

ÒH!PERA

**MICROÓPERAS
DE NUEVA CREACIÓN**

12–13–14

DE JULIO DE 2024

GRAN TEATRE

DEL LICEU

**PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU**

Presidente de honor

Pere Aragonès Garcia

Presidente del patronato

Salvador Alemany Mas

Vicepresidenta primera

Natàlia Garriga Ibàñez

Vicepresidente segundo

Jordi Martí Grau

Vicepresidente tercero

Maria Eugènia Gay Rosell

Vicepresidenta cuarta

Lluïsa Moret Sabidó

**Vocales representantes de la Generalitat
de Catalunya**

Jordi Foz Dalmau

Irene Rigau Oliver

Josep Ferran Vives Gràcia

Àngels Barbarà Fondevila

**Vocales representantes
del Ministerio de Cultura y Deporte**

Maria Pérez Sánchez-Laulhé

Paz Santa Cecilia Aristu

Àngels Ingla Mas

Pendent de designació

**Vocales representantes
del Ayuntamiento de Barcelona**

Xavier Marcé Carol

Elisenda Rius Bergua

**Vocal representante
de la Diputación de Barcelona**

Aïda Llauradó Álvarez

**Vocales representantes de la Societat
del Gran Teatre del Liceu**

Manuel Busquet Arrufat

Ignasi Borrell Roca

Josep Maria Coronas Guinart

Javier Coll Olalla

Àgueda Viñamata y de Urruela

**Vocales representantes
del Consejo de Mecenazgo**

Helena Guardans Cambó

Elisa Durán Montolí

Eduardo Navarro de Carvalho

Rosario Cabané Bienert

Patrón de honor

Josep Vilarasau Salat

Secretario no patrón

Joaquim Badia Armengol

Director general

Valentí Oviedo Cornejo

**Comisión Ejecutiva de
la Fundación del Gran Teatre del Liceu**

Presidente

Salvador Alemany Mas

**Vocales representantes
de la Generalitat de Catalunya**

Natàlia Garriga Ibàñez

Jordi Foz Dalmau

**Vocales representantes
del Ministerio de Cultura
y Deporte**

Paz Santa Cecilia Aristu

Ana Belén Faus Guijarro

**Vocales representantes
del Ayuntamiento de Barcelona**

Xavier Marcé Carol

Elisenda Rius Bergua

**Vocal representante
de la Diputación de Barcelona**

Aïda Llauradó Álvarez

**Vocales representantes
de la Societat del Gran
Teatre del Liceu**

Manuel Busquet Arrufat

Javier Coll Olalla

**Vocales representantes
del Consejo de Mecenazgo**

Helena Guardans Cambó

Elisa Durán Montolí

Secretario

Joaquim Badia Armengol

Director general

Valentí Oviedo Cornejo

Fundació Gran Teatre del Liceu

Gran Teatre
del Liceu

Ajuntament de
Barcelona

DHub Disseny Hub
Barcelona

GR&C Festival
de Barcelona

Fundació
Música
Ferrer-Salat

Empowering people through music since 1982

FUNDACIÓ
CONSERVATORI
LICEU

Sabadell
Fundació

EDMOND
DE ROTHSCHILD
FOUNDATIONS

Diputació
Barcelona

Institut del Teatre

**EI
NA**

baü

U ELISAVA

FABRÀ i COATS
FABRICA DE CREACIÓ
DE BARCELONA

Contenido

LA FUSIÓN DE LOS TALENTOS **6**

DISEÑO E INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL TALENTO JOVEN **7**

CONTRADIR LA NIT **8**

Ficha
Sobre la obra
Biografías

AZUL COMO UNA NARANJA **14**

Ficha
Sobre la obra
Biografías

ELIZA **20**

Ficha
Sobre la obra
Biografías

La fusión de los talentos

ÒH!PERA sigue con su labor esencial de renovar el género operístico, y esta es, seguramente, la mejor de las noticias que podríamos anunciar, porque, sencillamente, significa que lo que hemos hecho hasta aquí lo valoramos como un éxito... , pero, aún hay más, porque el camino que nos queda por hacer en el futuro es tan o más apasionante que el que ya hemos recorrido hasta ahora.

ÒH!PERA quiere ser la puerta de entrada al mundo de la ópera para creadores de todos los ámbitos artísticos: compositores, libretistas, directores, cantantes, instrumentistas, escenógrafos, diseñadores de vestuario, de luz, de *attrezzo*...—, tanto a los que ya han iniciado un recorrido profesional en el ámbito musical y teatral, como también a los alumnos de las escuelas de diseño y artísticas de nuestra área geográfica. Y eso no solo porque tenemos un compromiso con este futuro que ahora mismo está creciendo con el impulso de las nuevas generaciones, sino también porque tenemos un compromiso igualmente poderoso con la necesidad de aportar ideas innovadoras a un mundo como el de la ópera, que necesita renovarse constantemente. Abrir el mundo de la ópera a miradas nuevas nos permite renovar el lenguaje y dibujar la ópera del siglo XXI.

Debemos recordar que la ópera es un arte multidisciplinar que implica la necesidad de contar con una enorme diversidad de talentos integrados en una disciplina única. Se trata, en realidad, de una fusión que, como sucede en la física atómica, supone la liberación de una gran cantidad de energía, en este caso creativa. Y es precisamente por eso por lo que necesitamos a los jóvenes talentos.

Àlex Ollé, director del proyecto ÒH!PERA

Diseño e innovación a través del talento joven

Nos complace presentar la tercera edición de este proyecto, que muestra cómo la suma del talento joven y la colaboración entre instituciones puede dar lugar a creaciones artísticas innovadoras e inspiradoras.

OH!PERA es una iniciativa conjunta del Liceu, la Concejalía de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, a través del Disseny Hub Barcelona, y escuelas de diseño de la ciudad. El proyecto promueve la experimentación y el aprendizaje de jóvenes estudiantes de diferentes disciplinas del diseño de la ciudad a través de una experiencia real de creación operística. Este año, además, el proyecto se incluye dentro de la programación del Festival Grec de Barcelona.

Este proyecto se desarrolla en el marco del programa de Promoción del Talento del DHub, que busca ofrecer a los jóvenes una experiencia realista del proceso de creación y producción cultural en un entorno profesional. Los y las estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en todas las etapas del diseño operístico, desde la investigación y experimentación hasta la producción y exhibición, abarcando disciplinas como el diseño del vestuario y del espacio escénico y otros elementos visuales.

En el proyecto participan escuelas de prestigio como EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona; BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño y ELISAVA, Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Como novedad, este año también se suma el Institut del Teatre. Los y las estudiantes colaboran en equipos multidisciplinarios para afrontar el reto creativo de producir tres nuevas óperas. Esto les permite adquirir una visión completa e

integradora del proceso creativo, fomentando su capacidad de innovación y su habilidad para trabajar en un entorno profesional.

El Disseny Hub Barcelona, como equipamiento público de referencia en el campo del diseño y las industrias creativas, tiene como misión promover el diseño como elemento clave en el desarrollo cultural, económico y social de la ciudad. La colaboración con el Gran Teatre del Liceu refuerza este compromiso, estableciendo un marco de creación y experimentación que impulsa el talento joven y fortalece la conexión entre la educación y el mundo profesional.

Barcelona, conocida como ciudad creativa e innovadora en ámbitos como el diseño, la arquitectura, la moda y el audiovisual, cuenta con un ecosistema educativo rico y diverso. Nos hace mucha ilusión ver cómo esta iniciativa sigue creciendo y se consolida. Desde el DHub consideramos imprescindible la organización de este proyecto para apoyar el futuro creativo y profesional de nuestros jóvenes talentos, así como apostar por la innovación y la profesionalización del sector creativo de Barcelona. Invitamos a todo el mundo a disfrutar de los frutos de este trabajo colectivo y a descubrir el talento emergente que conformará el futuro de las artes escénicas y del diseño de nuestra ciudad.

Mireia Escobar, directora de Industrias Creativas y del Disseny Hub Barcelona

CONTRADIR

LA NIT

ÒH!PERA. MICROÓPERAS DE NUEVA CREACIÓN

Àlex Ollé, director del proyecto

Anna Llopart y Anna Ponces, coordinación

Ariana Fernández, coordinación Disseny Hub Barcelona

Todo el personal del Gran Teatre del Liceu i del Disseny Hub Barcelona

CONTRADIR LA NIT

SALA MESTRES CABANES

Composición

MONTSERRAT LLADÓ

Libreto

MARTÍ SALES

Dirección de escena

MARTA GIL POLO

Dirección musical

LORENZO FERRÁNDIZ

Diseño de escenografía, vestuario y audiovisuales: alumnado de EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
BERTA COLOMER GARCIA, DIANA PELEGRIN TORREGROSSA, ÈRIC TURON ROBLES, IGNASI PARRILLA BIBERT, POL JULIÀ LÓPEZ, TXELL PRIMS VINYALLONGA

Profesorado de EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

ANNA ALCUBIERRE (Coordinadora y tutora)

IGNACIO DE ANTONIO ANTÓN (Coordinador y tutor)

Diseño de iluminación (Alumni del Institut del Teatre)

PALMIRA SABATÉ

Sonido

SIXTO CÁMARA

Intérpretes

MARTA ESTEBAN (soprano)

ÁLVARO BASCO (contratenor)

ODO CABOT (bailarín)

JÚLIA LÓPEZ ARIÑO (oboe)

ALEJANDRO DÍAZ CARRASCOSA (violonchelo)

GONZALO OTERO (percusión)

Agradecimientos

MONTSE COLOMÉ

ABEL VALLHONESTA

Sobre la obra

MONTSERRAT LLADÓ

Composición

*Contra*dir la nit es una microópera centrada en la búsqueda de nuevos espacios sonoros que provienen de la interacción entre instrumentos y electrónica, y en la profundización en la plasticidad del tiempo musical, fruto de la psicodelia inherente al texto.

La primera escena está basada en el recitado del propio Martí, manipulado y distorsionado, y pone de manifiesto la polaridad presente en toda la microópera. La segunda escena contiene un loop con una cola lánguida, y los cantantes a dúo, conectados como dos almas gemelas, nos presentan un entorno íntimo y cantabile.

Ocupa un espacio significativo la tercera escena, que desemboca en la cuarta, en la que está presente toda la instrumentación y la sonoridad acuífera del subsuelo de Barcelona, que nos envuelve.

La música nos adentra en la poética del libreto y busca la resignificación de los espacios, que se presentan en un entorno cautivador, ya sea por su bullicio o por su identidad oculta.

MARTÍ SALES

Libreto

¿Cómo cantar la ciudad y sus exploradores, el amor que todo lo puede y la aventura de perderse? *Contra*dir la nit es un viaje fulgurante a lo más profundo de la otra cara de Barcelona, un portal interdimensional y una operación a corazón abierto. Es un llamamiento a la revuelta y dos amantes zambulléndose en los ríos del infierno. Es una catábasis y la crónica local del diluvio universal. *Contra*dir la nit es medio verso robado de Joan Vinyoli y un tróvelin desbocado por la noche artificial.

MARTA GIL POLO

Directora de escena

El trabajo de escenificación que hemos realizado junto a los alumnos de EINA comenzó situando toda la acción en un espacio subterráneo de la ciudad, un espacio al que fuera necesario bajar para emprender este viaje iniciático, un lugar donde hubiera agua y estuviera lleno de simbolismo y alegoría. La asociación simbólica con el inframundo es innegable. El poema de Martí Sales es un poema psicodélico, ecléctico y anticapitalista, en mi opinión, que de una manera holística y unificadora nos hace ver lo que hay en la otra Barcelona. La sombra de la noche nos invita a iniciar un viaje introspectivo a través de dos chicos que se enamoran por primera vez, y es a través del amor que recuperamos la memoria y nuestra esencia.

Lo que más me ha interesado del proyecto *Òh!pera* es tener la puerta abierta a la investigación en los lenguajes escénicos y poder arriesgar en la propuesta, donde la música cantada dialoga con el movimiento y la danza, el video y el teatro de objetos. Escenificar un poema ha sido todo un reto.

EINA

Escuela

Contradir la nit es una obra con muchos matices, que hemos ido proyectando y ajustando durante todo el proceso creativo. Este proyecto nos ha permitido adentrarnos en el mundo de la ópera, introduciendo en él nuestra visión desde un punto de vista contemporáneo mediante la escenografía y la ambientación, el figurinismo y la caracterización.

Desde la conceptualización visual de la pieza hasta la construcción de elementos escénicos, nos hemos enfrentado a una producción de gran envergadura en un espacio con unas necesidades materiales complejas y, en consecuencia, a cuestiones generales de presupuestos, aspectos legales y seguridad. Con todo ello, hemos podido conocer muchos de los departamentos que conforman el Liceu, sobre todo los relacionados con la producción y la dirección técnica.

A partir de ahí, ha sido un proceso de ensayos, confecciones, montaje y cambios, que han acabado creando la pieza simbólica y conceptual que ahora tenemos, llena de detalles, con mucha importancia de la atmósfera y con una disposición escénica en la que el público actúa como voyeur.

Biografías

MONTSERRAT LLADÓ

Compositora

Compositora e intérprete. Ha obtenido el grado de Composición en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), el grado de Interpretación de Piano en el Conservatorio Superior de Música del Liceu y un máster de Interpretación de Piano en el Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. En los últimos años, ha recibido encargos, entre otros, del Gran Teatre del Liceu, L'Auditori, el Festival Mixtur y el ciclo de músicas inusuales de vanguardia OUT-SIDE. Su música se ha tocado en Barcelona, Londres, Lugano, Sofía y Viena.

Durante su etapa formativa y profesional, ha establecido un profundo vínculo tanto con la música vocal como con la música de cámara, un hecho distintivo de su proceso creativo. Se ha formado con Christophe Havel, Mauricio Sotelo y José Río-Pareja, y ha recibido clases magistrales de Pierluigi Billone, Charlotte Bray y Beat Furrer. En la actualidad, es profesora de lenguaje musical en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y publica su obra en Universal Edition.

MARTÍ SALES

Libretista

Desde que su madre rompió aguas en la Feria del Libro en 1979, Martí Sales va por el mundo con libros en los bolsillos. En 1998, empezó a tocar con Els Surfing Sirles y lo hizo hasta 2013. En 2000, tomó setas en Pompeya y leyó *Moby Dick*. En 2005, publicó su primer libro, *Huckleberry Finn*, y se licenció en Literatura Comparada. Desde 2009, traduce a autores como Jim Dodge, John Fante, Vivian Gornick, John Berger, Harold Pinter, Kae Tempest, Shirley Jackson, Charles Bukowski o Kurt Vonnegut. De 2009 a 2012, dirigió el Festival Internacional de Poesía de Barcelona. En 2015, publicó *Principi d'incertesa*; en 2016, *La cremallera*, y en 2021, *Aliment*. Ha hecho de camarero, de actor, de repartidor, de periodista, de programador...: todos los papeles del auca. Es miembro de Ruderal, la cooperativa de vivienda en cesión de uso del barrio de Vallcarca de Barcelona.

MARTA GIL POLO

Directora de escena

Directora de escena y dramaturga nacida en Barcelona. Licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut del Teatre y por el Institut für Theater und Regie de Hamburgo (Alemania). Realizó un Máster en Documental de Creación en la UPF.

Profesionalmente ha dirigido obras de teatro, destacando: *Zona inundable* en el Teatre Nacional de Catalunya (Premios Max, Premios Butaca), *Els nostres fills* en el Teatre Akademia, *Eileen Shakespeare* en el Teatre Tantarantana (Premios Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz). En Alemania, dirigió *Romeo y Julieta*, *La fiesta de cumpleaños* y *Kälte* (Frío) en el Schauspiel Köln. Y ha dirigido escénicamente durante siete años el proyecto *Cantània* de L'Auditori.

Como dramaturga, ha escrito para L'Auditori *A de Brossa* a partir de textos de Joan Brossa, con música de Eduard Iniesta. Para el Born Centre de Cultura i Memòria escribió *La meva veu. El meu refugi*, dentro de la Primavera Republicana.

EINA

Escuela

Eina ofrece una formación integral en diseño en todas las etapas académicas: grado de Diseño, másteres y posgrados en diferentes áreas, programas de formación continuada, cursos y doctorado, que está estrechamente vinculado al máster universitario de Investigación en Arte y Diseño y al máster universitario en Diseño de Espacios.

En el centro de esta actividad formativa está el desarrollo de competencias imprescindibles para el siglo xxi: la capacidad de identificar y resolver problemas creativamente, en cualquier contexto, y la posibilidad de aprender mediante las prácticas del diseño y el arte.

El campus de Eina está en Sarrià, con la sede principal en los Jardines de Can Sentmenat, y las instalaciones de Eina Bosc, un espacio de creación y experimentación de 1.500 m², al pie del Parque Natural de Collserola.

La escuela, adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), lleva más de 50 años en la vanguardia de la cultura y la creatividad, impartiendo una formación crítica, abierta y plural en un ambiente participativo y dinámico.

AZUL COMO

UNA NARANJA

AZUL COMO UNA NARANJA

BOX ESCENARIO

Composición

GUILLEM PALOMAR

Libreto

LAURA FERRERO

Dirección de escena

ESTER GUNTÍN

Dirección musical

MIQUEL MASSANA

**Diseño de escenografía y vestuario: Alumnado de BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny
BERNAT PRATS SOLSONA, CLARA EMMA PAREJA,
ESTER PUIG CATALÀ, JINRU CHEN, MARTÍ CANAL
CURRIU, PILAR MIN-YE MORLÁN MARTÍNEZ**

**Profesorado de BAU, Centre Universitari d'Arts i
Disseny**

PIERINO DAL POZZO (Coordinador)

CLÀUDIA VILÀ (Tutora)

FRANCISCO DÍAZ (Asistencia general)

**Diseño de iluminación (Alumni del Institut del
Teatre)**

QUIM ALGORA

Pátina de la estructura

PERE LLOBERA

Intérpretes

ADRIANA ARANDA (soprano)

PAU CAMERO (barítono)

CARLOS BUJOSA (piano y teclado)

OLIVIA CORTESE (violín)

PAU ARMENGOL (trompa)

**XAVIER CASTILLO (clarinete contrabajo / corno di
basseto)**

ARNAU BOCES (performer)

CELIA CASTELLANO (performer)

Agradecimientos

FRAN PAREDES

DANIEL TAHMAZ

MARLON GUTIERREZ

NÚRIA TORRELL

Sobre la obra

GUILLEM PALOMAR

Composición

Azul como una naranja surge de la propuesta conjunta de dramatizar una historia basada en hechos reales, la de Sergei y Elena Krikalova. La lejanía tanto física como psicológica entre los personajes, la faceta mítica que se les puede atribuir o su imposibilidad de establecer un contacto real entre ambos son cuestiones que inspiraron la búsqueda de una sintaxis musical adecuada para la puesta en escena de esta historia.

Azul está escrita en un solo acto dividido en tres partes continuas, cada una marcada por una sección instrumental. Toda la ópera parte de un mismo material que toma diferentes formas para cada instrumento y personaje, simbolizando así la idea de una unidad rota, una dualidad solo reconciliable dentro del imaginario.

Dentro de la obra, un número de motivos, texturas y modelos aparecen de manera recurrente para brindar al oyente una escucha continua y consecuente.

LAURA FERRERO

Libreto

El libreto de *Azul como una naranja* se inspira en una historia real: la del cosmonauta soviético Sergei Krikalev, el último ciudadano de la URSS.

El 18 de mayo de 1991, Krikalev partió a bordo de la nave Soyuz para una misión de cinco meses en la estación MIR, misión que se vio alterada el 26 de diciembre de 1991, cuando una URSS ya agonizante colapsó definitivamente. Ajeno a todo, Krikalev solo mantenía contacto con la Tierra mediante Elena, su mujer, que trabajaba como operadora de radio en la estación de Baikonur y había recibido órdenes de no contarle nada. La URSS no reclamó a Krikalev ni lo trajo de vuelta a casa, de manera que terminó pasando más del doble del tiempo previsto en el espacio y se convirtió en el último habitante de un país desaparecido.

Por eso, esta es la historia de un hombre solo, de un hombre que, ante la inmensidad de todo aquello que no comprende, se pregunta si es posible regresar a esa Tierra azul como una naranja, en palabras del poeta Paul Éluard, a la que teme haber dejado de pertenecer.

ESTER GUNTÍN

Directora de escena

La idea de unidad responde a una condición troceada y al deseo de recomposición que definen al ser humano. Puede que esa idea de totalidad sea solo una ilusión, un ideal del que es difícil desprendernos. Fácilmente conectamos con nuestras sombras, nuestros miedos, y solo es necesario un pequeño desequilibrio para que el mundo que conocemos se convierta en un extraño paisaje por el que es difícil transitar. La historia de Krikalev es una metáfora sobre la lejanía con uno mismo. El campo de experiencia del astronauta es la ingravidez del espacio exterior, para el resto es el suelo firme en la Tierra. No obstante, no existe tanta diferencia entre la nave de Krikalev y los muros imaginarios en los que nos suspendemos cuando nos sentimos perdidos o alienados con el mundo. *Azul como una naranja* es piedra, delirio y lejanía, pero también sueño y conexión: dinamitar aquello que nos bloquea es a veces necesario para encontrar nuestra propia idea de restitución.

BAU

Escuela

Los estudiantes del grado en Diseño, que incluye las menciones de Diseño de Moda, Diseño de Interiores y Diseño Audiovisual, están experimentando una sensación de crecimiento y realización personal sin precedentes gracias al proyecto *Óh!pera*. Este proyecto ha permitido a los participantes desarrollarse en el ámbito cultural, performativo y creativo de una forma que nunca habrían imaginado. La colaboración interdisciplinar es una de las claves de este éxito. Al fusionar distintas disciplinas artísticas, los estudiantes han conseguido crear obras que trascienden sus límites habituales, que han dado como resultado unos productos finales de una riqueza y complejidad extraordinarias.

La participación en *Óh!pera* no solo ha elevado sus habilidades técnicas y artísticas, sino que también ha ampliado su comprensión y apreciación del arte en todas sus formas. Los estudiantes sienten una profunda gratitud por la oportunidad de poder trabajar en piezas que tienen un significado más allá del ámbito universitario, i que les han permitido mostrar sus creaciones ante un público crítico, perspicaz y culto. Esta visibilidad y este reconocimiento han sido sus motivadores esenciales, que los han impulsado a conseguir nuevos hitos y a explorar sin miedo nuevas fronteras en su desarrollo profesional y personal.

Biografías

GUILLEM PALOMAR

Compositor

Guillem Palomar (Barcelona, 1997) es un compositor residente en Berlín. Su música ha sido interpretada internacionalmente por músicos como Daniel Barenboim, Péter Eötvös, Michael Volle, Duncan Ward, Ben Goldscheider; agrupaciones como el Ensemble Modern, el Boulez Ensemble, la JSO, Kebyart; y en salas como la Kölner Philharmonie, el Konzerthaus Berlin, el Pierre Boulez Saal, la Alte Oper Frankfurt, la Luxembourg Philharmonie, o el Palau de les Arts de València.

Guillem comenzó sus estudios de composición con Enric Palomar hasta ser aceptado en la clase de composición de Jörg Widmann en la Barenboim-Said Akademie. Junto al mentorazgo de Widmann, Guillem ha recibido también la asesoría de Péter Eötvös, Wolfgang Rihm, George Benjamin, Hans Abrahamsen, y Rebecca Saunders.

En 2023, Guillem fue galardonado con el premio GargonzaArts Award, así como con el “Roche Young Commissions” Prize del Lucerne Festival.

LAURA FERRERO

Libretista

Laura Ferrero es escritora y guionista. Se licenció en Periodismo y Filosofía, y obtuvo posteriormente un máster en Edición. Ha publicado los libros de relatos *Piscinas vacías* y *La gente no existe*, y las novelas *Qué vas a hacer con el resto de tu vida* y *Los astronautas*, todos ellos en la editorial Alfaguara. También es autora del álbum ilustrado *El amor después del amor*, realizado con el ilustrador Marc Pallarès.

En la actualidad, trabaja como guionista para varios proyectos. Su último trabajo como coguionista de la película *Un amor*, junto con Isabel Coixet, le valió un Premio Gaudí y una nominación a los Goya en la categoría de Mejor guion adaptado. Es colaboradora del programa *La Ventana* de la Cadena SER y escribe en distintos medios como El País.

ESTER GUNTÍN

Directora de escena

Ester Guntín es coreógrafa y directora de escena, graduada en Humanidades y en el máster de Estudios Comparados de Arte, Filosofía y Literatura por la Universidad Pompeu Fabra, así como en Coreografía por el Instituto del Teatro de Barcelona. Después de *Ararat* (2020) y *Terra Rhapsody* (2022), sus dos primeros trabajos, ha recibido el Premio de Danza Instituto del Teatro 2023, por lo que su pieza *Quiso negro* se estrena en el Festival Grec en julio de 2024.

Sus trabajos han sido presentados en diferentes espacios y festivales, como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el TanzLabour Ulm (Alemania), la Rotterdam International Duet Choreography Competition (Países Bajos), L'Auditori, el CaixaForum, el ACT Festival (Bilbao) o la Quincena de Danza de Almada (Portugal), entre otros.

Ha colaborado con Marcos Morau (La Veronal), Silvia Delagneau, Marta Pazos, Joan Morey, VVAA Collective, Alícia Gorina, Clara Aguilar, Entrance Teatro and AMAGA, entre otros.

BAU

Escuela

El mundo está en constante cambio, en constante movimiento. Mantenemos nuestro compromiso, pero las tendencias varían y, con esto, nuestros objetivos. Desde BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona, tomamos conciencia del entorno, las situaciones y el ambiente que nos rodea a partir del diseño y las artes. La inclinación hacia un concepto ecológico está basado en la mirada transformadora que cada diseñador o diseñadora y artista aplica desde vertientes inventivas, transgresoras y colectivas.

En BAU no solo enseñamos a reflexionar sobre los cambios, sino también a encontrar la forma de escucharlos y darles voz.

En los proyectos se utilizan diferentes materiales que pasan por varias fases. Se reflexiona sobre los ciclos de cada elemento y los recorridos que encajan en cada parte del proceso según su energía y naturaleza. Impulsamos al estudiante a investigar, analizar y reconocer todos sus componentes, para que entienda su condición y cómo intervienen en los aspectos sociales, cómo se manifiestan de forma interna y cómo pueden cuestionarse.

Nuestra metodología teje colaboración y cooperación, las cuales, sumadas a las experiencias individuales, pretenden mostrar las posiciones con nuestro entorno. La experiencia y el trabajo se unen a partir de la identificación, mediante la observación y la escucha activa, de la diversidad de estilos y formas en los que los objetos interactúan con nosotros. Ser consciente del tiempo y las realidades que vivimos para después generar discursos a partir del diseño y las artes es lo que en BAU se trabaja de una forma práctica.

ELI-

ZA

ELIZA

FOYER

Composició

FERRAN CRUIXENT

Libreto

PAU MIRÓ

Direcció de escena

POL ROIG VALLDOSERA

Direcció musical

IRENE DELGADO-JIMÉNEZ

Diseño de escenografía, vestuario y audiovisuales: Alumnado de Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
CAROLINA SÁNCHEZ SANCHIS, EVA PRIETO SEPÚLVEDA, GABRIELA MÁRQUEZ GÓMEZ, LUCÍA CASTRO ÁLVAREZ, ORIOL MASES YLLA-CATALÀ, SARA SARAIVA CÂMARA LEME

Coordinació de Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona

CARLES MERCADER MARTÍ (Coordinador del projecte)

LAURA MARTÍNEZ PI (Tutora)

Diseño de iluminación (Alumni del Institut del Teatre)

SERGI CERDAN

Correpetició

ORIOL SANZ BAQUÉS

Intèrpretes

PAULA SÁNCHEZ-VALVERDE (soprano)

ROGER VICENS (tenor)

DAI MAR LÓPEZ (violín I)

JOANA ESPAR (violín II)

AINARA QUIJADA (viola)

JORDI PÉREZ NOGUÉ (violonchelo)

Con la colaboración especial:

Sobre la obra

FERRAN CRUIXENT

Composición

Una mujer se despierta en una habitación con un hombre que no sabe quién es. Ambos realizarán un viaje personal de comprensión humana y tecnológica, cuestionando la inteligencia artificial (IA), el *deepfake* y el concepto de realidad. La música nace como generada por una IA. Escoge una formación tradicional y previsible (un cuarteto de cuerda), pero crea errores digitales que alertan de la posible naturaleza no humana de los personajes. Aparece de forma enigmática la canción popular *Daisy Bell* (1892), metáfora de la IA, porque IBM la utilizó en 1961 en la primera demostración de síntesis hablada, y el escritor Arthur C. Clarke la convirtió, en la novela *2001: A Space Odyssey*, en una canción de cuna de una futura generación de supercomputadores.

La música transita entre la belleza sublime (*Ricercare*), la nostalgia (*Lullaby*) y la agitación del *big data* (*Disruption*), y cada tres escenas la estructura entra en bucle y se reinicia, sugiriendo la perpetua telaraña digital en la que vivimos. Se desarrolla de forma orgánica para embriagarnos en un instante poético y conmovedor, que es ciencia ficción para reflexionar sobre el momento que nos toca vivir.

PAU MIRÓ

Libreto

¿Es posible que nazca la conciencia en un ser creado por inteligencia artificial (IA)? Y si este fuera el caso, ¿qué uso haría de esta conciencia? ¿Se comportaría con empatía?, ¿sería capaz de dejarse conmover por las vicisitudes y la fragilidad de un ser humano? *Eliza* fue el primer programa informático de procesamiento del lenguaje natural, creado para explorar la comunicación entre los humanos y las máquinas. Fue creado en 1964. En ese momento, algunas personas atribuyeron sentimientos humanos a este programa informático, aunque su creador, Weizenbaum, negaba que tuviera esa capacidad rotundamente. Sesenta años después, todavía nos hacemos preguntas de carácter ético en torno a esta cuestión. Es indudable que la revolución tecnológica nos ha permitido avanzar como sociedad, pero también es lícito interrogarnos sobre el modelo de sociedad que esa revolución está creando. La élite tecnológica, y todos los intereses económicos que representa, carece de sentido de la responsabilidad social. ¿Es ingenuo plantear la posibilidad de que una máquina creada por IA pueda rebelarse contra las lógicas ultraliberales que gobiernan el campo tecnológico? Probablemente sí, pero también es importante construir pequeñas utopías que un día puedan hacerse realidad.

POL ROIG

Director de escena

Giorgio Agamben define el dispositivo como todo aquello que tiene la capacidad de capturar, modelar y controlar los gestos, las opiniones y los discursos de los seres vivos. *Eliza* es un dispositivo poético que funciona a partir de la contraposición de dos personajes de origen e identidad desconocida —uno controlado por una mente humana y el otro por una entidad artificial—, presentados en un espacio que no obedece a las leyes de la naturaleza y que mutará en base a sus comportamientos. De esta manera, se intentará escenificar el funcionamiento de cualquier IA: analizar datos, encontrar patrones y extraer conclusiones útiles; en una *mise-en-scène* que pone en juego la idea de realismo como un conjunto de códigos que simulan su desaplicación. Una música acústica que reproduce el sonido digital, unos intérpretes de carne y hueso que se mueven como los avatares de un videojuego, y una escena material que simula una realidad virtual. En el fondo, quizás son, contradictoriamente, un canto a la desmaterialización de nuestra percepción, un canto a la belleza de la imperfección del gesto humano.

ELISAVA

Escuela

¿La inteligencia artificial (IA) es una herramienta masiva que pone en peligro nuestra autonomía? ¿El amor entre un ser humano y un ser artificial es imposible? ¿Las tecnologías implican una desmaterialización de la percepción humana? La IA posee más información de la que nosotros recordamos o podemos comprender conscientemente, pero ¿podría apoderarse también de nuestro inconsciente?

Para nosotros, el alumnado del máster en Diseño Escenográfico para Teatro, Cine y TV de Elisava, este proyecto ha sido un primer acercamiento al mundo laboral y práctico de la escenografía y de cómo lo que hemos ido viendo en el máster se hace realidad, desde la idea original hasta un espacio real, el del Gran Teatre del Liceu. En nuestro caso, somos un equipo multidisciplinario, en el que cada componente posee un bagaje diferente: bellas artes, diseño, arquitectura, cine, teatro...

Tuvimos un primer contacto con el libreto de Pau Miró, la historia, el concepto y la visión de Pol Roig, el director. A partir de ahí, el espacio comenzó a tomar forma, así como también las sensaciones que este debía transmitir.

Este ha sido un divertido viaje en el que hemos participado en todos los aspectos: desde los más técnicos, pasando por los constructivos, hasta la creación de objetos de escena, mobiliario, iluminación, proyecciones y vestuario.

Ver cómo la obra va tomando forma y tener un contacto tan estrecho con cada parte del proceso es muy enriquecedor y está siendo un gran aprendizaje en todos los aspectos. Queremos destacar el fantástico trabajo en equipo que realizamos, en el que vemos que cada persona es un elemento fundamental de todo el proceso.

Biografías

FERRAN CRUIXENT

Compositor

Es uno de los compositores catalanes con mayor proyección internacional de su generación. Ha sido compositor residente en el Palau de la Música Catalana durante la temporada 2022-2023. Su repertorio incluye obras para orquesta, cámara, ballet, ópera, música vocal y artes visuales, y ha sido interpretado por más de 50 orquestas internacionales, como la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta Sinfónica de Detroit, la Orquesta Estatal de Baviera o la Orquesta Sinfónica de Pekín, bajo la batuta de directores como Leonard Slatkin, Kazushi Ono, Christoph Poppen, Hannu Lintu o Karl-Heinz Steffens.

Estudió piano, violín, canto, solfeo, contrapunto y fuga en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, donde obtuvo los títulos superiores de Piano, con Carme Vilà, y de Teoría Musical. Posteriormente, completó sus estudios de composición, con Dieter Acker, y de composición para cine y TV, con Enjott Schneider, en la Escuela Superior de Música y Teatro de Múnich (Alemania), donde obtuvo el máster en Composición, con el apoyo de una beca de La Caixa - DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico). Desde 2008, sus obras están publicadas por Boosey & Hawkes - Sikorski Berlin.

PAU MIRÓ

Libretista

Pau Miró (1974) es licenciado en interpretación en el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Es profesor de dramaturgia en la Universidad de Girona, ERAM y también en el Obrador Internacional de la Sala Beckett. Ha trabajado como guionista en televisión en series como *La Riera* y *Com si fos ahir*. También ha colaborado en varios programas de radio en Catalunya Ràdio y en Rac 1.

En 2004 estrena *Plou a Barcelona* en la Sala Beckett, bajo la dirección de Toni Casares, una pieza que le abre las puertas internacionalmente y que veinte años después de su estreno todavía sigue representándose. También cabe destacar *La trilogia animal*, *Els Jugadors* o *Un tret al cap*. Como director escénico, cabe destacar sus trabajos en *Filla del seu pare* (Teatre Lliure, 2017), *Victòria* (TNC, 2016), *Terra Baixa*, interpretada por Lluís Homar (Festival Temporada Alta, 2014), *Dones com jo* (Teatre Romea, 2014) o *Pluja constant* (La Villaroel, 2010). En el ámbito de la dramaturgia y dirección, entre sus últimos trabajos se encuentran la adaptación de *Pedro Páramo*, *Eva contra Eva* o *Una història real*, entre otros.

POL ROIG

Director de escena

Pol Roig Valldosera (2000) es un artista multidisciplinario y diseñador de espacio y vestuario nacido en Barcelona. Formado en escenografía, en su práctica ha experimentado, más allá del teatro y la danza convencionales, en las intersecciones del diseño espacial con la performance y la instalación, siempre con gran interés en los hechos sonoro y lumínico como medios generadores de discurso independientes. Empezó su trayectoria en el mundo de la moda participando en el inicio de la firma Palomo Spain, en la que tomó parte en la conceptualización de seis colecciones presentadas entre Madrid, París y Nueva York, un proyecto que ha pasado a formar parte del imaginario popular y ha ayudado a definir los discursos de género de la actualidad. Como escenógrafo, ha participado en distintos proyectos, entre los que destaca *Els Encantats*, de Lucia Del Greco, producido por la Sala Beckett, y *Quiso negro*, de Ester Guntín, en el Mercat de les Flors, dentro del Festival Grec, y ha firmado el pabellón catalán de la Prague Quadrennial of Performance Design and Space, con una instalación interactiva titulada *Chant of the Sybil*.

ELISAVA

Escuela

Elisava, Facultad de Diseño e Ingeniería de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), promueve la educación, el conocimiento y la investigación en los campos del diseño, la comunicación y la ingeniería. Ubicada en Barcelona, Elisava ha formado a más de 25.000 estudiantes en sus 60 años de trayectoria. Junto con Elisava Research, la escuela desarrolla proyectos con empresas, instituciones y ONG, para generar y transferir conocimiento, abordar los retos de presente y de futuro, y promover el cambio.

Elisava imparte el grado en Diseño e Innovación, el grado en Ingeniería de Diseño Industrial, y el máster universitario en Investigación Aplicada en Diseño. Además, en cuanto a la formación continua, la escuela cuenta con más de 60 programas de máster y posgrado, Universidad de Verano y Study Abroad. Elisava forma a profesionales con capacidad para diseñar productos, servicios y entornos, para crear una sociedad responsable con el medio ambiente, inclusiva y con impacto social. Para más información, consúltese la web www.elisava.net.