

CANTO DE LOBO, LA CLAU METODOLÒGICA DE LOBO

“Dins el context de residència artística que estem portant a terme a Graner, volem presentar *Canto de Lobo* com a antecedent directe —tant metodològic com temàtic— d’aquest procés de residència artística al Graner amb el projecte **LOBO**. Aquesta peça* ens serveix com a prisma des del qual revisitar les nostres línies de treball fonamentals: la **fusió entre veu, cos i espai**; la **noció de dualitat i alteritat** que travessa la nostra recerca; i la manera com l’**arquitectura de l’escolta** influeix en la composició i en la percepció de l’espectador. *Canto de Lobo* no és només un antecedent, sinó també un terreny de prova i refinament del que continuarà desplegant-se a **LOBO**.

En *Canto de Lobo* aprofundim en una de les arrels més essencials del nostre llenguatge escènic: la relació indissociable entre l’**escriptura coreogràfica i la composició musical**. En aquest treball, la música no és només allò que s’escolta i la coreografia no és només allò que es veu; totes dues s’escriuen de manera simultània i interdependent, generant una única matèria artística que respira, es transforma i ocupa l’espai a través dels cossos i de les veus.

Partint de la desconstrucció i reescriptura de *De Iamentatione Ieremiæ Prophetæ* d’Alonso Lobo, convertim el so en moviment i el moviment en so. El desplaçament dels intèrprets —organitzats en grups, subgrups i disposats envoltant el públic— esdevé un element estructural de la composició: cada trajectòria modifica l’acústica, cada posició altera la percepció del teixit harmònic i cada mirada crea una nova línia de tensió escènica. La partitura vocal és, alhora, una partitura d’espai.

Aquest dispositiu circular, en què els cantants orbiten, respiren i projecten el so des de múltiples punts del perímetre, situa el públic dins del cor i converteix l’escolta en una experiència física. La veu esdevé dansa, i els cossos, un cant visible que modifica constantment la geografia sonora. Aquesta hibridació entre arquitectura del moviment i arquitectura musical és un tret fonamental de la nostra naturalesa artística, un ADN que recorre totes les nostres creacions i que aquí es manifesta amb especial claredat.

A *Canto de Lobo*, doncs, experimentem amb una **espacialitat viva**, amb una **música que camina** i amb una **coreografia que ressona**. És en aquesta intersecció —entre allò que s’escolta i allò que es veu, entre allò que es mou i allò que vibra— on trobem el nostre espai natural de recerca i on compartim amb el públic una experiència sensorial que és, sobretot, una experiència d’escolta expandida.

Amb aquesta presentació, volem compartir no només l’enregistrament de *Canto de Lobo*, sinó també les instruccions i la partitura que la documenten i la fan transmissible. Per a nosaltres és essencial oferir aquestes eines perquè la peça pugui ser compresa en profunditat i, si es vol, reactivada en altres contextos. Entenem aquest material com una manera d’obrir els nostres processos, de fer visible la nostra metodologia i d’establir un pont entre la pràctica viva i la seva possible continuïtat en el temps.”

Aurora Bazuà i Pere Jou, residents del Graner 2025,
per convocatòria pública en la modalitat de creació.

CANTO DE LOBO

AURORA BAUZÀ & PERE JOU

Partitura i comentaris

CANTO DE LOBO és una partitura vocal y coreogràfica que parteix de la composició per a 6 veus *De lamentatione Ieremiae Prophetae* d'Alonso Lobo (1555-1624). A partir de desconstruir i reescriure la música de Lobo, CANTO DE LOBO posa en moviment els cossos del cantants, que desplaçant-se per l'espai, transformen el so en un material escènic i coreogràfic. La seva veu esdevé una dansa que s'escolta i els seus cossos un cant que es veu.

INTÈRPRETS: *Canto de Lobo* és una composició per a 6 veus: Soprano, Mezzosoprano, Alto, Tenor, Baríton i Baix.

A partir d'ara a cada veu l'anomenarem GRUP.

Cada grup està format per 4 cantants.

A l'hora, cada grup està dividit en 2 subgrups de 2 cantants.

Així doncs tenim: 6 grups de 4 cantants i 12 subgrups de 2 cantants. Aquest aclariment serà útil per les posicions que ocuparan els cantants a l'espai. A més a més, d'un moment de la partitura hi trobarem *divisi*.

ESTRUCTURA: La peça està dividida en 3 parts. Aquests és un petit resum de cada una de les parts:

PART A. Els intèrprets canten un pedal de La, i es desplacen de la posició 1 a la 2.

PART B. Execució dels compassos del 2 al 49. Dintre d'aquest Part i trobem les següents seccions:

- I. Construcció progressiva de la melodia inicial: partint del La, es construeix una melodia de 6 notes.
- II. Un cop construïda la melodia es procedeix a allargar els valors rítmics. Del valor de negra inicial s'arriba a una rodona.
- III. Un cop s'arriba a la rodona, comença el desenvolupament melòdic per a cada un dels grups.

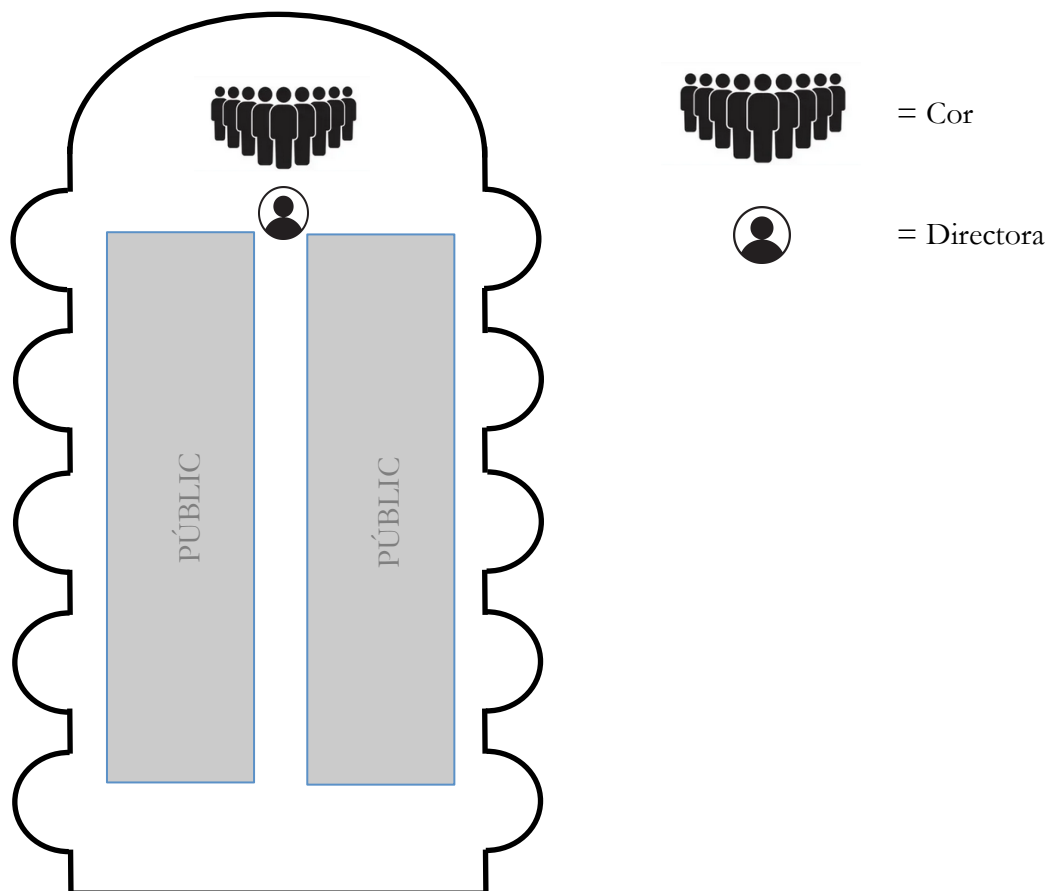

IV. Finalitzat el recorregut melòdic de cada grup, es torna a cantar el La i es procedeix a escurçar el valor rítmic de cada nota. Es passa de rodona a negra i es fa un *ritardando* final.

PART C. Execució del fragment original de Alonso Lobo “Heth”.

DISPOSICIÓ A L'ESPAI I DESPLAÇAMENTS: cada intèrpret, incloent la directora del cor, té 2 posicions: Posició 1 i Posició 2. A l'inici de la peça tots els intèrprets comencen a la Posició 1. A la partitura s'hi trobarà en quin moment cal desplaçar-se a la Posició 2.

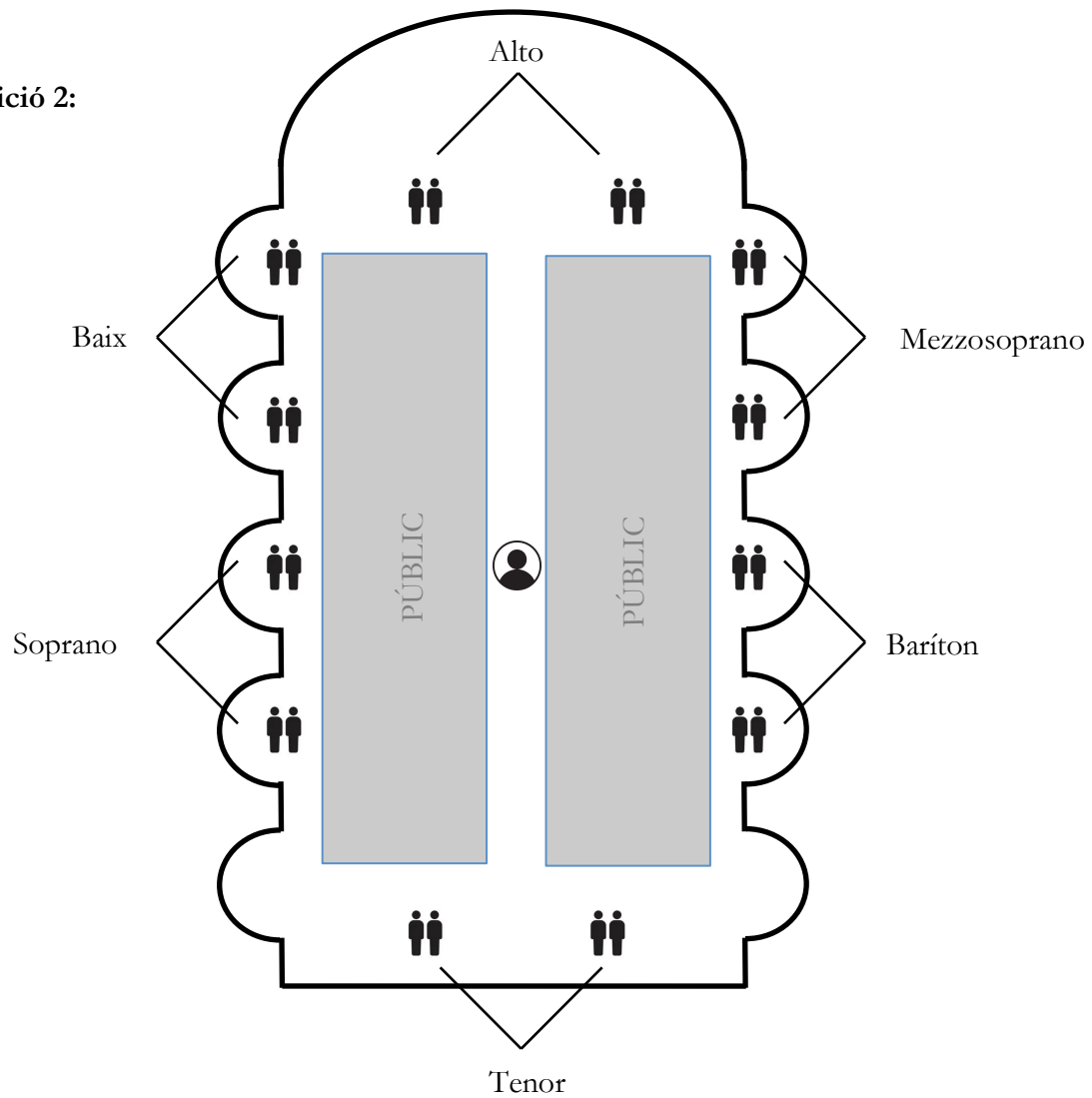
Posició 1:

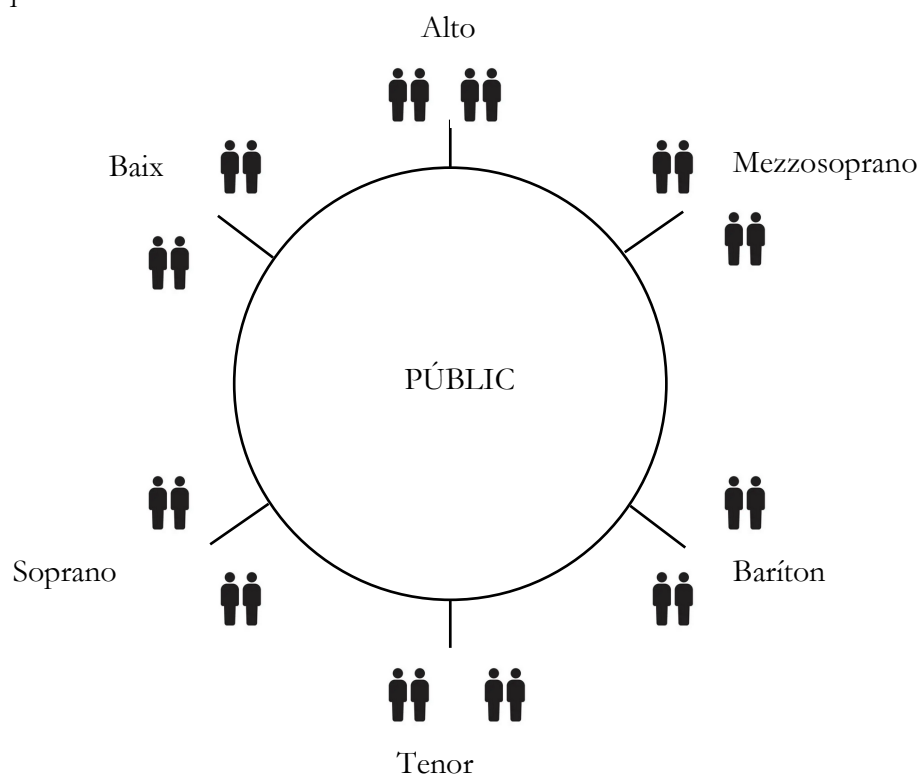
Dibuix de planta de l'Església del Carme de Peralada

Posició 2:

Observació: En cas de representar-se en un altre tipus d'espai, sempre es repartirà el cor seguint el següent esquema de la Posició 2:

1. Els cantants i la directora comencen la peça en la posició 1. En silenci, els cantants miren fixament a la directora i la directora els mira a ells.
2. Un cop transcorreguts 15 segons, la directora recula i es dirigeix a la posició 2, al mig de la nau central. IMPORTANT: els cantants no aparten la mirada de la directora mentre aquesta es desplaça.
3. Un cop transcorreguts 5 segons en la nova posició, la directora dona l'entrada per la PART A. Aquesta part es canta en loop fins que la directora marca la seva fi.

♩ = 60 PART A

Soprano *pp* Ah

Mezzosoprano *pp* Ah

Alto *pp* Ah

Tenor *pp* Ah

Baríton *pp* Ah

Baix *pp* Ah

4. Transcorreguts 15 segons, la directora dona la senyal perquè els cantants vagin a la Posició 2. IMPORTANT: **No es deixa de cantar durant el desplaçament.** Cal desplaçar-se a poc a poc. Els cantants poden deixar de mirar la directora mentre es desplacen però cal torna a mira-la un cop hagin arribat a la Posició 2.
5. Un cop tots els cantants hagin arribat a la posició 2 i transcorreguts 5 segons, la directora marca la fi de la PART A.
6. Tot seguit comença la PART B. La directora pot fer el que necessiti per tal de donar el tempo, compàs i dirigir al cor. Pot girar al seu voltant si així ho vol, per tenir contacte visuals amb tots els grups.

PART B - I

2

S. *p* Ah Ah ...

Mez. *p* Ah Ah ...

A. *p* Ah Ah ...

T. *p* Ah Ah ...

Bar. *p* Ah Ah ...

B. *p* Ah Ah ...

8

S.

Mez.

A.

T. *p*

Bar. *p*

B.

II

14

S. *cresc.*

Mez. *cresc.*

A. *cresc.*

T. *cresc.*

Bar. *cresc.*

B. *cresc.*

III

18

S. *(cresc.)* *f*

Mez. *(cresc.)* *f*

A. *(cresc.)* *f*

T. *(cresc.)* *f*

Bar. *(cresc.)* *f*

B. *(cresc.)* *f*

23

S. *p*

Mez.

A. *p*

T. *p*

Bar. *p*

B. *p*

28

S. *mf*

Mez. *p* *mf*

A. *p* *mf*

T. *mf*

Bar. *p* *mf*

B. *mf*

33

S.

Mez.

A.

T.

Bar.

B.

37

S.

Mez.

A.

T.

Bar.

B.

IV

42

S. *dim.*

Mez. *dim.*

A. *dim.*

T. *dim.*

Bar. *dim.*

B. *dim.* *p*

47 *Molto rit.*

S. *(dim.)* *p*

Mez. *(dim.)* *p*

A. *p*

T. *(dim.)* *p*

Bar. *(dim.)* *p*

B. *(dim.)* *p*

PART C

50

S. Ah...

Mez. Ah...

A. Ah...

T. Ah...

Bar. Ah... Ah....

B. Ah....

FI

