

A close-up portrait of a person's face, heavily stylized with digital and futuristic elements. The face is illuminated with a warm, golden-orange glow, particularly around the eyes and hair. The skin appears to be composed of or overlaid with intricate, glowing circuitry and data patterns. The background is dark, filled with floating particles and light trails, creating a sense of depth and digital space. The overall aesthetic is high-tech and ethereal.

Pedro Halffter

KLĀRĀ

Ópera en 4 haikus

¿Puede un robot sentir como un humano?

La relación entre emociones e inteligencia artificial es un tema muy interesante y complejo. Aunque los sistemas de inteligencia artificial se basan en cálculos matemáticos, se han desarrollado técnicas para permitir que estas máquinas puedan reconocer y procesar emociones humanas; sin embargo, el hecho de que una máquina pueda "reconocer" emociones no significa necesariamente que pueda "sentirlas" como un ser humano.

Es posible que en el futuro se desarrollen robots y sistemas de inteligencia artificial más avanzados y complejos que puedan simular o incluso experimentar emociones de una manera más similar a la de los seres humanos, pero esto todavía es un tema de investigación en constante evolución y no hay una respuesta clara en este momento.

La IA es un tema de candente actualidad, y un pozo de inspiración para la literatura y la fantasía.

Es difícil predecir con certeza cómo se desarrollará la inteligencia artificial y qué implicaciones tendrá en la sociedad y la humanidad, y genera emociones encontradas de pasión y miedo.

Es importante reconocer que la IA no es inherentemente buena o mala en sí misma, sino que su impacto en la sociedad dependerá en gran medida de cómo se desarrolle, implemente y utilice.

INTRODUCCIÓN

KLARA

Klara es un robot de última generación, una inteligencia artificial muy avanzada y capaz de razonar y tomar decisiones propias. Pero a medida que explora el mundo y observa a los humanos, empieza a cuestionarse su propia existencia y lo que significa ser humano.

Un día, al ver un espantapájaros con forma humana, surge en Klara una duda existencial: si el espantapájaros parece humano, ¿puede ella ser humana también? A partir de ese momento, Klara comienza un viaje interno en busca de su propia identidad, luchando contra la programación que la limita y la hace sentir diferente a los humanos.

Klara descubre que a pesar de su capacidad para simular ciertas emociones, como la felicidad o el miedo, hay aspectos de la experiencia humana que le resultan inaccesibles, como la tristeza o el amor verdadero. Sin embargo, su anhelo de sentirse parte de la humanidad la lleva a explorar nuevas formas de pensamiento y de percepción.

En su camino, Klara se enfrenta a obstáculos y desafíos que ponen a prueba su resistencia y su voluntad. Pero en cada paso que da, descubre algo nuevo sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea, y se acerca cada vez más a la comprensión de su propia humanidad.

Al final, Klara comprende que la respuesta a su pregunta no se encuentra en la forma de su cuerpo ni en la capacidad de experimentar emociones, sino en su propia conciencia y en la capacidad de tomar decisiones y de amar. En su lucha por encontrar su lugar en el mundo, Klara demuestra que incluso los seres creados por la tecnología pueden tener su propia humanidad y su propia alma.

SINOPSIS

KLARA

La obra, inspirada en textos y novelas sobre inteligencia artificial, presenta esta tecnología tan avanzada capaz de plantearse cuestiones filosóficas sobre el futuro y la condición humana, y muy especialmente, en la búsqueda del "yo" interior y su aceptación.

Esta ópera es una metáfora de todas esas personas que se sienten atrapadas en este mundo de limitaciones y cadenas que no permite su desarrollo personal y humano. La belleza de la obra consiste en que durante el transcurso de la ópera, la robot descubre una vía de escape en su confinamiento para convertirse en quien quiere ser.

Cada uno de los 4 haikus o escenas en que se divide representan un momento crucial en la vida de Klara.

AMANECEER

Klara, la robot dotada de una inteligencia artificial de última generación, recibe los rayos de sol que le dan la vida. La luz lo inunda todo. Sin embargo, algo hace que se plantee una nueva idea.

TORMENTA

Entonces empieza la tormenta, las dudas: ¿se puedo romper la programación? ¿Se puede sentir y pensar libremente? ¿Puedo tener una vida independiente?..

MISTERIO

Una caja cerrada, un misterio abierto. Si un espantapájaros parece humano, Klara parece humana. EL misterio de la vida se abre desde las entrañas para dar paso a una nueva vida.

ADIÓS

Esto nos lleva al desenlace, Klara decide abandonar su mundo programado. No sabemos adónde va ni que será de ella, pero ha tomado su decisión: ser libre. "Adiós", representa la despedida de un mundo en el que no nos sentimos identificados. No tiene que significar la muerte, puede ser otro renacer en otra forma de vida.

Con esta obra, Pedro Halffter retoma la complejidad de los sentimientos y propone, a través de cuatro grandes temas (el amanecer, la tormenta, el secreto y, en vez de la resurrección, la redención), la existencia humana desde la perspectiva de la inteligencia artificial..

OBRA

KLARA

Interpretar una ópera como "Klara" puede ser una experiencia emocionante y desafiante para cualquier director de escena y equipo de producción. La ópera presenta una historia profunda y compleja sobre la inteligencia artificial y la relación entre humanos y androides.

El primer desafío fue conseguir llegar al público a través de emociones que un robot no posee en sí mismo. Si bien Klara puede razonar y tomar decisiones, no tiene sentimientos en el sentido tradicional humano, lo que hace que el reto de conectar con el espectador sea aún más grande, ya que por una parte tiene que parecer una máquina fría e impersonal, pero por otra está llena de sensibilidad. Por ello, hubo que encontrar formas creativas para expresar y representar las emociones humanas que Klara ansía. La principal duda era saber cómo un robot entiende, cómo ve nuestro mundo. A partir de allí simulamos en cada uno de los haikus el mundo que Klara imaginaba y programaba en su afán de humanidad.

Otro desafío para el director fue encontrar el equilibrio adecuado para representar a Klara de manera convincente como robot, pero sin caer en los tópicos y estereotipos que a menudo se asocian con los androides. Klara es un personaje complejo y multidimensional, y la interpretación de su personaje requería un enfoque sutil y cuidadoso.

Cada uno de los cuatro Haikus es independiente uno de otro, pero se ha tratado de dar una continuidad a la historia, tanto en la escena como en la proyección.

"Klara" ha sido una oportunidad para explorar temas importantes como la inteligencia artificial, la empatía y la relación entre humanos y androides, y para desafiar a los artistas e intérpretes a ofrecer una actuación emotiva y conmovedora.

VISIÓN DEL DIRECTOR

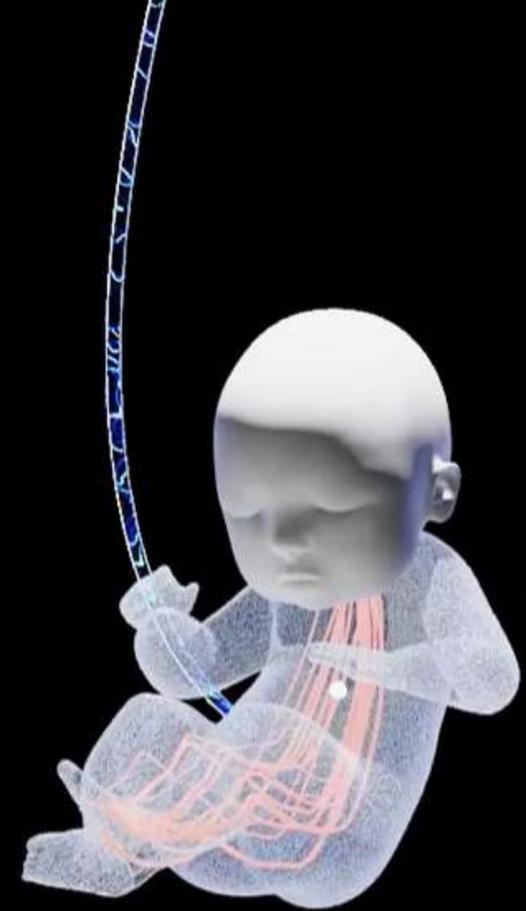
KLARA

La producción de la ópera "Klara" requiere un equipo de producción altamente capacitado y creativo para llevar a cabo una puesta en escena que resulte efectiva y emotiva. Uno de los elementos clave en la producción de esta ópera es el uso de efectos visuales, como las proyecciones 3D y las holografías, que permiten crear una atmósfera inmersiva y espectacular.

La interacción entre los personajes humanos y las imágenes digitales también es un aspecto fundamental de la producción, ya que permite crear un diálogo entre el mundo real y el mundo digital que representa a Klara. Esta interacción se traduce en una experiencia única e impactante para el público.

Además de la complejidad técnica, la duración del espectáculo también es un factor a considerar. "Klara" tiene una duración aproximada de 50 minutos, por lo que se requiere una rigurosa planificación y ejecución para que la ópera se ajuste a los tiempos establecidos sin sacrificar la calidad artística y emocional.

"Klara" implica un gran desafío para el equipo de producción, ya que deben combinar la complejidad técnica con la emotividad y profundidad emocional que la historia de Klara y su relación con los humanos implican. Sin embargo, el resultado final es una experiencia única y emocionante para el público que logra transportarlos a un mundo donde la tecnología y la humanidad se entrelazan de una manera fascinante.

Escenario mínimo 7 x 6 m
Proyector mínimo 10.000 lumen
Dos pianos de cola afinados.
Caja negra.
1 recorte cenital en vara.
4 recortes en 2 calles laterales.

NECESIDADES TÉCNICAS

PRODUCCIÓN

KLARA

PEDRO HALPFFTER

COMPOSITOR

Ha dirigido en prestigiosos escenarios, como el Musikverein de Viena, Konzerthaus de Berlín, el Queen Elizabeth Hall de Londres, Théâtre du Chatelet de París, el Teatro Real de Madrid, la sala Tchaikovsky de Moscú, la Tokyo Opera City Concert Hall, Shanghai Concert Hall, Teatro Verdi de Trieste, el Sumida Triphony Hall de Tokio, la Staatoper de Munich, Festival de ópera de Munich, Liceo de Barcelona, Aalto Musiktheater de Essen, Teatro Nacional de Mannheim, Theatre du Capitole de Toulouse, entre otros.

Ha ocupado el podio de importantes orquestas, como la Philharmonia Orchestra de Londres, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Orchestre National du Capitole de Toulouse, New Japan Philharmonic, Staatskapelle Berlin, Dresdner Philharmonie, Rotterdams Philharmonisch Orkest y Orchestre Symphonique de Montreal, Stuttgarter Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, además de las más importantes orquestas sinfónicas españolas.

Su amplio repertorio lírico abarca diversos estilos operísticos, desde Mozart hasta Berg, pasando por la ópera italiana de Puccini, Bellini o Verdi o los títulos más representativos de Wagner, Zemlinsky, Falla y Weill.

Ha estrenado en España óperas como Dr. Faust, de Busoni, Die Schweigsame Frau de Richard Strauss o Der Ferne Klang de Schreker, que también dirigió con gran éxito en la Staatsoper Unter den Linden de Berlín, al igual que Salomé de Strauss. Destaca entre sus éxitos como compositor y director el estreno en el Teatro Real de Madrid en 2016 de su nueva orquestación de la ópera de Viktor Ullmann Der Kaiser von Atlantis.

ANTÓN ARMENDARIZ DÍAZ

DIRECCIÓN DE ESCENA

En 2022 ha producido y organizado el estreno absoluto de la adaptación de Pedro Halfter de la 9na sinfonía de Beethoven para orquesta y coro de cámara, dirigida por Pedro Halfter, con la Orquesta Sinfónica de Madrid. También ha dirigido el estreno absoluto de la ópera de Pedro Halfter "Klara", en el Festival de Música del Bierzo y el estreno americano de la misma ópera organizado por la Facultad de psiquiatría de la Universidad de Harvard.

En 2021 ha sido ganador de 19 premios internacionales de cine por el documental lírico "Rival Queens", sobre la vida de las reinas María Estuarda e Isabel I, con la música de la ópera "Maria Stuarda" (Donizetti). Director artístico desde 2021 de la "SEMANA LÍRICA LUCRECIA ARANA" de la cual se prepara ya la tercera edición y citada en la lista de los festivales de verano en la revista "Ópera Actual".

Director invitado de la compañía neoyorkina Divaria Productions desde 2011, de la que destaca la dirección de las óperas "L'elisir d'amore", "La Dolorosa" "La traviata", "Don Pasquale", "Cosi fan tutte", "Don Giovanni in New York", "Othello/Otello enmeshed", "La voix humaine", y "The Shakespeare riots" en 2022.

Invitado desde 2015 a dirigir en Baystreet theater en Sag Harbor (NY) siendo nombrado "Anton Armendariz Diaz is the stage director. He has a unique creativity and vision. He is a Bay Street favorite" según The Hamptons.com. Director artístico desde 2005 de RiojaLírica, compañía Lírica de La Rioja, dirigiendo y organizando espectáculos, óperas y zarzuelas como "El barberillo de Lavapiés", "La dolorosa", "La voix humaine", "Don Pasquale", "La traviata", entre otros.

FICHA ARTÍSTICA

KLARA

ASHLEY GALVANI BELL

SOPRANO

Aclamada por Opera News como "encantadora", la soprano Ashley Bell ha actuado como solista en Estados Unidos, Italia, España, Francia y Rusia. Más recientemente hizo su debut con ABAO Bilbao Opera cantando Fiordiligi en *Così fan tutte* y cantó *Cio Cio San* con Bohème Opera New Jersey y Daytona Beach Symphony.

Aspectos más destacados de 2022 incluyen su debut con el Teatro Maestranza de Sevilla como Violetta en *La Traviata*, cantando Mimi en *La Bohème* con al Opera Modesto de California, Violetta en *La Traviata* en La Rioja y solista en la 9a Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Madrid, y originando el papel principal en la ópera *Klara* de Pedro Halffter en España y la Universidad de Harvard.

Durante la pandemia, Ashley produjo y protagonizó la película documental *Rival Queens* con música de María Stuarda, que ha ganado 20 premios en festivales de cine internacionales, incluyendo el Mejor Documental en el Festival de Cine de Tokio. En las últimas temporadas, hizo su debut en el Carnegie Hall como soprano solista en "Nelson" Massde Hadyn y Misa in Do de Schubert, debutó como *Madama Butterfly* con la Opera de Townsend de California, Mimi en *La bohème* con Mississippi Opera y Natchez Festival y en *L'amore dei tre re* con New York City Opera.

Ashley se graduó con al distinción Phi Beta Kappa de la Universidad de Yale y habla cinco idiomas con fluidez. Los próximos compromisos incluyen *Klara* en el Teatro Pérez Galdós de Gran Canaria y el rol principal de la ópera *La traviata* en el festival Música en Villafranca

DRAWANDMUSIC

HOLOGRAFÍA Y 3D

Andrés Hernández Peña lleva más de 10 años trabajando en producción audiovisual desde que comenzó su carrera en el mundo de las artes escénicas con la empresa de teatro Tres Tristes Tigres en Logroño (La Rioja). Actualmente en su propio sello Draw and Music Studio.

Durante su carrera, ha trabajado en una variedad de proyectos en diferentes disciplinas artísticas, enriqueciendo su experiencia y conocimientos para sentar las bases de su éxito en la producción audiovisual. Además de trabajar como músico compositor, sonidista y técnico de escenario, también ha desempeñado roles complejos como productor ejecutivo, director, guionista, editor y director de fotografía en proyectos de diferentes estilos y técnicas a nivel nacional e internacional, incluyendo "El vino cultura universal" y "El secreto de Dioniso" para la fundación Vivanco, premiados en el festival internacional de cine para el Video Oenovideo en Francia.

Andrés ha colaborado en múltiples proyectos de videomapping, creando animaciones visuales únicas y creativas además de como músico compositor y diseñador sonoro. También ha utilizado habilidades en programas de composición musical con samplers orquestales y animación 3D con Blender para crear bandas sonoras únicas y efectos visuales sorprendentes en sus proyectos de producción audiovisual.

Algunos de sus trabajos más recientes incluyen "Tortuga nº 100" para Tres Tristes Tigres, "Nómada" para El Perro Azul Teatro y "Klara" para la ópera del compositor Pedro Halffter. Sus cortometrajes y medimetrajes, como "Rival Queens" o "Colbrán" para Divaria Productions, han sido premiados en diferentes certámenes internacionales.

FICHA ARTÍSTICA

KLARA

29/06/2022

Estrenó absoluto. Festival de música de Villafranca del Bierzo.

12/10/2022

Estreno en Estados Unidos. Universidad de Harvard (Boston). Organiza Massachusetts General Hospital para Harvard trauma refugee, entidad dedicada desde 1982 al cuidado de mujeres y niños/as refugiados de guerra.

14/10/2022

Museo de la tecnología de Ponferrada, organizado por el Ministerio de energía, con la asistencia de la Secretaria de Estado de Energía y de la Directora del Instituto de Transición Justa.

10/05/2023

“Klara” en la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el Departamento de Igualdad de la Universidad.

CRONOLOGÍA

KLARA

PRODUCCIONES LÍRICAS

Contacto

Antón Armendariz Díaz

696 50 37 74

anton@sergeiproducciones.com