



KORO | VOCAL ROOTS

I Briefing

II Projecte, línies temàtiques i equip artístic

III Les músiques del projecte

IV Videos adjunts

V Equip artístic: Biografies

I BRIEFING

Koro Vocal Roots és una **peça de nous llenguatges escènics, originada de la investigació i la recerca de del cos humà com a instrument fonamental**. Una proposta d'espectacle híbrid i singular, on es creuen la música vocal polifònica, les arts del moviment i l'art sonor, on tres cantants entren en diàleg amb l'espai, el so i els cossos a través del cant i el moviment.

Tres performers-cantants aniran desvetllant el **seductor discurs sonor de l'organisme humà descolonitzat**; organismes vius navegant entre la fricció i el plaer per re-descobrir la vasta saviesa i capacitat de la veu humana. Un espectacle que qüestiona a la figura del "músic" en escena, navegant i trencant amb dinàmiques que s'han repetint a l'escenari per a convidar l'espectador a viure dinàmiques de **diàleg, l'escolta, connexió, (des)connexió, joc, complicitat**, etc.

En la recerca de les arrels, l'origen i la pertinença, Maria Coma, va estar investigant la veu humana en relació al cos humà: **la veu per arrelar-se a la fiscalitat i viceversa**. A partir d'aquesta recerca i la creació de pràctiques vocals i físiques ha compostat la música original per a aquest espectacle on s'expressa tota aquesta temàtica: l'organisme humà com a instrument, l'escolta, el diàleg, la connexió, la relació de l'home amb la natura i amb la tecnologia.

També amb la influència del treball de la coreògrafa i ballarina **Naïma Mazic** (qui té el rol d'assistència de moviment i dramaturgia), treballem amb material de la seva recerca amb ballarins i músics, entre el so i el moviment que fa de contrapunt a tota la investigació del cos com a instrument i la veu humana.

Per a l'espectacle que estem acabant de crear, en directe es treballarà amb tres intèrprets: **Maria Coma, Maider Lasa Santamaría i Elena Tarrats**. Amb aquest mateix equip artístic ja havíem treballat en el format "solo", i d'aquest format estem partint per a crear aquesta peça que és en format trio a l'escenari, i totes les possibilitats que això ens obre.

Per a aquesta peça que presentem a la convocatòria TNT ja hem fet dues RESIDÈNCIES de creació amb el trio (una a **Lake Studios Berlin** i l'altre a **Fundació La Plana**). Tenim programades altres residències a **Fabra i Coats** i una residència tècnica al **Teatre Canal de Salt**. De manera que estarà definitivament acabada.

II PROJECTE

LÍNIES FORMALS, TEMÀTIQUES I DRAMATÚRGIQUES

En l'àmbit conceptual, volem destacar:

- La investigació del cos humà com a instrument fonamental i la veu humana com a mitjà per arrelar-nos i entrar en diàleg.
- El gran repte actual en la nostra societat d'escoltar-nos mútuament amb l'omnipresència de la tecnologia i, a causa del mal ús que se'n fa, la pèrdua de sensibilitat a l'hora d'estar presents en l'escolta els uns amb els altres.

Ens preguntem:

- Com treure el màxim partit de la tecnologia del cos humà?
 - Com, a través del diàleg sonor, musical, espacial i corpori, podem coexistir amb la tecnologia i no perdre la connexió amb nosaltres mateixes?
 - Com, la veu humana, pot esdevenir un mitjà d'arrelament amb l'interpret, amb la resta d'interprets i amb l'entorn?
- En aquest cas, el nostre cos és el nostre instrument principal i és la tecnologia en la qual més ens basarem: la tecnologia de l'organisme humà:
- Com això pot significar-se en un diàleg "saludable" amb la tecnologia en el directe? Generarem diàlegs entre música i moviment, entre so i matèria, entre el cos humà i natura.

Koro Vocal Roots parla de tot això a través del desplegament del cos humà com a cavitat de ressonància completa amb pròpia entitat musical orgànica, **un cos viu que parla i s'explica a través del moviment, el so, la respiració, les melodies, les polifonies i, en última instància, la paraula.**

Cossos vius; sonant, vibrant, respirant i movent-se en infinitat de sons i **veus** que cantaran melodies enfora i endins. Crearan harmonies, desplegaran ritmes de la pròpia natura Humana per explorar el **potencial de la veu humana.**

Explorant des dels sons del cos intern (els més imperceptibles per l'oïda humana) fins a aquells més terrenals, **compactes, animals, rítmics i directes.** Talment com si amb una **lupa-sonora** escoltéssim els **micro i macrocosmos** que configuren la natura humana.

Koro Vocal Roots és **una provocació** l'escolta i (re)connexió amb la **natura humana i no humana**, més enllà de la identitat.



Imatge: Sílvia Poch

EQUIP ARTÍSTIC

Dirigida i composta per **Maria Coma**, amb **Elena Tarrats** d'assistent de direcció i **Naïma Mazic** a la coreografia i dramaturgia. Les tres intèrprets són **Maria Coma**, **Maidier Lasa Santamaría** i **Elena Tarrats**. Al disseny de llums hi ha **Gabriela Bianchi**, i **Sixto Cámara** al disseny de so. **Lydia Sonderegger** és la vestuarista. **Blanca García Lladó** fa la producció dels directes. **Muntsa Roca-Lila Brick** fa la producció executiva.

POSADA EN ESCENA

S'ha de situar en un espai interior de teatre o un espai amb bona sonoritat. En escena: 3 cossos, 3 veus,, un **joc únic de microfonia variada estratègicament col·locada en l'espai**. una il·luminació minimalista i híbrida que navegarà al ritme del cos, la música i el so.

El nostre cos és el nostre instrument principal i és la tecnologia en la qual més ens basarem: la tecnologia de l'organisme humà. Ens preguntem: com això pot significar-se en un diàleg "saludable" amb la tecnologia en el directe? Generarem diàlegs entre música i moviment, entre so i matèria, entre el cos humà i natura. Veus i cossos, llançant en cascada veus internes i externes, paraules reveladores i paraules en clau, freqüències corporals, navegant entre la fricció i en el plaer per re-descobrir la vasta saviesa i capacitat de la veu humana, desvetllant el que ens agrada anomenar **una 'coreografia sonora', un 'poema sonor'**.

III LES MÚSIQUES DEL PROJECTE

L'espectacle *Koro Vocal Roots*, fa referència a un **disc fruit de la recerca i investigació**, basat en la Veu i el Cos com a instrument.

Aquest disc ha estat **composat, gravat i produït per Maria Coma** i es publicarà a inici de primavera 2024.

Un dels aspectes genuïns, tant del disc com de l'espectacle, és que els únics instruments són la veu i el cos. Els últims set anys residint a Berlín (Alemanya), Maria Coma ha estat immersa i bàsicament implicada en les arts escèniques, arts del moviment, art sonor, moviment somàtic, extenses pràctiques vocals i música vocal polifònica. Dins la seva trajectòria la línia actual del seu treball, de manera natural es troba en un terreny híbrid, on es creuen la música, les arts del moviment (especialment la somàtica, disciplina de la qual és educadora certificada en Body-Mind Centering®), l'art sonor i la performance.

Això coincideix amb el seu retorn a Catalunya i la creació d'un nou àlbum en solitari, en aquest cas, que beu de totes aquestes fonts, i que s'ha creat només amb la seva veu i el cos humà com a instrument. L'espectacle que representarà aquest nou àlbum en directe és un espectacle d'arts escèniques, on es creuen totes aquestes disciplines i que en escena serà interpretat a trio.

IV VIDEOS ADJUNTS

Al formulari hem adjuntat un teaser del treball en procés del format solo que vam estar creant previament a aquest espectacle, ja que no tenim vídeos encara de la peça completa a Trio KORO VOCAL ROOTS. Aquest és el link:

TEASER TREBALL EN PROCÉS SOLO: <https://vimeo.com/817355840>

També adjuntem aquí dos enllaços a vídeos artístics que hem fet per les dues primeres cançons publicades de músiques disc en el que ens basem per a l'espectacle:

VOCAL ROOTS: <https://youtu.be/s9EV7NjXYXc?si=T3Dd7vpdUWulSvYA>

CRYSTALLINE: <https://youtu.be/b-weGXBDGmk?si=Db-3JvcGqaNIG4pH>

V EQUIP ARTÍSTIC: BIOGRAFIES

MARIA COMA

ELENA TARRATS

MAIDER LASA SANTAMARÍA

NAÏMA MAZIC

GABRIELA BIANCHI

SIXTO CÁMARA

MARIA COMA | AUTORÍA, DIRECCIÓ I INTERPRETACIÓ

BIO & CV (selecció)

Artista. Cantant, compositora, *performer* i educadora amb arrels al Berguedà i Mallorca.

El seu treball es troba a la intersecció entre música, art sonor, performance i corporeïtzació.

La seva pràctica artística es guia per l'autoexploració des de l'experiència física i vivencial. Crea i estimula pràctiques de veu i cos per desenvolupar un llenguatge de vibració polivalent, descolonitzat i físic.

Els últims set anys residint a Berlín (Alemanya), Maria Coma ha estat immersa i bàsicament implicada en les arts escèniques, arts del moviment, art sonor, moviment somàtic, extenses pràctiques vocals i música vocal polifònica. Dins la seva trajectòria la línia actual del seu treball, de manera natural es troba en un terreny híbrid, on es creuen la música, les arts del moviment (especialment la somàtica, disciplina de la qual és educadora certificada en Body-Mind Centering®), l'art sonor i la performance. Això coincideix amb el seu retorn a Catalunya i la creació d'un nou àlbum en solitari, en aquest cas, que beu de totes aquestes fonts, i que s'ha creat només amb la seva veu i el cos humà com a instrument. L'espectacle que representarà aquest nou àlbum en directe és un espectacle d'arts escèniques, on es creuen totes aquestes disciplines i que en escena serà interpretat a trio.

Com a músic i cantant va iniciar la seva trajectòria construint una sòlida carrera musical en solitari a la seva terra d'origen, amb 5 àlbums publicats, més de 400 concerts al voltant del país, Alemanya i Sud-Amèrica i col·laboracions amb músics i artistes molt variats. Tot seguit es va traslladar a Berlín (Alemanya) on es va submergir en les arts somàtiques, del moviment i la performance, extenses pràctiques vocals des de més experimentals fins a cors de músiques d'arrel.



Com a educadora somàtica del moviment (de Body-Mind Centering®) ha col·laborat amb ballarins, performers, músics i altres artistes, acompanyant processos creatius, assessorament de veu, component, actuant com a cantant i educant sobre el coneixement del propi cos.

La primera peça d'art sonor pública va ser *Bodylandscape (Cospopaisatge)*, exposada al Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona, dins de l'exposició col·lectiva "La Tradició que ens travessa".

Educació

música, arts, àudio-visual, moviment, performance

2016 - 2019: Body-Mind Centering® international certified Somatic Movement Educator by Moveus (Germany).

2015 - 2016: Dance program @ Tanzfabrik Berlin (Germany).

2015 – actualidad: Recerca del moviment - Klein Technique amb Hanna Hegenscheidt i Susan Klein (Germany).

2015: Yoga Teacher accredited by Yoga Alliance International.

2004 - 2008: Música Moderna i Jazz: Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu (Barcelona, Spain) . Pianista i Cantant.

1992 - 2003: 11 anys d'Educació Musical Clàssica a Escola de Música de Gràcia (mentor Gerard López). Instrument principal: Piano.

2004 - 2009: Llicenciada en Àudio-Visuals per la Universitat Ramon Llull: Barcelona (Blanquerna facultat de Comunicació).

Compositora i intèrpret: Treballs en solitari publicats

ART SONOR - VOCAL

2022: *Bodylandscape (Cospaisatge)*, Maria Coma – Centre d'Arts Santa Mònica pel cicle "La Tradició que ens Travessa".

Link: <https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Bodylandscape-Cospaisatge>

MÚSICA

2013: Maria Coma, Celesta (Amniòtic Records)

Listen: <http://mariacoma.bandcamp.com/album/celesta>

2011: Maria Coma, Magnòlia (Amniòtic Records)

Listen: <http://mariacoma.bandcamp.com/album/magn-lia>

2010: Maria Coma, Linòleum Live (Amniòtic Records)

Listen: <http://mariacoma.bandcamp.com/album/lino-leum-en-concert>

2009: Maria Coma, Linòleum (Amniòtic Records/

Listen (Spotify): <https://open.spotify.com/album/54Rs9NshQgwbFyn46NVji>

2007: u_mä (Maria Coma & Pau Vallvé), "u_mä (Error Lo-Fi)

Listen: <http://umabcn.bandcamp.com/>

2006: Maria Coma, _m Limited edition sold out.

En col·laboració (selecció)

2021: Música original per la peça de dansa: Dançarem a Distància (Anita Twarowska & Murillo Basso) <https://www.instagram.com/dancarem.a.distancia/>

2019: Cicle d'Arbres Monumentals. Anna Rubio (dança) & Maria Coma (veu) <http://arbre.dansanatura.com>

2018: Stegreif Orchester @ Berlin (Orchestra) – Cantant (improvisadora) <https://www.stegreif-orchester.de/>

2018: Música original per la peça de dansa: Let us Stay (Anita Twarowska & Murillo Basso)

2016: Peça d'Art Sonor per a l'artista visual i performer Nicole Wendel @ Berlin (Artista): <http://www.nicolewendel.de/>

2013: Metaludic (Sound artists, luthiers, Baschet experts): <http://tallerbaschet.cat/>

2012: Brossa Quartet de Corda (String Quartet): <http://www.brossaquartet.com/>

2011: Nubla, Saipán (Musica Global, 2011).

2011: Pau Vallvé, 2010 (Amniòtic Records, 2011).

2010: Inspira, Escapoiestes (Amniòtic Records, 2010).

2010: Gespa, La distància farà la feina bruta (Musica Global, 2010).

Vídeos sobre el treball de Maria Coma (selecció)

Maria Coma. *Vocal Constellation*. (Director: Raimon Fransoy) . Watch: <https://vimeo.com/manage/videos/411356902>

Maria Coma. *Abismes*. Directe Performance @ Apolo. Watch: <https://vimeo.com/manage/videos/93970142>

Maria Coma. *Schöne Stille*. Directe. Watch: <https://vimeo.com/manage/videos/158320438>

Maria Coma. *Pare* (Joan Manuel Serrat cover). Directe Watch: <https://vimeo.com/manage/videos/149910508>

Música per cinema (selecció)

2019: *Ardara* (Film) <http://www.ardarafilm.com/>. Director: Elisabeth Produccions. Voice.

2014: *Ana Ismí Carol* (Documental) Director: Ana Molins ~ Teaser: <https://vimeo.com/114340579>

2012: *El Experimento*. Directora: Maja Djokic ~ Teaser: <https://vimeo.com/71906863>

2009: *The twin Girls of Sunset Street*. Directors: Anna Solanas and Marc Riba ~ Teaser: <http://www.stopmotion.cat/bessones.htm>

2009: 360º, Director: Maja Djokic ~ Trailer: <http://bit.ly/1Gvbbg>

Premis

Premi Puig-Porret 2012: millor projecte de creació d'arts musicals (otorgat pel Mercat de Música Viva de Vic – MMVV).

Premi Joan Trayté. 2009: Millor Producció Musical de l'any (Pau Vallvé) pel disc *Linòleum*, de Maria Coma (Amniòtic Records, 2009).

ELENA TARRATS | AJUDANT DE DIRECCIÓ I INTÈRPRET

cantant · actriu · mover, especialitzada en processos creatius.

Els seus darrers treballs com a actriu han estat “Sandra” de Daniela Feixas a la Sala Beckett i “Les tres germanes” de Txékhov dirigida per Julio Manrique al Teatre Lliure. A l'octubre de 2020 publica l'LP “Gaudeamus Omnes” amb el seu duet Alexandræ (Segell Microscopi) i al desembre del mateix any es publica el disc “Ben vennas maio” de Pablo Sanmamed, on hi col·labora com a cantant. Especialitzada en mètode Keep Moving, que treballa la presència en la consciència a partir de tècniques físiques com el moviment, la dansa, el katsugen-yuki, el Tao healing o la meditació. Investiga amb aquest mètode la connexió veu-cos alhora que és des d'aquí que planteja la construcció de personatges. Aquest treball li ha permès desenvolupar projectes musicals en creació en acció com ara l'EP “Tocar a pel do animal” amb l'oboïsta Benjamín Otero.



MAIDER LASA SANTAMARÍA | INTÈRPRETE

Cantante, actriu, intèrprete, creadora escènica.

Investiga en las artes escénicas como creadora e intèrprete. 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



masterclasses. Complementa esta formación con el teatro pasando por escuelas como Ortzai, Eolia, Laboratorio. Colabora como actriz y cantante en distintos proyectos, como p.j. Naturaren Sekretua , Kristall Boheme, A BEGINNING #16161D y es la creadora de Loa loa laguna.

NAÏMA MAZIC | ASSISTENT DE COREOGRAFIA I DRAMATÚRGIA



(Vienna/Hamburg) founded the n i m company and association more2rhythm in 2016. She has been resident choreographer at K3 Tanzplan Hamburg/Kampnagel, has an MA in Performance Studies from NYU TISCH and studied at P.A.R.T.S., the Reykjavik Academy of Arts, at MUK/ Conservatory Vienna and was part of the HipHop Continuum at Jacob's Pillow Dance Festival and ImPulstanz DanceWeb15. She has worked with choreographers/ directors

Alix Eynaudi, Doris Uhlich, Talia DeVries, Volker Schmidt (Wiener Festwochen), Erna Ómarsdottir/ Shalala Company, Athina Tsangari (Salzburger Festspiele),... With a background in house dance and Bgirling, Naïma concentrates on the communication between dancers of different backgrounds and (jazz) musicians. Her work is based on tools of jazz music, replenished by sensuality. Currently Naïma is conducting a research on femininity of jazz music and directing music videos for musicians. She is an evening manager

at the Jazz- & Musicclub Porgy & Bess since 2011. Mazic developed and showed her work in Havana, Paris, Pamplona, New York, Kolkata, Vienna, Brussels, Hamburg,...with residencies at workSpaceBrussels, ImPulsTanz, Menagerie de Verre, ...and developed the workshop «OF(F) Rhythm» based on her own research. Her most recent performance took place at Judson Church NYC and a next premier will be with brut Vienna 2021.

Performances & Choreographic works:

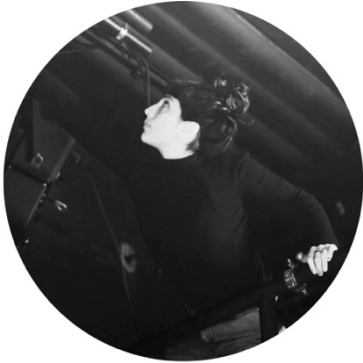
n i m company

- PoLy-Mirrors, a -reperformance of feminine diagonals – coproduction with brut Vienna at imagetanz Festival 2021
- PoLy-Flexion, a re-performance of feminine diagonals- FILM will be screened at LIVING AWAY FEST NY, K3 Tanzplan Hamburg Online Magazine and NYU Tisch School of the Arts
- THE CHANGING SAME at Kultursommer Wien and Judson Church NYC
- infectious at K3 Tanzplan Hamburg / Kampnagel
- PoLy-Mirrors at Le Regard du Cygne in Paris and at Cas-Co in Leuven
- Duo at Jazz & Musicclub Porgy & Bess in Vienna
- Sharing HOME at the Contemporary Art Gallery Brussels & the Vienna Art Week 2016
- abierta at Centro Coreografico de La Gomera, at Projection Room in Brussels and at the Museo de la Universidad de Navarra
- PoLy's PuLse at P.A.R.T.S. and at SMOG Projection Room Brussels
- HOME at el cierbo encantado & Fábrica del Arte, Havana, Cuba

Others:

- Choreographic Assistant- Salzburger Festspiele 2017, production Lulu by Athina Rachel Tsangari
- OF(F) Rhythm Master Class & Performance with Haggai-Cohen Milo at NYC Mark Morris Dance Center & Arts on Site

- FIGURES 3 by Talia de Vries Dance Rooms Festival 2016 Tel Aviv & Jerusalem, BUDA Kortrijk
- Internship with Alix Eynaudi & Erna Ómarsdóttir
- Dance education with Doris Uhlich



GABRIELA BIANCHI FLORES | DISSENY DE LLUMS FORMACIÓ

2017 – 2020 Luminotecnia - Institut del Teatre/ Escola Superior de Tècniques de les Art de l'Espectacle (ESTAE).

2019 Curso en Técnico de Prevención de riesgos nivel I.

2018 Curso práctico de "Equipos de primera intervención"- Can Padró, Catalunya.

2016 Curso de Maquinaria Escénica – Proyecto TRAMA, Chile.

2016 Curso “Especialización para realizadores escénicos”. FONDART, Chile.

2016 Seminario de especialización en trabajos verticales – VerTek, Chile.

2016 Curso de iluminación robotizada y programación, Avolites-Chile.

2013 – 2015 Escuela de Circo profesional "El Circo del Mundo", Chile.

Tiene amplia **EXPERIENCIA LABORAL** en diseño de luces, luminotécnica y regiduría con varias compañías y espacios como Laia Santanach, Lai Ayguadé Company, The Hatman Company, Cia. Monte Isla, Cia. La Súbita, Teatre Lliure Montjuic/Gràcia Barcelona, CCCB, Festival TNT Terrassa, Sala Hiroshima, entre muchos otros.

SIXTO CÁMARA | DISSENY DE SO



Nascut a Barcelona al 1988, em vaig interessar molt aviat en la música i vaig començar a estudiar violí de molt petit a l'escola local del meu poble. La meva educació musical va continuar fins finalitzar el Grau de Sonologia de l'ESMUC. Des de llavors m'he focalitzat en gravar i mesclar instruments de música acústics i ensembles, tant a l'estudi com en situacions de música en viu. Alguns dels artistes amb els que he estat treballant són la OBC (Orquestra Simfònica de Barcelona), l'Orquestra Simfònica de Madrid, Jordi Savall (gira d'Estats Units 2018), l'Orquestra Simfònica de Bratislava, la Filarmònica Franz Schubert, Kebyart Ensemble.

Gràcies per llegir-nos,

Maria Coma, Elena Tarrats, Maider Lasa Santamaría, Naiima Mazic, Gabriela Bianchi, Sixto Cámara, Blanca García Lladó i Muntsa Roca.

CRÈDITS IMATGES

Imatge assaig: *Sílvia Poch*

Portada i altres imatges d'estudi: *Mar*