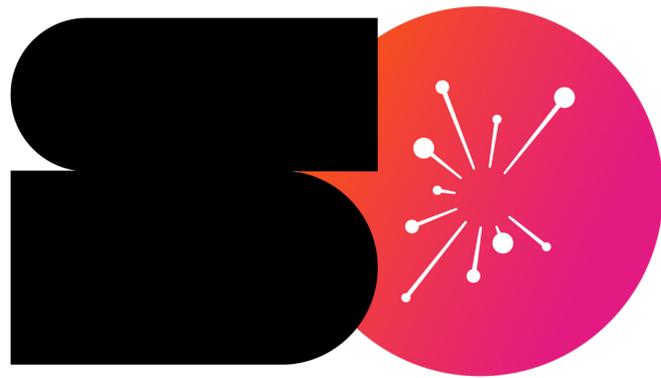

Festival Nacional de Violín
Homenaje al Maestro José Francisco Del Castillo

ATRIL
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN

EDICIÓN ESPECIAL
NRO. 9

**EL
SISTEMA**

Fundamusal Simón Bolívar

Maestro José Antonio Abreu†
Director Fundador

Eduardo Méndez
Director Ejecutivo

Consejo Académico

Frank Di Polo
Ulyses Ascanio
Rubén Cova
Lourdes Sánchez

Gustavo Dudamel
Director Musical

Herich Sojo
Director General

Ronnie Morales
Director
Conservatorio de Música Simón Bolívar

Mayra León
Directora
Centro de Investigación y Documentación de El Sistema, CIDES

CIDES

Mayra León

Directora

Yisenia Pérez

Coordinación de Investigación

Vicente Guevara

Coordinación de Documentación

Amelia Salazar

Coordinación de Publicaciones

Madelín Rauseo

Coordinación de Gestión y Administración

Mercedes Guánchez

Jefe Editor

Textos e Investigación

Yda Palavecino

María José Álvarez

Atril Cuaderno de Investigación

© 2024, CIDES

Nº 09 - Diciembre 2024

Depósito Legal: DC2020000050

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reproducción, transmisión o almacenamiento en un sistema de recuperación de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de otro tipo sin previa autorización.

Asistentes de Investigación

Evis Carrasco

Luis Ernesto Gómez

Chiquinquirá Benítez

Morelba Domínguez

Vanessa Valbuena

Corrección de Estilo

Clara Canario

Técnico Audiovisual

Carolina Sanguino

Diseño y Diagramación

Cindy González

Traductor

Juan Lara

CONTENIDO

Presentación

Preámbulo

Contexto del Festival Nacional de Violín

El Maestro José Francisco Del Castillo

Organización del Festival

Fase I

Fase II

Fase III

Lo Organizacional: Actividades Desarrolladas Durante el Festival
Distribución por Nivel Académico y por Estado

Conciertos en Homenaje al Maestro José Francisco Del Castillo

Resultados

Conclusiones

Entrevista al Maestro José Francisco Del Castillo

Festival Nacional de Violín
Homenaje al maestro José Francisco Del Castillo

**¡Bravo,
Maestro!**

Las escuelas de El Sistema son el componente académico organizacional que promueve la atención especializada para la formación técnica y artística de todos los instrumentos, enmarcadas en el modelo de inclusión, unión, participación y rescate social que nos impulsa y nos define. Con la búsqueda e implementación de criterios comunes entre los profesores de la institución se sistematiza la base técnica de cada uno de los instrumentos del contexto orquestal y coral, con miras hacia la práctica colectiva de la música. El compendio de técnicas, saberes, procedimientos que se han desarrollado en 50 años de trabajo, cohesionan y dan sentido de identidad a cada una de nuestras escuelas.

Es un honor para nosotros presentarles este cuadernillo especial donde se plasman los resultados del evento que evidenció el fruto del trabajo intenso y sostenido de nuestra Escuela de Violín: el Festival Nacional de Violín en homenaje al Maestro José Francisco Del Castillo, realizado en todas las entidades donde hace vida El Sistema, entre septiembre de 2023 y enero de 2024. El maestro Del Castillo, figura prominente de la historia musical venezolana, supo integrar sus profundos conocimientos académicos e instrumentales, adquiridos en las instituciones más prestigiosas, con los más grandes maestros de su tiempo, a la novísima dinámica de enseñanza musical diseñada por el Maestro José Antonio Abreu. Surgió así, en el conjunto de los miembros de la Escuela de Violín de El Sistema, un repositorio de conocimientos, metodologías y prácticas que brindan al violinista profesional formado en nuestra institución un perfil sonoro y artístico distintivo.

Consideramos un logro importante la participación de los estudiantes de la escuela en todos los niveles, desde los núcleos hasta los estudiantes de más alto rango en todo el territorio nacional. Se hizo evidente, sobre todo en las galas de cierre, que los estudiantes que cubren la ruta académica de El Sistema, en toda su extensión, muestran un desempeño de excelencia comparable al de las instituciones artísticas más prestigiosas en el mundo, comprobándose así que la metodología de enseñanza de El Sistema funciona en los estándares internacionales más exigentes.

Expresamos absoluto agradecimiento al extraordinario equipo del Centro de Investigación y Documentación de El Sistema por la elaboración de este maravilloso cuadernillo; así como a nuestra comunidad artística, académica, administrativa y obrera por sus aportes al Festival Nacional de Violín. Resaltamos la labor de la Escuela de Violín, de su Comité Académico, formadores y estudiantes; de los gerentes estatales y sus equipos académicos y operativos; Dirección Académica Musical y todas las direcciones nacionales; equipo académico y operativo de la Gerencia de Escuelas, gerentes de programas con sus equipos; así como del Consejo Académico; y nuestro director ejecutivo, el Dr. Eduardo Méndez y su equipo cercano.

Francy Vázquez
Gerente de las Escuelas de El Sistema

PREÁMBULO

El Festival Nacional de Violín, celebrado entre octubre de 2023 y enero de 2024, tuvo como objetivo principal activar y vincular los entes académicos y administrativos de la Escuela de Violín a nivel nacional. A través de distintas actividades académicas y artísticas se buscó articular el desarrollo musical de los jóvenes violinistas, a la vez que valorar y reconocer la gestión pedagógica de cada región. El festival se realizó como una ofrenda al maestro José Francisco Del Castillo, exaltando su dirección e impacto en múltiples generaciones de violinistas venezolanos. Para ello, se celebraron varios conciertos, tanto en el Centro Nacional de Acción Social por la Música como en el interior del país, en enero de 2024.

Igualmente, este festival permitió llevar a cabo una evaluación diagnóstica de la gestión académica en los diversos núcleos, al aglutinar los resultados musicales obtenidos en los últimos años, en un encuentro dedicado, exclusivamente, al violín.

Con la divulgación de este cuadernillo especial de investigación, dedicado al Festival Nacional de Violín, homenaje al maestro José Francisco Del Castillo, buscamos hacer pública la sistematización y reflexión sobre la experiencia vivida durante este evento, destacando su relevancia cultural y su impacto en los participantes. Durante la sistematización del festival, se recopiló información detallada de cada estado participante. Esto se logró gracias al envío de registros de actividades por parte de cada gerencia estatal; la compilación del contenido de las redes sociales de algunos de los 121 núcleos involucrados, y artículos de prensa, tanto de El Sistema como de medios regionales, entre otras valiosas fuentes. Asimismo, se realizaron entrevistas a varios distinguidos maestros de la Escuela de Violín y, por supuesto, al propio maestro José Francisco Del Castillo.

Con ello, quisimos difundir y documentar la experiencia del Festival Nacional de Violín; sus logros cualitativos en la formación musical y su impacto social; la participación de los músicos, organizadores y público. Centramos nuestra atención en dos aspectos: el primero, es la importante función del Festival de Violín en la formación y promoción de jóvenes talentos musicales en Venezuela. El segundo aspecto a destacar es el impacto social y educativo del festival en toda la comunidad de la Escuela de Violín de El Sistema. Este análisis proporciona una visión integral del desarrollo y logros alcanzados, y fortalece el compromiso con la excelencia musical y educativa.

El maestro José Francisco Del Castillo, en un video transmitido en uno de los conciertos en su homenaje (2024), comentó que en los años 80 se comenzaron a realizar los festivales de violín, dirigidos por el Maestro José Antonio Abreu. A lo largo del tiempo, el maestro Del Castillo se ha comprometido a promover el desarrollo artístico de sus estudiantes mediante la organización de numerosos festivales dedicados al violín, desde la primera Academia Nacional, posteriormente Academia Latinoamericana de Violín, fundada por él, hasta la actual Escuela de Violín de El Sistema. Con el tiempo, algunos de sus más distinguidos alumnos, tanto de las primeras generaciones como de las posteriores, han apoyado y continuado esta labor, asegurando la perpetuación de su legado en la educación musical. Asimismo, ha existido colaboración entre diversos festivales de violín no académico y los estudiantes del maestro Del Castillo. Solo por citar algunos de ellos, podemos mencionar los siguientes:

I Festival Nacional de Recitales de Jóvenes Violinistas, julio 1988.

Ciclo integral de las sonatas para violín y piano de Ludwig van Beethoven, enero 1990.

V Festival de Jóvenes Violinistas, marzo 1992.

III Festival Nacional de Jóvenes Violinistas en Aragua, mayo 2000.

IV Festival del Violín de los Andes, diciembre 2000.

V Festival de Violín de los Andes, diciembre 2002.

II Festival Internacional de Violín del Caribe, Nueva Esparta, Venezuela, 2002.

Primera edición del Festival de Jóvenes Violinistas, 2007.

Festival de Violín 2013, Celebración del 22 aniversario Academia Latinoamericana de Violín.

El Maestro José Francisco Del Castillo

José Francisco Del Castillo, eminente violinista venezolano, nació en Caracas el 11 de julio de 1938, comenzó sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música "José Ángel Lamas" bajo la tutela del maestro Antonuccio de Paulis. Más tarde, se trasladó a Europa para continuar su formación en el Conservatorio Real de Bruselas, Bélgica, donde estudió con los maestros André Gertler y Carlo Van Neste; y logró los primeros premios en violín y música de cámara. Asistió a los cursos de verano del maestro Gertler en el Mozarteum de Salzburgo, presentándose en numerosas ocasiones. Posteriormente, continuó su perfeccionamiento en Nueva York, con el violinista y pedagogo Ivan Galamian. Participó en los cursos de verano en Meadowmount, N.Y. A su regreso a Venezuela, consolidó su éxito internacional a través de recitales y conciertos en Caracas y otras regiones del país. José Francisco Del Castillo ha sido solista bajo la batuta de destacados directores, estrenando importantes obras de la literatura violinística contemporánea.

Como pedagogo, ha formado a numerosos violinistas en diversas ciudades venezolanas, muchos de los cuales ocupan puestos prominentes en orquestas y conservatorios del país. Ha dirigido la Escuela Nacional de Violín de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y ha sido profesor en varias instituciones, como el Conservatorio del Estado Aragua, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo y la Universidad Simón Bolívar. A nivel internacional, ha impartido clases magistrales en reconocidas instituciones en Buenos Aires, Miami, Londres, Manchester, Santiago de Chile, Ecuador y Puerto Rico. El maestro José Francisco ha sido galardonado con numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Música 1996 y el Premio Municipal de Música 1996. También ha recibido honores como la Orden "Andrés Bello" y el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar, entre muchos otros. Es autor del libro *"Principios Básicos para el Estudio y Ejecución del Violín"* y ha grabado tres discos con la Fundación "Mito Juan Pro-Música". Ha realizado importantes giras de conciertos en Europa, la Unión Soviética y casi todos los países de Centro y Sur América; y ha recibido grandes elogios tanto del público como de la crítica. En 1980, en el marco del 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, fue solista invitado, interpretando el Concierto para Violín y Orquesta de Shostakovich, en una gira por varios países latinoamericanos.

En 1991, fundó la Academia Latinoamericana de Violín, ahora denominada Escuela de Violín de El Sistema; adscrita a la Fundación Musical Simón Bolívar. En 2014, se creó una orquesta sinfónica juvenil que lleva su nombre y está compuesta por diversos núcleos de Caracas. En el año 2022 fue galardonado por el New England Conservatory de Boston con el Premio "Marylou Speaker Churchill"; y en la actualidad, el maestro Del Castillo continúa en su incansable labor pedagógica en la escuela de violín de El Sistema, a la vez que es invitado recurrente para dictar clases magistrales en las instalaciones del Centro Nacional de Acción Social por la Música.

Maestro José Francisco Del Castillo

Cronología de eventos

El Festival estuvo organizado en tres diferentes fases:

Fase I (julio - octubre 2023)

Comienzan los preparativos del festival en julio de 2023, con el envío de un cuestionario a los alumnos de la escuela, cuyo objetivo era conocer el repertorio que habían desarrollado, y que sería interpretado durante las fases II y III del festival. A partir de octubre, se llevaron a cabo actividades teóricas, incluyendo charlas, conversatorios, proyecciones de videos y carteleras. Se destacaron charlas sobre la vida y obra del maestro Del Castillo, luthería (cuidado y mantenimiento del instrumento, violín y arco), manejo corporal (relajamiento, ergonomía), iniciación del instrumento para formadores, e historia del violín. Además, se realizaron intercambios con violinistas intérpretes de música venezolana, dentro de los cuales estuvo la reactivación de los núcleos de Tovar, estado Mérida. Aunque no se logró la visita del maestro Del Castillo a Mérida, sí se efectuó un intercambio entre el programa Alma Llanera y la Escuela de Violín. Las actividades musicales y teóricas incluyeron conciertos, ponencias y formación de formadores, así como recitales de música de cámara a nivel intermedio para asegurar una participación masiva.

Fase II (noviembre - diciembre 2023)

Durante esta fase, se realizó un intercambio cultural de la música para violín, abarcando desde lo tradicional hasta lo académico. Se organizaron ensambles de pequeños grupos de cámara y recitales con piano. El 3 de noviembre se celebró un gran recital en la sede, con repertorio avanzado como caprichos de Paganini, sonatas de Ysaÿe y sonatas de Bach. Como dato curioso, es de hacer notar que la participación en el estado Zulia fue mayor que en el Distrito Capital. En diciembre, además de continuar con los recitales, se iniciaron conciertos con orquesta, donde los jóvenes estudiantes interpretaron movimientos de conciertos en el interior del país, con algunas orquestas regionales.

Fase III (última semana de noviembre 2023 - enero 2024)

En esta fase, se seleccionaron e incorporaron jóvenes solistas para participar en conciertos con orquestas regionales y profesionales de El Sistema, programados para enero de 2024. Para ello, se realizó un seminario de una semana en Caracas, dictado por algunos maestros del Comité Académico de la Escuela de Violín, para los posibles solistas provenientes de diversas partes del país.

Entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, se concretaron los solistas definitivos. En diciembre, se planificaron los conciertos que tendrían lugar en enero, con las principales orquestas regionales del país y con las orquestas profesionales de El Sistema. Cada programa de concierto constaba de tres solistas, y hubo movilización tanto de alumnos del interior hacia Caracas, como solistas de Caracas hacia el interior. Por ejemplo, integrantes de la Orquesta Juan José Landaeta y de la Simón Bolívar participaron en conciertos en San Sebastián de los Reyes y en el oriente del país.

La etapa culminante del Festival inició el viernes 19 de enero de 2024, con solistas del interior del país, y finalizó en Caracas el domingo 28 de enero. Durante la semana final, hubo conciertos diarios en varias ciudades del interior y en Caracas; de tal manera que así culmina el Festival con una celebración de la música y el talento joven de todo el país. En los conciertos, se rindió homenaje musical y verbal al querido maestro José Francisco Del Castillo.

Selección de solistas para la fase III del festival

Los participantes en los conciertos para violín y orquesta de la tercera fase del festival fueron seleccionados a través de un proceso que se llevó a cabo en varias etapas:

Registro de Datos Personales y Académicos.

A partir del mes de julio, la gerencia de la Escuela de Violín envió a los participantes un formulario en línea para que llenaran con sus datos y la pieza o concierto que interpretarían. Aproximadamente, 3800 violinistas completaron y enviaron este formulario, cuyo objetivo principal era identificar las piezas que estarían en capacidad de interpretar en diciembre y enero. Tras la depuración de la data obtenida, se identificaron 50 conciertos (y piezas). Luego de un análisis posterior, se registraron 35 conciertos potenciales. Los maestros del Comité Académico de la Escuela de Violín realizaron sesiones de trabajo en equipos para preseleccionar fragmentos de estos conciertos.

Envío de Vídeos

Se solicitó a los participantes que enviaran videos de sus interpretaciones siguiendo unas pautas establecidas, a través de una guía que incluía especificaciones como formato horizontal, presencia de un profesor o líder, grabación sin edición, una sola toma y sin ruido ambiente. Se recibieron, aproximadamente, doscientos videos, de los cuales se preseleccionaron aquellos que cumplían con los requisitos establecidos. Además, se verificó la coherencia entre los datos proporcionados en el formulario y las grabaciones enviadas.

Revisión y Preselección

Los maestros del Comité revisaron los videos utilizando criterios como afinación, ritmo, tempo e interpretación. Registraron sus observaciones y veredictos en planillas específicas, siguiendo la metodología de juicio de expertos, bajo parámetros académicos y musicales.

Selección Final

Para definir la lista final de participantes en los conciertos con orquesta, se llevó a cabo un seminario de una semana con clases magistrales durante la última semana de noviembre, en la Quinta Marilina de El Paraíso, en Caracas. Un gran número de jóvenes provenientes de varios estados del interior y del Distrito Capital participaron en este seminario. Durante las clases magistrales, los maestros evaluaron el desempeño de los alumnos y les brindaron orientación en sus interpretaciones. De esta preselección, y según la evaluación de los maestros, se obtuvo, a mediados de diciembre, un listado de solistas definitivos para los conciertos con orquesta que se realizaron en enero.

Lo organizacional: actividades desarrolladas durante el festival

Se desarrollaron 331 actividades académicas y artísticas, distribuidas de la siguiente forma:

- 93 charlas / conversatorios.
- 93 recitales de violín clásico.
- 44 conciertos de violín y orquesta.
- 42 recitales de violín con música venezolana.
- 27 conciertos de ensambles.
- 17 clases magistrales.
- 10 proyecciones de videos.
- 5 carteleras informativas.

La Gerencia de Escuelas, las gerencias estatales y los coordinadores académicos; en conjunto con los líderes de estado, los directores de cada uno de los 121 núcleos participantes y los formadores de la Escuela de Violín, que hacen vida en esos núcleos, estuvieron a cargo de la organización de todas las actividades a lo largo de cada una de las fases del festival.

Entre los programas de El Sistema que se integraron a la realización del festival, mencionamos el Programa de Iniciación Musical, el Programa Académico Orquestal y el Programa Alma Llanera.

Asimismo, las direcciones involucradas incluyeron la Dirección del Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM), la Dirección del Centro Académico de Lutería, la Dirección Ejecutiva, la Dirección Académico Musical, la Dirección de Gestión Orquestal y Coral, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección Audiovisual, la Dirección de Núcleos, la Dirección de Transporte y la Dirección de Servicios Administrativos.

Resultó notable la logística en cuanto a los espacios utilizados para las actividades académicas y artísticas, puesto que se abrieron “puertas” más allá de los núcleos. Esto incluyó recitales y conciertos en teatros, salas, auditorios, hoteles, alcaldías, iglesias, casas de la cultura, museos, bibliotecas, galerías de arte, cinematecas, plazas, colegios, conchas acústicas y restaurantes.

En cuanto a la sistematización del registro de las actividades, la Escuela de Violín envió, en correo electrónico, un formato de Excel que debía ser llenado y enviado por cada gerencia estatal. Este formato solicitaba información detallada acerca de cada actividad, incluyendo el nombre del estado, el nombre y la ubicación del núcleo, la fecha, la hora y la persona responsable de la actividad, el tipo y la descripción de la actividad, el número de participantes, la identificación de cada participante y del público, tanto presencial como virtualmente (en caso de aplicar).

Distribución por nivel académico y por estado, según repertorio de concierto solista

Durante la tercera fase del Festival, dedicada a los conciertos con orquesta, los participantes interpretaron obras del repertorio violinístico correspondientes a su nivel académico en el instrumento. Basándonos en la información proporcionada por cada estado, seleccionamos el repertorio individual de los conciertos solistas como fuente principal para determinar el nivel de cada participante. Para ello, contrastamos las obras con el programa académico de la Escuela de Violín (niveles 1 a 4) y contamos con el juicio de experto de varios maestros de la escuela para los niveles 5 a 8. La tabla No. 1 muestra el número de estados participantes por nivel académico de sus estudiantes y su porcentaje de representación con respecto al total de estados (24).

Nivel	Estados	Total	Porcentaje
Nivel 1	Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Trujillo	4	16.6%
Nivel 2	Distrito Capital, Falcón, Monagas, Trujillo, Zulia	5	20.83%
Nivel 3	Distrito Capital, Falcón, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Zulia	7	29.16%
Nivel 4	Distrito Capital, Lara, Monagas, Táchira, Trujillo, Zulia	6	25%
Nivel 5	Aragua, Falcón	2	8.33%
Nivel 6	Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia	10	41.67%
Nivel 7	Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Distrito Capital, Mérida, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia	9	37.5%
Nivel 8	Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy, Zulia	16	66.67%
Nivel 0a	Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Cojedes	5	20.83%
Nivel 0b	Guárico, La Guaira, Miranda	3	12.5%
Nivel 0c	Anzoátegui, Barinas, Delta Amacuro, Mérida, Monagas, Yaracuy	6	25%

Tabla 1. Estados participantes por nivel académico y porcentaje de representación nacional

Fecha: 21 de enero de 2014

Hora: 4 pm

Lugar: Sala Simón Bolívar, Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM)

Solistas: Raymar Cumare

Director: Adrián Ascanio

Orquesta: Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas

Programa: *Obertura Candide* de Leonard Bernstein, *Danza Macabra* de Camille Saint-Saëns, *Concierto Nro. 1 para violín y orquesta* de Shostakovich.

Fecha: jueves 25 de enero de 2024

Hora: 4 pm

Lugar: entrada principal del Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM)

Se presentaron varios ensambles: el ensamble infantil de Metales Metropolitano, bajo la dirección de Jonnathan Rivas, interpretó *Trumpet Tune* de Henry Purcell y *Sinfonía de Fanfarrias-Rondeau* de Jean Joseph Mouret; el ensamble de nivel intermedio del maestro Borgan Ascanio ejecutó el *Concierto en La menor* de Antonio Vivaldi; y el ensamble de Iniciación Musical de la maestra Josbel Puche tocó *Orange Blossom Special*, de Ervin T. Rouse. Estuvieron presentes el director ejecutivo Eduardo Méndez y miembros de la junta directiva de El Sistema.

Lugar: Sala Simón Bolívar, Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM), Distrito Capital.

Solistas: Gabriel Casanova (Táchira, Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela), María Laura Duarte (Zulia, Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela), Rayson Cumare (Lara, Orquesta de Cámara Simón Bolívar) y Francisco Fullana (España).

Director: Christian Vásquez.

Orquesta: Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta.

Programa: *Concierto en Mi menor* de Jules Conus, *Introducción y Rondó Caprichoso* de Camille Saint-Saëns; *Concierto Nro. 1 en Fa # menor* de Henryk Wieniawski; *Concierto para violín Nro. 1 en Sol menor Op. 26* de Max Bruch.

Durante el concierto se proyectó un video sobre la vida y obra del maestro José Francisco Del Castillo. En este video participó Carlos Calderón, arquitecto, musicólogo y violinista venezolano residenciado en Barcelona, quien recordó una exposición que realizó en Caracas sobre el árbol genealógico violinístico del maestro Del Castillo, durante una conferencia concierto en la que fue invitado como orador. El video también incluyó fragmentos de conciertos interpretados por el maestro Del Castillo y algunas de sus reflexiones

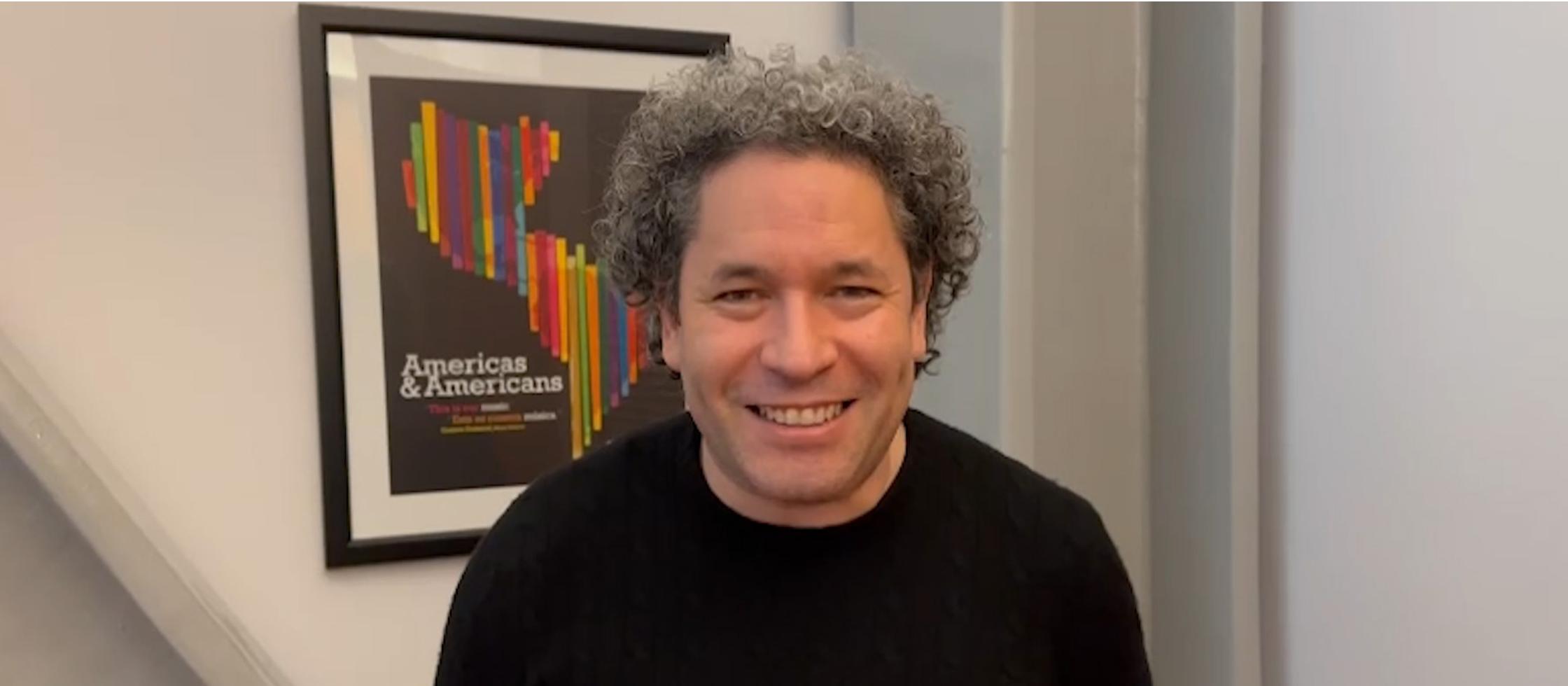

CONCIERTOS EN HOMENAJE AL MAESTRO JOSÉ FRANCISCO DEL CASTILLO

A continuación, la transcripción de las palabras del maestro Gustavo Dudamel, director musical de El Sistema y exalumno del maestro Del Castillo, que formaron parte del video homenaje transmitido en escenario al inicio del concierto; seguidamente, la transcripción del discurso pronunciado por el doctor Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema.

Gustavo Dudamel, director musical de El Sistema

Mi muy querido maestro Del Castillo, ¡bravísimo! Felicidades por este merecidísimo homenaje. Me siento, pues, honrado y privilegiado de formar parte de ese grupo de alumnos que tú has formado. Tantas generaciones a las cuales has entregado, pues, tu amor, tu convicción por el arte del violín, por el arte de la música. Tantos recuerdos desde niño de maravillosos momentos que hemos compartido, de los cuales, pues, he aprendido tanto. Maestro, mil gracias por lo que has hecho y por lo que sigues haciendo, por lo que harás, porque esto es algo de dimensiones épicas, lo que tú has creado. Te quiero mucho, maestro, felicitaciones, y adelante siempre. ¡Un beso!

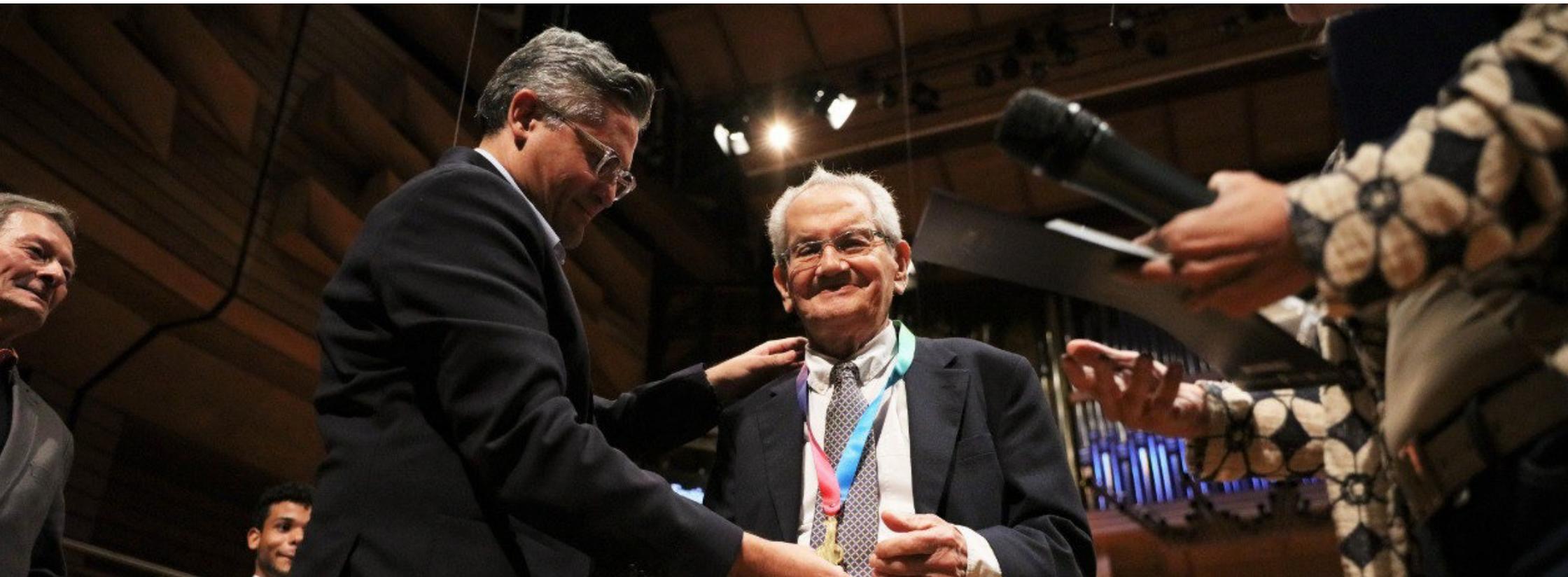
CONCIERTOS EN HOMENAJE AL MAESTRO JOSÉ FRANCISCO DEL CASTILLO

Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema

El día de hoy quiero, para ser muy breve y continuar porque ya nos estamos acercando al final, queríamos recibir al maestro Francisco Fullana, quien es una de las figuras del violín más importantes en el mundo y, además, tiene una relación con El Sistema desde hace muchos años. Él ha participado en varios conciertos de El Sistema, dirigido por varios directores, entre ellos, Gustavo Dudamel. Por supuesto, lleva una vida y una carrera musical internacional sumamente importante.

Francisco está aquí gracias al auspicio de la Fundación María Paula Alonso de Ruiz Martínez, la cual tienen una relación de muchos años con nosotros y, además, nos une un lazo de apoyo muy importante en las actividades artísticas y académicas de El Sistema. Esta fundación mantiene una colaboración especial con el tema de Francisco; ha entregado espacios para el desarrollo de actividades académicas desde hace muchos años. Son de esos alineados que a veces son muy silentes, pero muy importantes. Agradezco especialmente a la doctora Karen Hart quien ha sido el motor de este posible concierto con Francisco. Así que, pido un aplauso a la Fundación y para Karen.

Francisco alteró su agenda para estar aquí hoy. La verdad, debo decir, fue un poco a última hora esta invitación que le hicimos, pero él, inmediatamente, accedió y quiso estar aquí para compartir con los niños y jóvenes de El Sistema, con nuestros músicos y, por supuesto, para homenajear al maestro José Francisco Del Castillo. Así que, vamos a darle la bienvenida al maestro Francisco Fullana.

Fecha: viernes 26 de enero de 2024

Hora: 5:00 pm

Lugar: Sala Simón Bolívar, Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM), Distrito Capital.

Solistas: Boris Paredes Alzolay, Norman Osío y Liszt Franz Figuera; Bruno García (violín), Marisel Omaña y Alessandro Petroni (oboes), Jorge Carrera y Eduardo Negrín (cornos), Samuel Navarro (fagot), Liszt Franz Figuera (chelo); Anna Virginia González, Carlos Luis Perdomo, Alexánder González y Alirio Vegas (violines).

Director: Boris Paredes

Orquesta: Orquesta Barroca Simón Bolívar.

Programa: *La Cetra*, Primera sonata a cuatro violines, de Giovanni Legrenzi (1626 - 1690); *Concierto para cuerdas en sol menor*, Rv 156, *Concerto grosso en re menor*, Rv 565, *Concierto en fa mayor* para violín, 2 oboes, 2 cornos, fagot, chelo y orquesta. Rv 569, *Concerto n.º 1 en mi mayor*, «*La primavera*» (La Primavera), Op. 8, Rv 269, *Concerto n.º 2 en sol menor*, «*L'estate*» (El verano), Op. 8, Rv 315, *Concerto n.º 3 en fa mayor*, «*L'autunno*» (El otoño), Op. 8, Rv 293, y *Concerto n.º 4 en fa menor*, «*L'inverno*» (El invierno), Op. 8, Rv 297, de Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741).

Fecha: sábado 27 de enero de 2024

Hora: 5:00 pm

Lugar: Sala Simón Bolívar, Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM), Distrito Capital.

Solistas: Luis Maita y Reggie Ortiz (violín)

Director: Andrés David Ascanio

Orquesta: Orquesta de Cámara Simón Bolívar.

Programa: La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, Concierto Nro. 4 en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, Canción de Vicente Emilio Sojo, Concierto Nro. 5 en la menor de Henryk Vieuxtemps.

Fecha: domingo 28 de enero de 2024

Hora: 4:00 pm

Lugar: Sala Simón Bolívar, Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM), Distrito Capital.

Solistas: Humberto Jiménez (Anzoátegui, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar) y Carlos Vegas (Distrito Capital, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.)

Director: Rodolfo Barráez y Frank Di Polo

Orquesta: Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Programa: *Capricho español* de Nikolai Rimsky – Korsakov, *Concierto en Re menor*, Op. 47 de Jean Sibelius, *Concierto para violín y orquesta en Re mayor* de Igor Stravinsky. Bises: *Sonata para violín solo No. 2 en la menor*, BWV 1003, Andante, de J. S. Bach. *Concierto en re menor*, Antonio Vivaldi.

*Solistas: Gabriel Casanova, María Laura Duarte, Rayson Cumare y Francisco Fullana (España).
Director: Christian Vásquez.
Orquesta: Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta.
25 de Enero de 2024.*

Participación a nivel nacional

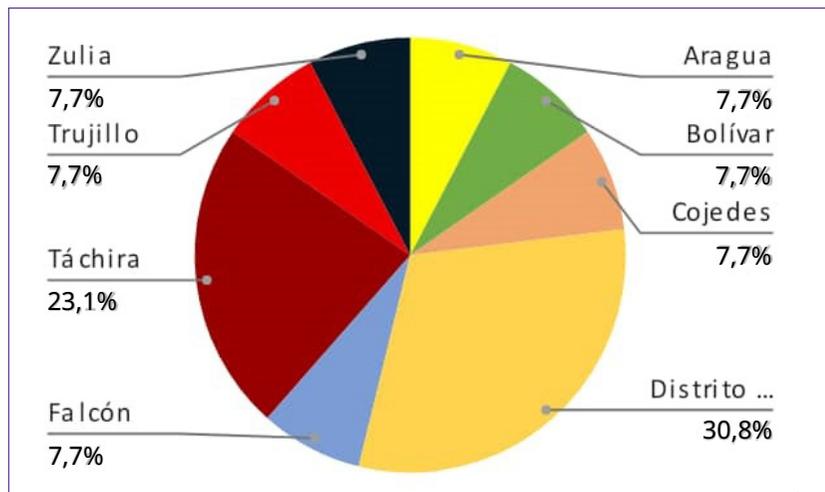
El resultado puede apreciarse visualmente en la gráfica No. 1, en la cual se estima el porcentaje de participación, por nivel académico, con respecto al total de estados. En ella se observa que los niveles avanzados (niveles 6, 7 y 8) tuvieron una notable representación en todo el país. Esto no significa que los alumnos de niveles iniciales de algunos estados no hayan participado, sino que se presentaron bajo otros formatos, como recitales individuales y de música de cámara.

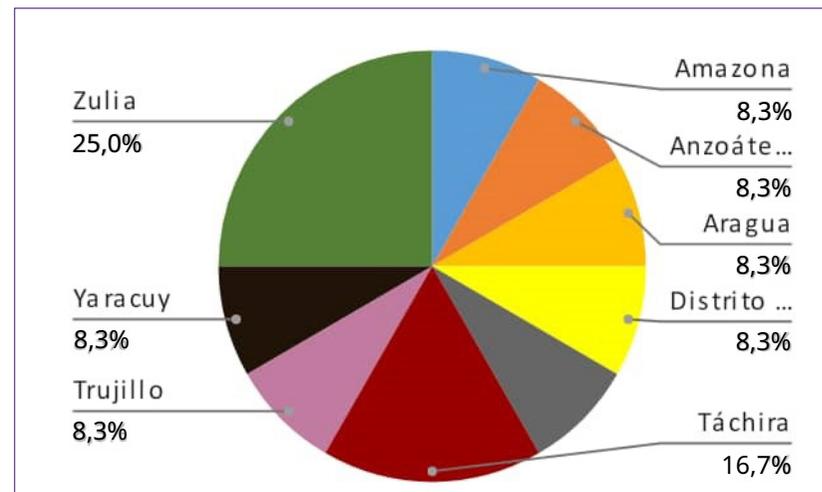
Gráfica 1. Participación a nivel nacional, por nivel académico. Palavecino y Álvarez (2024)

La gráfica 1 corresponde al 81 % de los estados que participaron en el festival, toda vez que, al momento de la publicación de este cuadernillo, no se recibieron reportes de algunos de ellos. En otros casos, los estados enviaron los reportes, pero no hubo intérpretes de conciertos solistas, o bien, los reportes no incluían detalles sobre los repertorios de conciertos solistas.

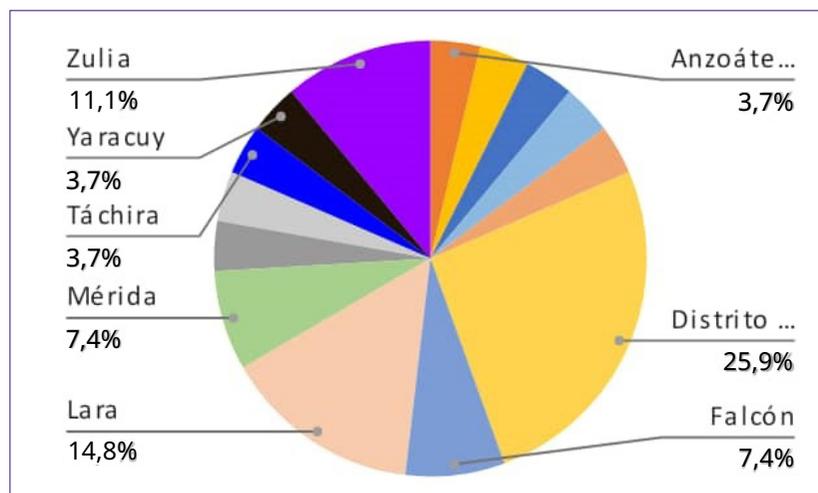
A continuación, veremos la distribución por estado de los niveles académicos 6, 7 y 8, correspondientes al repertorio avanzado de los conciertos para violín y orquesta, presentados durante el festival.

Gráfica No. 2. Distribución por estado, nivel 6

Gráfica No. 3. Distribución por estado, nivel 7

Gráfica No. 4. Distribución por estado, nivel 8.

Al observar las gráficas de los niveles avanzados, tanto Distrito Capital, Lara, Zulia, Mérida y Falcón presentaron un mayor número de solistas cuyo repertorio correspondía a un nivel 8. En el nivel 7 destacaron los estados Zulia y Táchira, mientras que Distrito Capital y Táchira lo hicieron para el nivel 6.

Impacto social del Festival de Violín

El impacto social del Festival de Violín se entiende como el grado de influencia que la planificación y desarrollo del evento tuvo en la comunidad violinística participante. Este festival fue percibido como una oportunidad valiosa para el intercambio de conocimientos y experiencias, además de atender necesidades formativas y gerenciales, empoderar a las personas de cada región del país y contribuir al mejoramiento de la comunidad involucrada. La participación de los interesados desempeñó un papel crucial en la generación de este impacto.

Según Edwards y Meagher (2020)¹, el impacto social se puede clasificar en seis categorías: impacto conceptual, conectividad, impacto estratégico, creación de capacidades, cambio social y cambio ambiental. Las cuatro primeras aplican directamente a la comunidad participante en el festival y se analizan a continuación.

Impacto Conceptual:

El festival articuló una serie de actividades que involucraban aspectos cognitivos, más allá del hecho artístico, especialmente en una primera fase teórica con charlas, conversatorios, proyección de videos y elaboración de carteleras alusivas al evento. Además, las clases magistrales impartidas en diferentes momentos del festival contribuyeron a ampliar los conocimientos técnicos y las ideas musicales tanto en formadores como en los alumnos participantes.

Conectividad:

El intercambio de saberes entre los alumnos durante actividades como seminarios y encuentros orquestales con solistas, tuvo una repercusión directa en su desempeño artístico y académico. Para el maestro Rubén Cova, *“las clases magistrales dictadas por jóvenes violinistas a otros de igual o similar edad son, para mí, la esencia académica de El Sistema”* (Cova, R. Entrevista virtual, noviembre 2024). Por ejemplo, hubo momentos en los que alumnos de Caracas se movilizaron hacia el interior del país, y viceversa, con violinistas de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, para participar en conciertos en San Sebastián de los Reyes, en el centro oriente del país. Este intercambio fue muy enriquecedor para todos.

Impacto estratégico:

El mayor impacto social a nivel logístico ocurrió tanto en la planificación del festival como en su ejecución. Como se mencionó en las primeras páginas, fue necesaria una logística rigurosa para comunicar el objetivo del festival en todos los estados, seleccionar los solistas de la última etapa, preparar las orquestas, realizar las actividades teóricas en la primera fase, entre otros aspectos.

Creación de Capacidades:

Tanto el personal gerencial como los formadores y maestros tuvieron que fomentar un rápido crecimiento en los alumnos de la Escuela de Violín, no solo en sus capacidades técnicas con el instrumento, sino también en su metodología de estudio para abordar los diferentes repertorios.

¹ Tomado de: <https://i2insights.org/2020/03/03/research-impact-evaluation-framework/>

Impacto educativo del Festival de violín

Para medir el impacto educativo del festival en la comunidad musical, se consideran varios indicadores cualitativos y cuantitativos, que permiten evaluar de manera integral el impacto del festival, no solo en términos educativos, sino también en su capacidad de involucrar y educar a la comunidad.

Indicadores Cuantitativos:

Asistencia: Las diferentes actividades contaron con la presencia de los jóvenes violinistas participantes, y del público en general, constituida principalmente por miembros de su comunidad.

Diversidad de participantes: Como se evidencia en los reportes enviados por los diferentes estados, hubo gran variedad en cuanto a los niveles académicos de los participantes, desde los estudiantes iniciales hasta los niveles más avanzados.

Participación regional activa: Los reportes recibidos de los estados mostraron cuáles regiones ofrecieron una mayor diversidad de actividades y participación de la comunidad educativa. En general, el festival generó gran interés en el interior del país, motivando a la participación de los estudiantes en las actividades de grupo, teóricas al principio, y colectivas en las dos fases finales del festival, con la realización de recitales y presentaciones de grupos de cámara y de música venezolana.

Distribución de niveles: Al observar la frecuencia de obras de diferentes niveles de dificultad, se puede percibir el nivel de competencia general de los estudiantes participantes. Aunque todos los estados presentaron solistas en algún nivel, es evidente que algunos estados fueron más activos que otros. En general, Distrito Capital, Zulia, Trujillo, Táchira, Mérida y Falcón mostraron una notable participación. Sin embargo, es importante mencionar que algunos estados tradicionalmente activos, como Anzoátegui, Barinas y Miranda, no reflejaron detalladamente el repertorio de las actividades de concierto solista en sus reportes. Por lo tanto, no se pudo establecer con precisión el nivel de sus participantes en el festival. Con todo, y a modo de ejemplo, Anzoátegui, Barinas, Lara, Miranda y Yaracuy destacaron en su participación en cuanto a las actividades de recitales de violín, con repertorios correspondientes a los niveles iniciales e intermedios. La evidencia de ello fue enviada en formato fotográfico y audiovisual, vía correo electrónico.

Indicadores Cualitativos:

Aplicación práctica: Los maestros de la Escuela de Violín entrevistados dieron cuenta de cómo los conocimientos adquiridos durante el festival se aplicaron en la práctica musical cotidiana. Según el maestro Rubén Cova, *“Desde el punto de vista académico, se logran espacios creativos de intercambio de ideas, conocimientos y visiones enriquecedoras del violín, con estos festivales; lo que redundó en una calidad técnica y artística superior.”* (Cova, R. Entrevista virtual, noviembre 2024).

Desarrollo de habilidades: Hubo progresos en habilidades técnicas y de interpretación observadas durante el festival. A decir de la maestra Elayza Pérez, líder del eje Llanos-Andes, *“estas actividades son una estupenda herramienta para motivar e incentivar a los estudiantes de la Escuela de Violín de El Sistema para el desarrollo y secuencia del programa de estudio de esta, y a su vez arroja un resultado muy favorable en el desempeño de los niños y jóvenes, dentro de las agrupaciones orquestales.”* (Pérez, E. Entrevista virtual, noviembre 2024)

El análisis de los niveles académicos de los solistas participantes en el Festival Nacional de Violín ha revelado interesantes hallazgos sobre la distribución de talento a nivel nacional. Se observó que en Distrito Capital, Zulia, Trujillo, Táchira, Mérida y Falcón fueron los más activos, destacándose en diversos niveles, especialmente en los avanzados. Estos estados demostraron un alto grado de preparación y compromiso con la formación violinística.

En contraste, algunas regiones mostraron una menor participación en los conciertos solistas de nivel avanzado. Sin embargo, es importante reconocer que estos estados, como Anzoátegui, Barinas, Mérida y Miranda, sí participaron activamente en otras modalidades, como recitales individuales y presentaciones de música de cámara.

La empatía y la comunicación se destacaron como elementos fundamentales para una colaboración exitosa. Escuchar y comprender a los demás permitió a los participantes trabajar en armonía y alcanzar objetivos comunes. Además, el festival subrayó el valor de la diversidad, y pudo mostrar cómo la variedad enriquece tanto a la música como a la vida misma, y así, crear una experiencia más significativa para todos.

Es relevante señalar que, debido a la falta de reportes detallados, en algunos casos, no se pudo establecer con precisión el nivel académico de todos los participantes. Este hecho resalta la importancia de una documentación exhaustiva para futuras ediciones del festival, a modo de asegurar así una evaluación y difusión más completa y equitativa de todos los talentos involucrados.

En resumen, el festival logró una destacada participación a nivel nacional; calidad y dedicación de los estudiantes de violín. Al mismo tiempo, se identificaron áreas de mejora en la recolección y sistematización de la información, que permitirán fortalecer y optimizar futuras ediciones del festival.

Desafíos

Durante el festival, se presentaron varios desafíos que pusieron a prueba la habilidad y dedicación de todos los participantes. Coordinar los horarios, los instrumentos y las partituras fue un reto logístico significativo, requiriendo una planificación meticulosa y una comunicación eficiente. Además, los músicos tuvieron que adaptarse a estilos y repertorios diversos y desafiantes, que complementaban su formación previa y ampliaban sus capacidades musicales.

La expectativa de ofrecer un concierto “memorable” generó una presión positiva entre los participantes, cosa que los impulsa a esforzarse al máximo y superar sus propios límites. Esta experiencia también reforzó la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad, cualidades esenciales en la música, que deben desarrollarse y perfeccionarse constantemente.

Finalmente, coincidimos con el maestro Luis Miguel González, ex alumno del maestro Del Castillo (actualmente su mano derecha en el manejo de la Escuela de Violín): *¿Qué sería algo que yo quisiera ver? Llenar de música el país, que no se sientan necesitados de venir para Caracas, aprovechemos del famoso 5G de la virtualidad, y que cada uno crezca en su terruño. Eso es lo que yo llamaría descentralizar, que la gente no tenga necesidad de venirse a Caracas. El Sistema se maneja en el interior del país. El interior del país fue el que hizo El Sistema. Eso habla bien del alcance social de la idea del Maestro Abreu.* (González, L.M. Entrevista virtual, noviembre 2024)

1. ¿Qué balance podría hacer desde el punto de vista musical y académico, una vez finalizado el festival?

El estímulo, el gran estímulo de los muchachos; muchos de ellos se han presentado como solistas, magnífico; tuve una gran impresión oyendo a niños del interior tocando magníficamente bien, me sorprendió muchísimo, demuestra cómo ha progresado, pues, la Escuela de Violín iniciada por mí, desde hace tantos años. Ahorita encontré un joven de Cumaná tocando el concierto de Vieuxtemps, la niña de Maracaibo que me dejó impresionado (del Zulia), tocando *Rondó Caprichoso*, y así; ha sido impresionante cómo la escuela de violín ha florecido de una manera que yo dudo que en América Latina y en muchas partes podamos encontrar un grupo así... ahorita cantidad de todas las generaciones están afuera del país, solistas principales de orquesta, en Estados Unidos y Europa. Es increíble... el comienzo que yo viví era el año 73, y después el 75 que se inició la Fundación y El sistema, se llamaba la Fundación (Fundación del Estado para el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, FESNOJIV). Antes, ya Abreu tenía su orquesta, yo era profesor de todos ellos, tuve el placer de tocar en Trujillo, con todos esos niños que eran todos adolescentes, un concierto de Vivaldi, en la catedral de Trujillo con José Antonio. Eran todos mozos de 13 años, Luis Miguel (González), (Carlos) Villamizar, etc. ahí fue que yo los conocí a ellos, en ese festival de Trujillo, recuerdos maravillosos... Fíjate que yo recuerdo que estuve, a raíz de la muerte de mi padre, en el año 62, fui como tres o cuatro meses a Europa un tiempo. Y como cuatro meses después hice un esfuerzo, me regresé y di un concierto en el Teatro Municipal. Y el segundo fue en Barquisimeto. Aquello era desierto, completamente, no existía nada. Es más, la señora Renata Tomaselli, directora de las juventudes musicales en esa época, me invitó a dar unas clases en Barquisimeto, eso fue en el año 73, en el hotel Príncipe, con una cantante polaca y un pianista. Ahí tuve el placer de estar dando clases. Aquello estaba despoblado, y hay que ver lo que es el estado Lara hoy en día. El semillero... todos los mejores violinistas que yo he dado son del estado Lara, exceptuando quizás a Alexis Cárdenas, que es del estado Zulia; pero todos, todos, te puedo decir, Francisco Díaz dejó un legado magnífico, alumnos pequeños que me llegaban muy bien formados para yo continuar con ellos. Bueno, todos, Ana Beatriz Manzanilla, está ahorita en Portugal...

Es inconmensurable cómo se ha transmitido la escuela de generación en generación. Alumnos de Ulyses (Ascanio), alumnos de magníficos violinistas hoy en día, es impresionante. Venezuela ahorita está a la vanguardia; sus orquestas, cómo suenan esas orquestas, la Simón Bolívar, etcétera, orquestas profesionales, magníficas.

2. ¿Podría compartir alguna experiencia o momento particular que le haya impactado durante el festival?

Primeramente, no puedo dejar de agradecer al Sistema, en la persona de Eduardo Méndez que tuvo ese gesto de reconocer ese trabajo con tanto afecto y cariño; verdaderamente lo agradezco profundamente. Me impactó, claro que me impactó; todos los solistas que se presentaron fueron de primera línea, impresionante realmente, todos, todos... Carlos Vega, un violinista extraordinario; el alumno mío Rayson Cumare tocó un concierto brillante y difícil que existe, el primer concierto de Wieniawski, una cosa terriblemente difícil; la niña de Barquisimeto, alumnos de otros profesores, de Luis Miguel González, que ha hecho una magnífica labor, ha continuado mi escuela, él, con Borgan Ascanio también, todos esos exalumnos han continuado la Escuela de Violín. Borgan también está haciendo un excelente trabajo; Ulyses, todos ellos, todos esos viejos alumnos han hecho un trabajo extraordinario. Yo me quedé muy satisfecho con todos los conciertos que hubo, impresionado del avance, del crecimiento de El Sistema. Es algo extraordinario. Dios quiera que continúe así. En todas partes; en cada población de Venezuela hay una orquesta, cómo ha crecido esto, realmente todo el país, es algo efervescente ¿no? Realmente es impresionante.

¿Tú sabes lo que me parece que hizo mucho bien? Los cursos de Mérida que yo hice, porque eso atraía muchachos de todas partes de Venezuela, entonces ellos compartían durante quince días... Una vez hubo un curso para profesores, estuvo Carlos Calderón allí, él tocó violín y fue a los primeros cursos míos de violín, en Mérida. Es un hombre eminente. Estuvo dictando durante 15 días conferencias... es una lástima que no continuara, eso se terminó. Aglutinaba cantidad de muchachos, pero no solamente subían el nivel, sino el estímulo del muchacho de ver al otro,

yo veía muchachos estimulados viendo a otros que tocaban bien, todo eso repercutió.

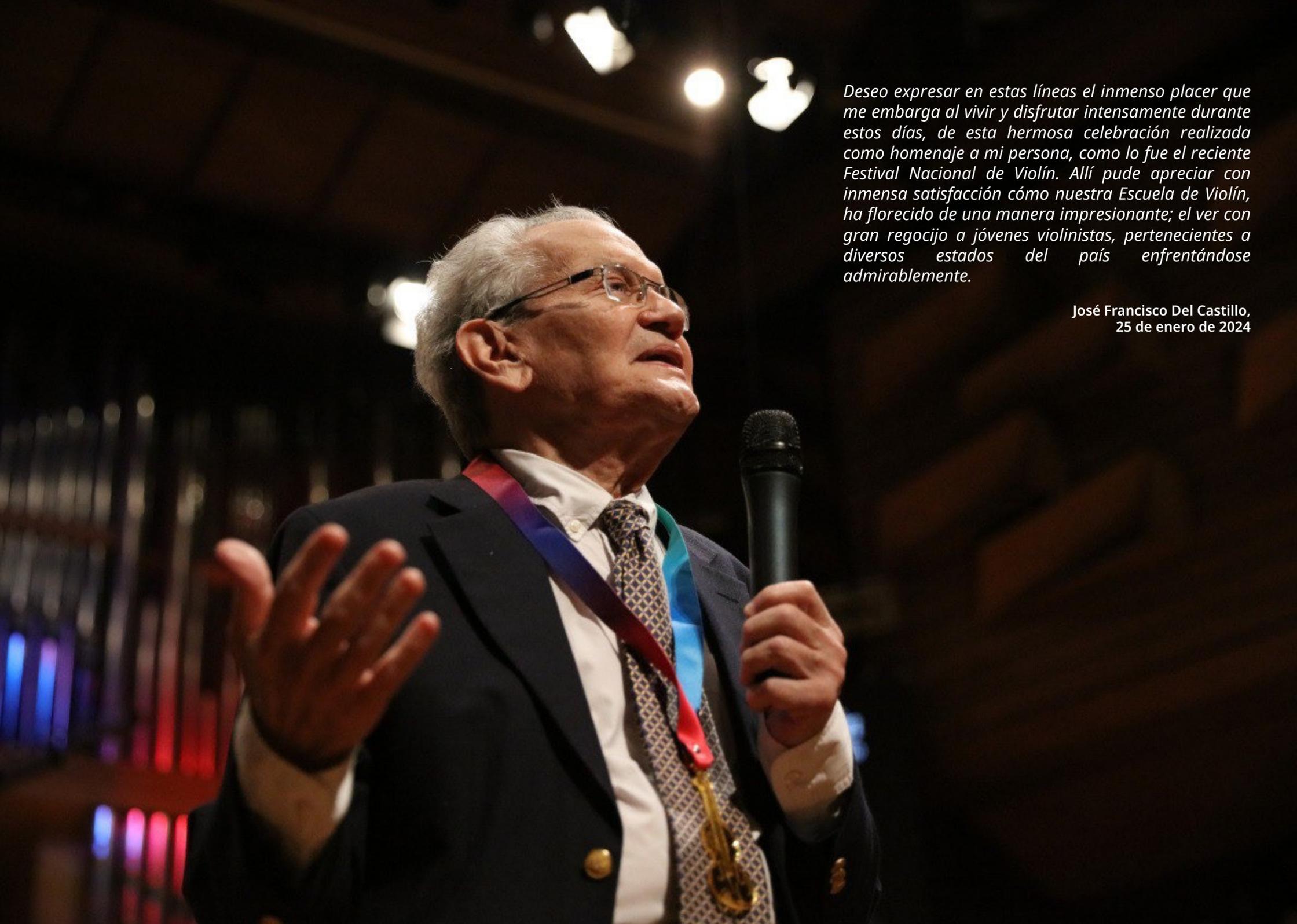
Pero esos recuerdos no van a desaparecer. En otras instancias eso se recuerda, uno sabe quién es Leopoldo Auer, gran profesor en San Petersburgo, gran profesor de Jascha Heifetz, de Milstein; Carl Fesch quedó como un gran maestro en Berlín. George Enescu, el gran maestro en París, y así; eso queda siempre a través de generaciones, todos esos alumnos que yo comencé, un Francisco Salazar a quien comencé a dar clases a los 10 años, todos esos muchachitos, increíble eso.

Esos muchachos que están ahorita en Chicago, no solamente Gabriela Lara y Jesús Linares, José Viera que ganó el concurso Frank Preuss en Colombia, y ella lo ganó, también, Gabriela. Las morochas comenzaron a los 9 años, no se han abierto, pero tocan bellísimo...

3. ¿Qué aspectos del festival considera que podrían mejorarse para futuras ediciones?

A mí me parece que el festival quedó bellísimo. Realmente no tengo objeción, me pareció estupendo, los muchachos escogidos todos bajo un examen previo, todos fueron muy bien escogidos, todos tocaron muy bien, las orquestas tocaron fabulosamente bien, la organización, todo fue bellísimo, me dejó un recuerdo imborrable; gratitud, un recuerdo memorable. No sé qué más decir. Lo que yo vi, la organización, los exámenes previos que hubo; fue muy bello todo. Cuando comenzó, en la entrada había un grupo de muchachos; luego entré y estaban los alumnos de Borgan, todo eso lo tengo yo en fotografía.

Deseo expresar en estas líneas el inmenso placer que me embarga al vivir y disfrutar intensamente durante estos días, de esta hermosa celebración realizada como homenaje a mi persona, como lo fue el reciente Festival Nacional de Violín. Allí pude apreciar con inmensa satisfacción cómo nuestra Escuela de Violín, ha florecido de una manera impresionante; el ver con gran regocijo a jóvenes violinistas, pertenecientes a diversos estados del país enfrentándose admirablemente.

José Francisco Del Castillo,
25 de enero de 2024

ATRIL

FESTIVAL NACIONAL DE VIOLÍN
EDICIÓN ESPECIAL

