las diferentes familias de instrumentos.

«Con esta experiencia insólita y cautivadora, queremos contribuir a divulgar la música clásica a través de las composiciones sinfónicas y llevarla al gran público, así como a todos los amantes de la música que se pueden sentir atraídos por ella. Orquesta y director se dan la mano para proponer un viaje muy especial y sin precedentes a través de las emociones y las notas de grandes compositores hacia el corazón de la música clásica y del alma humana», resalta la directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", **Elisa Durán**.

Sobre el proyecto, el director **Gustavo Dudamel** afirma: «Cuando nos sentamos con mis amigos en la Fundación "la Caixa" para soñar sobre qué queríamos conseguir con este proyecto, vimos muy claro desde el principio que compartíamos tres creencias principales: que la música puede trascender nuestras diferencias, propiciar el empoderamiento individual y promover la integración social. Este proyecto es una encarnación perfecta de aquellos valores compartidos, una exposición móvil que ofrecerá a decenas de miles de personas acceso a la música sinfónica y —espero— suscitará una mayor apreciación de esta forma de arte. También deseo que enriquezca e inspire las personas que estuvieron implicadas en la preparación e interpretación de esta maravillosa, y un poco alocada, producción».

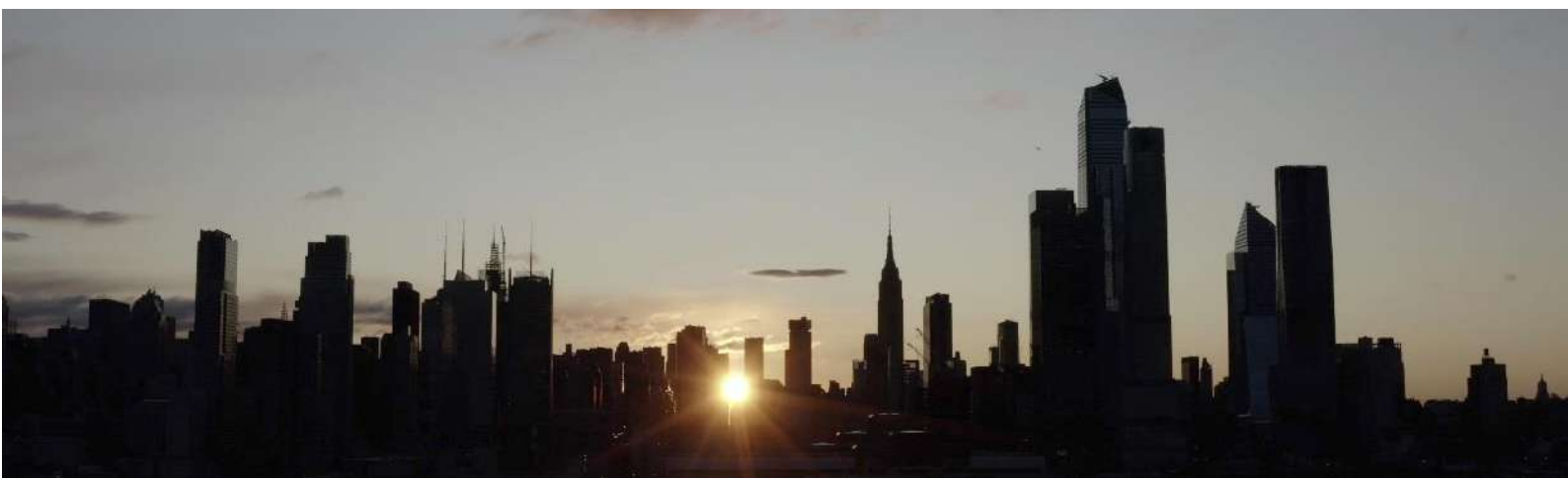
«Ha sido muy emocionante ver cómo se han ido sumando equipos, creando alianzas, complicidades, compartiendo la ilusión de hacer este proyecto tan grande pero que al final tiene la fragilidad y la delicadeza de una pequeña caja de música. **Symphony** es una invitación a cruzar el umbral del mundo de la música, una puerta de acceso a un universo sin límites que contiene la expresión más pura del espíritu de la humanidad», describe el director creativo del proyecto, **Igor Cortadellas**.

Experiencia inmersiva en dos tiempos

Esta **experiencia inmersiva** tiene una duración aproximada de cuarenta minutos, repartida en dos tiempos. Comienza con la proyección de una película panorámica y sigue con un salto a la realidad virtual que permite un visionado en 360 grados de la Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Dudamel, y grabada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

La propuesta transcurre en dos unidades desplegadas, de cien metros cuadrados cada una: el primer espacio está dedicado a la proyección de un filme en pantalla grande (12 minutos) y el segundo está destinado a la película de realidad virtual (12 minutos). En el primer ámbito se ofrecerá un **preámbulo sonoro y visual** de la vivencia virtual. Se trata de una película sin palabras en la que el sonido y la música conducen la historia. Su finalidad es generar una oportunidad para tomar conciencia de los paisajes sonoros que nos rodean a diario y en cualquier lugar.

Tres jóvenes músicos de diferentes partes del mundo protagonizan esta proyección inicial, **rodada en Colombia, Nueva York y la costa mediterránea**. A través del retrato de los sonidos y de las músicas propias de los lugares donde viven, podremos entender cómo cada uno de ellos está conectado con los sonidos y la música de su entorno. Mediante este mosaico de contrastes, el espectador descubrirá cómo estos sonidos aleatorios, gracias al ingenio del ser humano, se convierten en música conectando así diversas culturas.

Una vez visto este primer audiovisual, los espectadores accederán a la experiencia musical de realidad inmersiva a través de los dispositivos de realidad virtual. Tras escuchar la **Quinta sinfonía de Beethoven** y de ver en primera ver desde primera fila a Gustavo Dudamel, la vivencia se trasladará a otro espacio: el taller de un luthier. Allí, el público podrá escuchar el sonido de la madera mientras es esculpida por las manos del artesano constructor de los instrumentos de cuerda, antes de introducirse dentro del violín en el que trabaja y, posteriormente, en el interior de una trompeta.

Haciendo hincapié en el poder emocional de la música, el espectador aparecerá acompañado de la melodía del inicio de la **Primera sinfonía de Gustav Mahler**, rodeado de un entorno íntimo y especial, para finalizar este viaje, de nuevo con

la orquesta, que ahora mientras interpreta el jovial **Mambo de West Side Story**, de **Leonard Bernstein**.

Más de 250 personas involucradas en el proyecto

La idea original del proyecto surgió hace cuatro años del Departamento de Música de la Fundación "la Caixa", que encargó su dirección artística al músico y creativo Igor Cortadellas. Él llevó a cabo la elaboración del guion y una búsqueda de la tecnología adecuada. La dirección musical recayó en el director de orquesta Gustavo Dudamel, que se encargó de validar y redondear este proyecto tan ambicioso. A partir de entonces se convocó un concurso para desarrollar la parte técnica, que ganó la empresa barcelonesa de postproducción y generadora de efectos visuales y animación digital **Glassworks**.

Una vez esta compañía se incorporó al proyecto, eligió el estudio **Visualise**, con sede en Londres, para completar la ejecución de trabajos relacionados con la realidad virtual, gracias a su experiencia en el sector. Ambas compañías, bajo la dirección de Igor Cortadellas y su equipo IgorStudio, supervisaron la planificación de la producción y crearon herramientas para mejorar la preproducción y la producción del proceso. Uno de los principales desafíos con los que se encontró fue el de decidir **dónde colocar la cámara de 360 grados** a la hora de realizar la grabación. Para encontrar la vista más natural y realista para un espectador dentro de la orquesta, crearon una herramienta en 3D a través de un software para ver de antemano en qué parte del teatro se podía posicionar la cámara, y saber qué vería.

La filmación final tuvo lugar en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en agosto de 2019 a través de un prototipo de cámara Meta One creada para la ocasión, que permitió grabar escenas con poca luz y con un rango dinámico mayor que cualquier otra cámara de 360 grados existente, fruto de su ligereza y menor tamaño en comparación con el resto. Ello permitió una grabación más cercana e íntima de la orquesta.

La grabación de sonido para *Symphony* se realizó utilizando la última tecnología. Se usó el audio en red con el fin de utilizar las longitudes de cableado al mínimo. Un solo cable transportó un total de 84 canales de audio a 96 kHz y 24 bits. La configuración del micrófono en sí utilizó técnicas de grabación en 3D de última generación. Todos los grupos instrumentales fueron meticulosamente grabados con una mezcla de micrófonos digitales de alta calidad, y también de tipo analógico para recrear todos los matices de la orquesta y generar una experiencia 360°, que acompaña la mirada del espectador.

En total, **más de 250 personas han trabajado y colaborado** para hacer realidad este proyecto. De estas, un centenar de personas en el ámbito artístico; desde el lutier David Bagué, y bajo la batuta de Gustavo Dudamel, a los 60 extraordinarios mentores de la Mahler Chamber Orchestra y 41 jóvenes artistas de la Fundación Gustavo Dudamel, representando a ciudadanos de 22 países en 5 continentes (procedentes de Estados Unidos, Hong Kong, Japón, España, Noruega, Venezuela, Colombia, Corea, Suecia, Francia y Argentina) dan vida a obras maestras del repertorio clásico, mientras amplían el acceso de la juventud a la música y las artes, ofreciéndoles herramientas y oportunidades para forjar sus futuros creativos.

Tecnología al servicio de la creatividad

El concepto visual de esta experiencia en realidad virtual **combina la imagen real filmada en 360º (*live action*) con la imagen generada por ordenador (CGI) y efectos visuales realizados a través de VFX**, que recrean universos oníricos que también encuentran inspiración en la naturaleza para completar la belleza de la experiencia.

Las secuencias gráficas van ganando complejidad a medida que avanza el viaje y son fruto de múltiples capas y texturas que se superponen y se adaptan a los cambios de la partitura para sacar adelante el viaje más orgánico.

Públicos y medidas adicionales ante la pandemia

El proyecto *Symphony* es una experiencia de tipo pedagógico, cultural y lúdico pensada para todos los públicos a partir de los 8 años, que no incluye movimiento físico por parte del usuario, ya que su objetivo principal es fomentar la escucha de la música. Debido a la propia tecnología VR y, a modo de recomendación, hay algunas restricciones, como en cuanto a los menores de 8 años y las personas con epilepsia o con vértigos, entre otros.

La pandemia del coronavirus afectó de lleno la parte final de la producción del proyecto y su preparación para las unidades desplegadas, que obligó a retrasar su estreno hasta septiembre. La entidad ha tomado todas las medidas sanitarias pertinentes para hacer de esta una experiencia segura. Se ha reforzado la limpieza y se ha instalado un sistema de desinfección fotocatalítica (UV) en las dos unidades. Este sistema de acción desinfectante es efectivo tanto en el aire ambiente como en todas las superficies de los espacios tratados y las libera de contaminantes y patógenos.

Biografías

Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel cree firmemente en el poder de la música para transformar vidas, inspirar y cambiar el mundo. A través de su presencia en el podio y de su incansable apoyo a la educación artística, Dudamel ha dado a conocer la música

clásica a nuevos públicos alrededor del mundo y ha ayudado a facilitar el acceso a las artes a innumerables personas en comunidades sin acceso a ellas.

Inspirada en las experiencias musicales y los mentores de la infancia de Dudamel, la Fundación Gustavo Dudamel, una organización sin ánimo de lucro, fue creada en el 2012 con el objetivo de promover el acceso a la música como un derecho humano y catalizador para el aprendizaje, la integración y el cambio social.

Arduo defensor de la educación musical y el desarrollo social a través del arte, Dudamel se formó desde niño en *El Sistema*, un extraordinario programa de educación musical inmersivo iniciado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu. Inspirado por *El Sistema*, Dudamel, la Filarmónica de Los Ángeles y sus aliados comunitarios fundaron YOLA (la Orquesta Juvenil de Los Ángeles por sus siglas en inglés) en el 2007, proyecto que da servicio a más de 1.300 músicos proveyéndoles de instrumentos libres de costo, instrucción musical intensiva, apoyo académico y entrenamiento de liderazgo.

En la temporada 2020/21, 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. Dado que la pandemia mundial COVID-19 ha paralizado la mayoría de las actuaciones en vivo, Dudamel ha dedicado aún más tiempo y energía a su misión de hacer llegar la música a los jóvenes de todo el mundo, convencido de que las artes desempeñan un papel esencial en la creación de una sociedad más justa, pacífica e integrada.

Mientras permanecía en cuarentena en Los Ángeles, auspició *En casa con Gustavo*, un nuevo programa radial desde su hogar, en el que compartió historias personales y selecciones musicales como una forma de unir a la gente durante este período de aislamiento. El programa fue transmitido a nivel local e internacional, en inglés y en español, con anfitriones invitados que incluyeron entre otros, al compositor John Williams, y su propia esposa, la actriz María Valverde.

Dudamel también participó en *Global Goal: Unite For Our Future (Meta Global: Unidos por Nuestro Futuro)*, un especial para TV de Global Citizen para recaudar fondos desde el Hollywood Bowl con la LA Phil y la YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles), físicamente distanciados. El evento, en el que también participaron Shakira, Coldplay, Lin-Manuel Miranda, Usher y otros artistas invitados, fue visto por millones de personas alrededor del mundo y recaudó \$6,9 mil millones para

suministrar pruebas, tratamientos y vacunas contra el COVID-19 a las comunidades más pobres y marginadas del mundo.

Sus últimos proyectos incluyen una versión virtual del Festival Nacional de la YOLA (uno de muchos otros eventos educativos nacionales e internacionales con la YOLA), y partir de agosto de 2020, Dudamel presentará en el canal KCET una serie televisiva titulada *En concierto en el Hollywood Bowl*, con momentos claves de actuaciones de la LA Phil a lo largo de la última década en su histórico hogar veraniego. A comienzos de 2021, el programa será difundido a todo el país por el canal público PBS.

Dudamel anticipa actuaciones con la Filarmónica de Viena en los festivales de Salzburgo y Grafenegg, continuando con una gira por Estados Unidos con la Filarmónica de Viena incluyendo tres conciertos en el Carnegie Hall, y la creación de dos nuevos proyectos educativos en la temporada 2020-21 gracias a la colaboración entre su Fundación y la "Escuela de Música Reina Sofía" de Madrid.

Mahler Chamber Orchestra (MCO)

La Mahler Chamber Orchestra (MCO) se fundó en 1997 con la visión compartida de ser un conjunto libre e internacional, dedicado a crear y compartir experiencias excepcionales relacionadas con la música clásica. Con cuarenta y cinco miembros de veinte países diferentes en su núcleo, la MCO funciona como un colectivo nómada de músicos apasionados que se unen para hacer giras específicas en Europa y en todo el mundo. La orquesta está en movimiento constante: hasta ahora ha actuado en más de cuarenta países de los cinco continentes. Se rige colectivamente por su equipo directivo y la junta de la orquesta; las decisiones se toman democráticamente con la participación de todos los músicos.

El sonido de la MCO se caracteriza por el estilo de música de cámara del conjunto de ejecución entre sus personalidades musicales diversas. Su repertorio principal, que abarca desde los clásicos vieneses y los primeros períodos románticos hasta las obras contemporáneas y los estrenos mundiales, refleja la agilidad de la MCO para cruzar fronteras musicales.

Igor Cortadellas

Tras formarse musicalmente y graduarse como oboísta en el Conservatorio Superior de Zúrich, Igor Cortadellas (Barcelona, 1976) inicia una carrera profesional como intérprete y docente de este instrumento. Paralelamente a sus

estudios de música, se forma como fotógrafo y cursa un máster de guion y vídeo digital en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

En 2008 fundó la agencia creativa Igor Studio. En el doble camino de su formación, música e imagen, encuentra su punto de confluencia en el campo de la creatividad aplicada al mundo de la imagen y audiovisual. A partir de este momento se especializa en la proyección de campañas globales en todo el mundo para ayudar a conectar las instituciones con sus audiencias. Igor Studio es un estudio creativo que fabrica conceptos visuales inspiradores y efectivos fieles a la música y a sus artistas.

Igor Studio ha recibido la confianza, entre otros, de Cecilia Bartoli, Martha Argerich, Valeri Gergiev, la Mahler Chamber Orchestra, la Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, la Fort Worth Symphony Orchestra Dallas, el Gran Teatro del Liceo y el Auditorio de Barcelona, la Ópera de Tenerife, Adda Sinfónica, Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Sony, Decca, Warner y Universal. Su labor ha sido reconocida con varios premios. Este año debe destacarse el LUX en la categoría de publicidad, por la campaña con Adda Sinfónica, Orquesta del Auditorio de la Diputación de Alicante.

Lista de las músicas de *Symphony*

Músicas que aparecen en la película panorámica:

- *"Pièce en forme de Habanera"* para violonchelo y piano de Maurice Ravel
- *Take Five* de Paul Desmond
- *El Pájaro Amarillo* de Rafael Campo Miranda
- Primer movimiento de la *Quinta sinfonía* de Ludwig Van Beethoven

Músicas que aparecen en la experiencia de realidad virtual (VR):

- Primer movimiento de la *Quinta sinfonía* de Ludwig Van Beethoven
- Segundo movimiento de la *Séptima sinfonía* de Ludwig Van Beethoven
- Primer movimiento de la *Primera sinfonía* de Gustav Mahler
- Canción *Mambo* de la película *West Side Story*, de Leonard Bernstein.

Área de Comunicación de la Fundación "la Caixa"

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org

Cristina Font: 934 046 056 / 608 582 301 / cristina.font@fundacionlacaixa.org

Sala de Prensa: <https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/>

Área de Comunicación de Gustavo Dudamel

Willy Villarreal: +1 310 497 7642 willy@willyvillarreal.com

Jacob Slattery: +1 917 294 3590 jacob.slattery@dudamelfoundation.org

Marcos Blanco: 605 982 131 mblanco@impactarte.es

 [@FundlaCaixa](#) [@GustavoDudamel](#) [#SymphonylaCaixa](#) [#DudamelFoundation](#)