

Donato Cabrera
director de orquesta

El director mexicano-estadounidense Donato Cabrera es el director artístico y musical de la Sinfónica de California. Se desempeñó como director residente de la Sinfónica de San Francisco y director musical de la Fundación Wattis de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Francisco de 2009 a 2016. Cabrera es uno de los pocos directores en la historia que ha dirigido actuaciones con la Sinfónica de San Francisco, la Ópera de San Francisco y el Ballet de San Francisco. Durante diez años (2014-2024) Cabrera se desempeñó como Director Musical de la Filarmónica de Las Vegas. Se dedica a la programación aventurera, es un destacado defensor de los compositores vivos y la innovación digital, y está muy centrado en la divulgación, la participación y la programación que refleje las comunidades a las que sirve.

En las últimas temporadas, Cabrera ha realizado impresionantes debuts con la Orquesta Sinfónica de Chicago, Orquesta Sinfónica de Londres, Sinfónica de Houston, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Louisville, Orquesta Sinfónica de New Haven, Orquesta Filarmónica de Jalisco, Orquesta Filarmónica del Staatstheater Cottbus, Orquesta Filarmónica de Boca del Río, Orquesta Sinfónica Concepción, Hartford Symphony, Greensboro Symphony, Nevada Ballet Theatre, New West Symphony, Kalamazoo Symphony, Monterey Symphony y Reno Philharmonic.

Desde el nombramiento de Donato Cabrera en 2013 como director musical de la Sinfónica de California, la organización ha redefinido lo que significa ser una orquesta en el siglo XXI. En 2017, la Sinfónica de California se convirtió en la primera orquesta del país en asumir un compromiso público con la diversidad. La declaración subraya el compromiso de la orquesta de crear un espacio artístico y un entorno de trabajo equitativo, diverso e inclusivo tanto dentro como fuera del escenario. Además, la Sinfónica de California fue una de las primeras orquestas en ofrecer un sitio web bilingüe en español e inglés, lo que permitió a segmentos subrepresentados de la comunidad del Área de la Bahía interactuar y participar con la orquesta. Bajo la batuta de Cabrera, la Sinfónica de California ha alcanzado nuevas alturas artísticas al aprovechar su reputación de programación innovadora y defender la música de compositores vivos, al mismo tiempo que se compromete a programar música de mujeres y personas de color. A través del célebre programa de Jóvenes Compositores en Residencia Estadounidenses de la Sinfónica de California, Cabrera ha encargado y estrenado más de una docena de composiciones, incluidas obras de Viet Cuong, Katherine Balch y el actual compositor en residencia, Saad Haddad. Los conciertos de la Sinfónica de California se transmiten regularmente por KUSC en Los Ángeles, KDFC en San Francisco y en todo el país a través de WFMT Radio Network, a través de la serie de radio de la orquesta.

Profundamente comprometido con la diversidad y la educación a través de las artes, Cabrera evalúa el alcance, la amplitud y el contenido del programa Sound Minds de la Sinfónica de California, que ha logrado atención nacional por su enfoque inspirado en El Sistema y tiene un historial comprobado en impactar las vidas y mejorando los puntajes de las pruebas de cientos de niños K-6 en la Escuela Primaria Downer de San Pablo. Cabrera, también defensora de la

educación de adultos, ayudó a crear y dar forma al programa Fresh Look: The Symphony Exposed de la Sinfónica de California, una serie de conferencias semanales de verano que ayuda a explicar la música y los compositores de una manera accesible pero profunda.

Como director residente de la Sinfónica de San Francisco, Cabrera trabajó estrechamente con su entonces director musical Michael Tilson Thomas y frecuentemente dirigió la orquesta en una variedad de conciertos, incluidos todos los conciertos educativos y familiares, llegando a más de 70,000 niños en todo el Área de la Bahía cada año. Durante sus siete temporadas como Director Musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Francisco, Cabrera mantuvo la reputación de la orquesta por su destacado arte en el país y en el extranjero. Llevó al grupo a dos giras europeas, ganando un premio ASCAP por programación aventurera de música estadounidense en giras extranjeras y recibiendo elogios de la crítica por una grabación en vivo de la Filarmónica de Berlín de la Sinfonía n.º 1 de Mahler.

En 2020, Cabrera implementó muchas iniciativas digitales nuevas, lo que refleja su visión de romper las barreras entre la audiencia y el artista y mantenerse comprometido con el público durante la pandemia. MusicWise: Conversaciones sobre arte y cultura es una serie que presenta entrevistas con artistas interesantes y líderes cívicos que influyen y dan forma al panorama cultural. The Music Plays On es una serie en el blog de Cabrera, que presenta comentarios y análisis sobre sus actuaciones y grabaciones favoritas junto con clips de YouTube. En colaboración con Mason Bates y Mercury Soul, Cabrera y la Sinfónica de California produjeron Poetry in Motion, una serie de tres conciertos virtuales inspirados en la poesía.

Cabrera se siente igualmente como en casa en el mundo de la ópera y frecuentemente dirige producciones en los Estados Unidos y el extranjero. Fue director residente de la Ópera de San Francisco de 2005 a 2008, trabajando en más de 18 producciones y dirigiendo múltiples actuaciones. Cabrera también ha sido director asistente de producciones en la Metropolitan Opera, Lyric Opera of Chicago, el Ravinia Festival, el Festival di Spoleto, el Aspen Music Festival y la Music Academy of the West. Desde 2008 ha dirigido frecuentemente producciones que van desde Mozart hasta Puccini en Concepción, Chile. En 2021 debutó con la Ópera San José dirigiendo Mozart y Salieri de Rimsky Korsakov en una innovadora producción digital. En la primavera de 2023, Cabrera apareció en el Conservatorio de Música de San Francisco dirigiendo una producción de The Consul de Gian Carlo Menotti.

Donato Cabrera es un destacado defensor de los compositores vivos. Hizo su debut en el Carnegie Hall dirigiendo el estreno mundial de Ātash Sorushan de Mark Grey con la soprano Jessica Rivera, y dirigió a los miembros de la Orquesta Sinfónica de Chicago en There Will Be Blood de Jonny Greenwood como parte de la serie MusicNOW de CSO. También dirigió el Coro Sinfónico de San Francisco con el organista Paul Jacobs en el estreno mundial de Mass Transmission de Mason Bates, y posteriormente lo dirigió en el Carnegie Hall. Cabrera cofundó el American Contemporary Music Ensemble (ACME), con sede en Nueva York, que se dedica a la interpretación destacada de obras maestras de los siglos XX y XXI. Dirigió ACME en el estreno mundial de la versión totalmente en vivo de WTC 9/11 de Steve Reich para tres

cuartetos de cuerda y cinta en Le Poisson Rouge en la ciudad de Nueva York, y dirigió actuaciones de Drone Mass del compositor islandés Jóhann Jóhannsson con ACME y el Teatro de Voces en Duke Performances y el Big Ears Festival.

Los premios y becas de Donato Cabrera incluyen un premio ASCAP por programación aventurera, una beca de dirección Herbert von Karajan en el Festival de Salzburgo y la dirección de la Sinfónica de Nashville en el prestigioso Bruno Walter National Conductor Preview de la League of American Orchestra. Cabrera fue reconocido por el Consulado General de México en San Francisco por sus contribuciones a la promoción y desarrollo de la presencia de la comunidad mexicana en el Área de la Bahía.