

Tothom

Dossier

Lucia Bérešová
Néstor Calderer

Col.laboració:

NeLa projects

Sinopsi

Un vincle és una unió, un lligam entre una persona o cosa amb una altra. Per tant, dues persones o objectes vinculats estan units (amb major o menor llibertat) ja sigui de manera física o simbòlica.

Pensem en imatges i anem d'allò minúscul cap a l'infinit. El vincle entre àtoms i molècules forma i defineix la nostra matèria. De la mateixa manera, existeixen vincles interns amb les nostres arrels, experiències i emocions i la seua empremta, la petjada d'aqueixos somnis bells i terribles, va conformant la nostra personalitat. El vincle d'una persona amb unes altres va creant amistats, famílies i societats, que al seu torn possibiliten altres vincles de manera exponencial. D'igual manera succeeix amb el medi: es formen ecosistemes que s'enllacen els uns als altres. I ja ens arriben les imatges d'un planeta, del sistema solar, de l'Univers.

Tothom reflexiona sobre la manera que tenim de relacionar-nos amb la nostra persona, amb altres persones i amb el medi, però el nostre objectiu no és donar respostes sinó provocar moltes preguntes. Qui soc? Soc feliç? Què percebo d'aquest moment? És una sensació personal o comuna? Tu què sents? Vols llançar pedres amb el tirador o curar l'ala trencada d'un ocell? Quins vincles estableixo amb el meu treball i els meus col·legues, el veïnat, la meua parella, amistats i familiars, els animals, les plantes, la terra o en les furtives trobades enmig transaccions diàries? Què puc fer? Com puc ser més ésser humà? Això és **Tothom**, un viatge immersiu, atmosfèric, musical, a la recerca de no se sap què, un viatge per les grans preguntes de l'existència, per la poesia de l'ací i l'ara. **Tothom** és un batec i un llampec, un acte reivindicatiu de la bellesa de viure i de reflexió sobre el nostre lloc en el món.

Gènere: Musical.

Subgènere: Nous llenguatges escènics. Coral electrònica.

Duració: 60 min.

Idiomes: Català, Castellà, Euskera, Anglès, Suec, Norueg, Sami, Estoni.

Creació i direcció: Néstor Calderer, Lucia Bérešová

Treball sonor: Sergio Bernardi, Néstor Calderer

Direcció coral: Lucia Béresova

Dramaturgia: Déborah Vukušić

Treball visual: José Ramón Bas

Il·luminació: Valentina Azzati

Direcció escènica: Artur Villalba, Mercé Recacha

Interpretació coral: ResonArt Vocal Ensemble

Actriu/solista: Maider Lasa Santamaria

Objectius

Segons els estudis de l'EUCA les estadístiques per gènere assenyalen que el 70% de les membres són dones i es franges d'edat més actives en la música coral són gent entre els 20-24 anys, les quals corresponen a l'activitat coral universitària. A partir d'ací, es produeix una baixada significativa de participació, fins arribar a l'edat aproximada dels 50 anys, quan una altra vegada comença a pujar la participació.

Aquest fet ens ensenya no només que la música coral i fer música en forma col·lectiva té gran importància en la vida social de les persones, sinó que cal generar una actualització al format de la música coral per tal de fer-la més contemporània i atractiva per la gent d'edats compreses entre els 20-50 anys.

L'estadística de ECA ens mostra també una altra part important de la música coral en les vides de les persones: la contribució a la seva vida social i benestar en general, doncs veiem que el 70% de les persones van contestar, que durant l'activitat coral, la socialització i benestar tenen per elles la mateixa importància, que producció dels concerts i activitats públiques, i tant sols un 15% va donar més importància al nivell professional del a producció.

També podem trobar diversos estudis sobre com el cant coral afecta la salut física, mental, social i emocional de les persones.

Actualment, la música clàssica, inclòs el gènere coral està patint una devallada tant de públic com de participació, que es tradueix de manera significativa en una pujada de la mitjana d'edat del públic assistent durant l'última dècada: a Espanya el percentatge de públic amb edats entre 18 i 34 ha disminuït en un 22%.

Joan-Albert Serra, en un article de la revista Scherzo, assenyala com a causes els ferris protocols de la música clàssica que provoquen falta d'emoció en l'oient no habitual, i la creença que és una música pròpia de la classes altes i acomodades, tot afegint-hi la precarietat en l'educació musical endèmica al nostre país.

Finalment, per trencar amb aquesta dinàmica, creiem que la responsabilitat recau bàsicament sobre les creadores. Hi ha una necessitat de trencar la barrera entre el high art i la cultura del poble, tal com s'ha fet amb èxit en altres àmbits com per exemple la pintura.

Existeixen els recursos, només cal investigar amb ells, un món de tecnologies atractives al públic, un món que requereix moviment, acció, inputs, realitats immersives, on es busca que les experiències siguin més intenses.

Objectius

*Ningú no és una illa,
ben bé ell mateix tot sol.
Cada ésser humà és un bocí del continent,
una part d'aquest tot,
si el mar se n'endú un tros,
Europa sencera s'empetiteix;
res no hi fa si és un rocam
o és la casa on vius
o la d'un dels teus amics.
Quan mor algú em faig més petit,
perquè sé que jo soc un amb el gènere humà.
No vulguis saber, doncs,
per qui toquen les campanes,
ho fan per tu.
(John Donne)*

Tothom és un projecte creat per Lucia Béréšová i Néstor Calderer. Una reflexió en format escènic sobre els vincles, utilitzant la música coral en combinació amb la tecnologia electroacústica i les projeccions visuals.

L'objectiu principal de **Tothom** és fer una revisió transgressora dels concerts corals; ja que fins ara s'han mantingut en una estructura clàssica, amb mínimes variacions i una gran reticència a renovar el seu format. La nostra intenció és introduir nous elements que trenquin l'estructura formal estàtica i estètica de l'habitual posada en escena.

Es tracta de crear un nou camí de desenvolupament de la música coral, una obertura a nous llenguatges, colors i moviments, conjugant elements tant del passat com del present, i perùe no, del futur.

L'electroacústica, el videomapping, el moviment escènic, la il·luminació, el joc escènic, la hibridació de les diferents disciplines donarà suport a la narració d'una història aconseguint una intensa i interessant experiència acústica, visual i estètica.

Confiam que aquesta idea pot atraure a nous públics i que connectarà amb el col·lectiu per la seua actualitat i desafiament.

Objectius

El projecte **Tothom** investigarà diferents maneres d'expressió artística per a la seua fusió:

a) **Música vocal (coral).** "ResonArt Vocal Ensemble" és una coral inclusiva de Barcelona. Les persones integrants del grup són de diferents països, cultures, edats, identitats sexuals i religions, i creen un ambient de trobada única i motivadora, basat en el respecte. Així, les diferents experiències de vida de la coral enriqueixen el projecte i ajuden a entendre el món des de diferents perspectives.

b) **Treball sonor digital tractat en directe.** A través del microfonat de la sala es captarà la veu de la coral en directe i serà distorsionada amb tractaments electrònics, sintetitzadors i sons, tant analògics com digitals.

c) **Projeccions de vídeo mapping i il·luminació.** Com a forma d'expressió i com a element escenogràfic seran fusionades per a aconseguir un contrapunt visual interactiu amb la música i crear un entorn immersiu.

d) **Investigació d'identitat artística del projecte.** Fins ara no ens hem trobat amb projectes on es fusionen cant coral i tractament de so electrònic amb audiovisuals. Volem aprofundir en l'experimentació i buscar les eines amb les quals crearem l'espectacle sempre amb la finalitat de consolidar una dramaturgia col·lectiva i harmoniosa de les diferents àrees.

e) **Reformulació escènica.** Amb ànim de trencar la mise en scène habitual s'aprofundirà en les possibilitats interpretatives i de moviment de l'elenc en interrelació amb la resta de les disciplines artístiques. La recerca de l'expressió dels sentiments de forma, bellesa, facilitat i totalitat i la seua vinculació, serà la clau perquè l'artefacte tècnic, espacial i sonor encaixi en aquesta nova aposta.

Amb la fusió de tots aquests elements en escena aportem singularitat i innovació dins del panorama artístic, ja que no existeix un projecte semblant. Aquesta proposta revoluciona la posada en escena de les corals, ancorada en la configuració del segle XIX, o almenys, té l'esperança d'obrir un nou camí d'expressió en la música coral.

El projecte **Tothom**, que parla sobre els vincles, és en si mateix el somni d'un nou vincle sa, de pensament crític, d'emoció intensa, de fragilitat bella, de comunicació i respecte. I desitgem que aquest primer pas d'unió vaja evolucionant i obrint-se a altres arts per a continuar qüestionant la nostra responsabilitat individual i col·lectiva, el nostre lloc en el món.

Equip de creació

TOTHOM és un projecte de la plataforma NeLa on hem reunit artistes professionals de diferents disciplines, per crear un nou projecte multidisciplinari.

La companyia vol aprofundir en la investigació dels sons corals de l'escena tradicional de la coral clàssica per a buscar on pot arribar: distorsionant sons, texturant nous ambients, descomponent estructures musicals, projectant imatges, jugant amb textos, moviment, llums i ombres... D'aquesta manera es crearà un discurs escènic teatral contemporani, una dramaturgia que cohesionarà tots els estils i narrarà una història actual, que aspira aconseguir l'empatia i emoció del públic.

La posada en escena de la coral trencarà definitivament amb les estructures preestablides deixant arrere les corals solemnes en una nova actualització del gènere.

Equip de creació

Lucia Bérešová: Direcció projecte i direcció coral

Nascuda a Poprad, Eslovàquia, Dra. Mgr. Lucia Bérešová inicia la seva carrera com la directora coral als 14 anys en una coral a la seva ciutat natal. Es gradua de la Universitat de Presov i acaba els seus estudis postgraduats a l'Academia Muzyczna a Bydgoszcz (Polònia). Continua amb els seus estudis fent un doctorat, especialitzant-se en direcció d'orquestra i coral a l'Academia Muzyczna a Cracòvia, Polònia.

S'ha graduat de diversos cursos com Conductiong 21C a The Eric Ericson International Choral Center a Estocolm i i altres prestigiosos cursos de direcció d'orquestra d'Europa.

Ha col·laborat amb diversos corals d'arreu d'Europa i fora d'Europa.

Es membre estable dels jurats de les competicions corals internacionals i ha sigut conferenciant i ha fet els tallers sobre temes com la creativitat dins les corals i com treballar amb corals amateurs dins de simposis de música coral a diferent països d'Europa.

Ha estat seleccionada per a impartir un seminari durant el Simposi Mundial de la Música Coral 2020 (World Symposium on Choral Music) a Auckland, Nova Zelanda i EXPO Coral 2022 a Lisboa.

Equip de creació

Néstor Calderer: Direcció projecte i Generador sonor i visual

Músic i pianista. Va estudiar piano clàssic aconseguint el títol superior de música i continuant els seus estudis en "l'Ecole Normale D Musique" de Paris. En l'àmbit del jazz es diploma i aconsegueix master en estudis superiors de Jazz i música moderna en ESEM-taller amb l'especialitat de piano jazz.

Professionalment com a executant ha sigut pianista resident en diversos locals de Barcelona i ha realitzat actuacions en diferents ciutats d'Espanya, Itàlia, Bèlgica, Anglaterra i Polònia com a solista i en diferents formacions. La seva relació amb el llenguatge audiovisual s'inicia de forma autodidàctica per la inquietud d'unir formes d'expressió i la cerca de fusionar el món musical, visual i performatiu.

Actualment basat a Barcelona, combina el seu treball pedagògic i d'interpretació en diferents formacions musicals, amb el treball de creació personal, on realitza projectes amb altres artistes de diferents àmbits com el teatre i la dansa. Aquesta versatilitat és la conseqüència del seu interès a seguir investigant el potencial de la música en sinergia amb altres llenguatges i formes d'expressió artística.

Equip de creació

Deborah Vukusic: Dramaturgia

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat d'Alcalá i en Art Dramàtic per la RESAD ha publicat diversos llibres, *Guerra de identidad* (2008, 2009 Baile del Sol, 2019 Delirio) amb cada nova edició una partida ampliada i *Perversiones y ternuras* (2009). S'han traduït fragments de les seves obres a quatre idiomes. Ha col·laborat en més d'una desena de col·leccions de poesia i contes i ha participat en moltes festivals internacionals (França, Grècia, Croàcia, Brasil, Colòmbia). A més de poeta treballa com actriu (en cinema, teatre i televisió), guionista, dramaturga, directora i presentadora. Presenta i guionitza *Más Retranca* (2013-

2014), un programa d'humor per a TVG, dirigeix i escriu el guió de la radionovel·la *Derbi Love: Shakespeare para Hooligans* (2015, Radio Marca), adaptació de la novel·la radiofònica de *Romeu i Julieta*, i *TOP 10* (2007), una revista musical per a Localia. Ha codirigit, produït i guionitzat la sèrie web *Joke Business* (2012-2014). És directora i guionista del curtmetratge "PINGAS" (2017) i directora, escenògrafa i coautora de l'obra de microteatre *Sorpresa* (2018) i directora també del projecte #NOFILTER a la X Trobada de Creació a Magalía de la Xarxa de Teatres Alternatius. El 2021 ha escrit i dirigit el documental "As rebeldes do viño" (Premi Sostenibilitat, MOST 20202) amb Zinqin Audiovisual i l'obra de teatre *Ingobernable* (FITO, 2022). Col·labora mensualment amb la revista *Versión Original*. Ha rebut el premi del Jurat Millor Actriu al Festival de Cans (2014), la menció especial del Jurat 77 Selectiu UNICA del CEC per el curtmetratge "3-1=0" i l'Artabriño a la Millor Actriu per "Paixón".

Equip de creació

Sergio Bernardi: Generador sonor

Productor autodidacta de música electrònica, curiós per l'art i la combinació amb les noves tecnologies, gràcies al contacte amb el món del dj des de l'any 2010 ha recorregut tota mena de clubs undergrounds de la ciutat de Barcelona, Europa i Europa de l'est, fent nombroses performances amb artistes internacionals i locals.

Ja sigui en solitari com a dj sota algun dels seus pseudònims, com a Jünger Schweizer, Inner Chatter així com en el treball d'estudi en projectes de sonorització de material audiovisual, campanyes publicitàries, minisèries, o com a part del col·lectiu FACT,

Umbral 43, el recorregut immersiu que ha fet va des de generes com l'ambient, minimal, techno, house, acid i tech house per finalment trobar focus en un univers més experimental i improvisat amb un discurs musical més trascendental.

Actualment, col·labora en el treball d'investigació en col·lectivitat d'en Néstor Calderer i Eduard Miralles sobre la integració de les noves tecnologies, les arts audiovisuals i músics en un context viu amb transfons performatiu i dramàtic.

Equip de creació

Maidar Lasa Santamaría: Actriu i solista.

Investiga en las artes escénicas como creadora e intérprete. Partiendo de una formación de canto lírico y arte dramático amplía su trabajo con una mirada holística y multidisciplinar.

Siendo coralista en un coro profesional desde muy pequeña ha ido introduciéndose en la formación musical en el Conservatorio Jesus Guridi Vitoria-Gasteiz terminando por especializarse en el instrumento de la voz con el canto lírico siguiendo su formación posteriormente en diversas masterclases. Complementa esta formación con el teatro pasando por escuelas como Ortzai, Eolia, Laboratorio.

Colabora como actriz y cantante en distintos proyectos, como p.j. Kristall Boheme y es la creadora de Loa loa, laguna.

Equip de creació

Resonart Vocal Ensemble: Interpretació

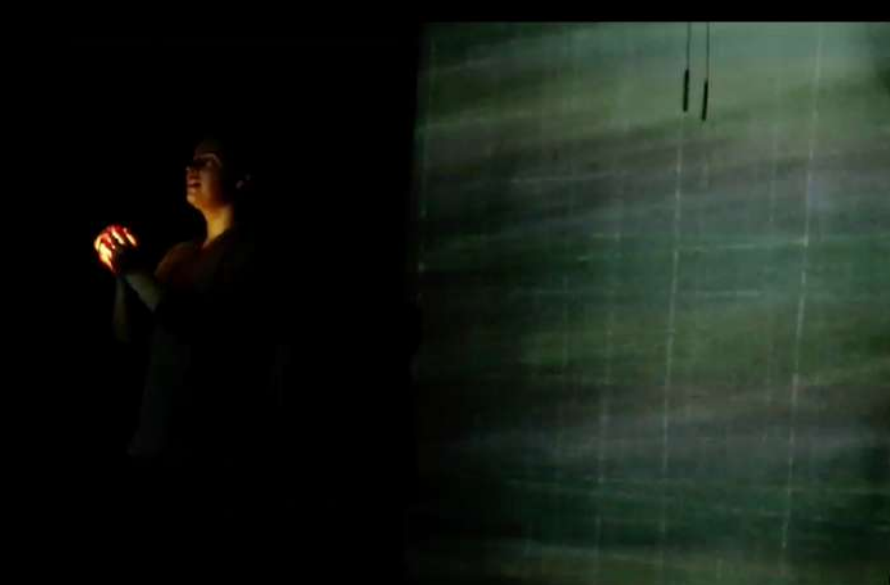

ResonArt Vocal Ensemble va ser creada el 2019 a Barcelona per Lucia Beresova i el seu objectiu és crear un lloc d'encontre per a cercar maneres d'interpretar la música coral de forma creativa, innovadora i buscar noves formes per a arribar a la gent d'una manera original i potenciant així el missatge de la música que s'interpreta, utilitzant eines com improvisació, moviment i fusió amb altres arts.

En l'àmbit temàtic coral tracta situacions que reflecteixen la societat actual i que són freqüents a la nostra vida tant interpersonal com intrapersonal: els problemes de medi ambient, la guerra, la ignorància, l'exclusió i la immigració. Amb la seva música membres de la coral volen compartir la idea de tolerància, respecte i igualtat per a totes les persones.

En 2020 coral va col·laborar en el projecte internacional Eschatofonia- Requiem for the victims of Covid19. Durant la seva jove existència ha guanyat diversos premis en festivals internacionals de música coral: Diploma de plata a Mundus Cantat 2020 a Sopot (Polònia), Primer premi al Chisinau International Choir Competition 2021 (Moldàvia) i Segon premi al Festival Internacional de música sacra a Szczecin 2021 (Polònia).

Fotos:

Enllaços d'interès

Tothom: www.tothomproject.com

Associació cultural Nela: www.nelaprojects.com

Néstor Calderer: www.nestorcalderer.com

Lucia Beresova: www.instagram.com/luciberes/

ResonArt Vocal Ensemble: [Youtube ResonArt](#)

Contacte:

email: associacio.nela@gmail.com

tel: 629358495 (Néstor)

663902018 (Lucia)