

Tothom

Dossier

Lucia Bérešová
Néstor Calderer

Col.laboració:

NeLa projects

Tothom

Tothom és una proposta escènica que fusiona música coral, electroacústica i projeccions visuals i dramaturgia per explorar el concepte dels vincles humans i universals que establím a la vida.

Tothom redefineix l'experiència del concert coral tradicional, introduint elements tecnològics i visuals que enriqueixen la presentació musical i ofereixen una immersió profunda i contemporània.

L'objectiu de **Tothom** és transformar el format de concert coral, trencant amb les convencions clàssiques per connectar amb l'audiència i desafiant les expectatives tradicionals. El projecte pretén establir un nou estàndard en l'art coral a través d'una experiència multisensorial i innovadora.

Tothom no només busca entretenir, sinó provocar una reflexió profunda sobre els vincles que ens uneixen com a individus i com a societat.

Gènere: Musical.

Subgènere: Nous llenguatges escènics, música coral, electrònica, poesia.

Duració: 60 min.

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

El concepte dels “vincles” és l'eix central de **Tothom**. Un vincle representa una connexió, sigui física o simbòlica, entre persones o objectes. Des dels àtoms fins a l'Univers, aquests vincles configuren la nostra matèria, les nostres experiències i les nostres relacions. **Tothom** explora com aquests vincles influeixen en la nostra personalitat i en les nostres interaccions amb el món.

En comptes de proporcionar respostes definitives, **Tothom** convida a la reflexió. Preguntes com "Qui soc?", "Soc feliç?" i "Què percebo en aquest moment?" són al cor de l'experiència. El projecte ofereix un viatge immersiu que convida al públic a explorar les grans preguntes de l'existència i la bellesa de viure.

Contextualització Social

La participació en la música coral ha disminuït en els darrers anys a Catalunya, especialment entre els joves adults, amb una caiguda significativa en les edats compreses entre 18 i 34 anys. La música coral, malgrat la seva importància social i emocional, sovint es percep com antiquada i desconnectada de les experiències contemporànies.

Les estadístiques mostren que la majoria dels membres de corals són dones i que la participació baixa notablement després de la universitat, augmentant novament cap als 50 anys. A més, hi ha un interès creixent en la necessitat de modernitzar la música coral per fer-la més atractiva per als joves.

Tothom aborda aquest desafiament mitjançant la incorporació de tecnologia i audiovisuals moderns, amb l'objectiu de reconnectar amb una audiència jove i diversa, i fer que la música coral sigui rellevant en el context actual.

El projecte

Tothom és una reflexió escènica sobre els vincles humans, utilitzant una combinació innovadora dintre de la música coral, tecnologia electroacústica i projeccions visuals.

El projecte busca transformar la forma tradicional del concert coral amb elements com:

- Música Vocal: "ResonArt Vocal Ensemble", una coral inclusiva amb membres de diverses cultures i identitats, aportant una riquesa de perspectives.
- Treball Sonor Digital: Ús de noves tecnologies per capturar i transformar la veu en directe, amb tractaments electrònics que amplifiquen l'experiència sonora.
- Projeccions de Vídeo Mapping: Creació d'un entorn visual interactiu que complementa la música, aportant una dimensió immersiva a l'espectacle.
- Treball escènica: Exploració de noves formes d'expressió i moviment escènic per trencar amb les convencions tradicionals.

Tothom ofereix una proposta única en el panorama musical, amb l'aspiració de revolucionar l'escena coral i establir un nou camí d'expressió artística.

Fotos:

Fotos:

Equip de creació

TOTHOM és un projecte de la productora NeLa que ha integrat artistes professionals de diferents disciplines, per crear un nou projecte multidisciplinari.

La companyia vol aprofundir en la investigació nous formats de cant coral càssic, distorsionant sons, texturant nous ambients, descomponent estructures musicals, projectant imatges, jugant amb textos, moviment, llums i ombres... D'aquesta manera aconseguim crear una dramàtúrgia que cohesiona el cant amb un discurs escènic contemporani que connecta amb l'empatia i l'emoció del públic.

La posada en escena de la coral trenca definitivament amb les estructures preestablertes, deixant enrere el format solemne de les corals clàssiques, i modernitza el gènere del cant coral a Catalunya.

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

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 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.

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 *Máis 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 Magalí 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.

Equipo de creación

José Ramón Bas: Diseño Visual.

José Ramón Bas (Madrid, 1964), vive en Barcelona desde 1989. Como fotógrafo autodidacta se inicia en 1979 de la mano del también fotógrafo Florencio García Méndez. Después de estudiar fotografía y vídeo en la Escuela de la Imagen y el Diseño de Barcelona (IDEP), sus interés se centró en las nuevas formas de expresión y en la memoria del viaje. El hecho de ser premiado con la beca Fotopres para nuevos creadores de la Fundación La Caixa, le ayuda a iniciar una serie de trabajos centrados en la fotografía de viaje.

Su trabajo está representado por la Galería VU' de París, donde también ha expuesto. Otras exposiciones destacadas son aquellas organizadas en salas como Arcade (Nueva York), Hartmann (Barcelona), Fundación Miró o en ferias internacionales como PHotoEspaña, ARCO o ParisPhoto, entre otras.

Equip de creació

Maider 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.

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).

Teasers

TEASER n1:

<https://youtu.be/-N4tw12GvaA>

TEASER n2:

<https://youtu.be/oMRx8i5GfdE>

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](#)

Contractació

Catxet amb necessitats tècniques: 3.500€

Catxet sense necessitats tècniques: 4.000€

Contacte:

email: nelaprojectsbcn@gmail.com

tel: 629358495 (Néstor)

663902018 (Lucia)