

A graphic element consisting of four black silhouettes of people standing in a row, with a vintage-style microphone positioned in front of them, partially overlapping the word 'GÓ' in the title below.

GÓSPEL

Cantar con el corazón

Antoni Fiol

Dedicatorias.

Pensando en mi director de PGS Rafel Fiol. Sin él, sin su esfuerzo y su clara visión nada de esto sería posible.

Pensando en Andreu Burguera, pianista de PGS, sus manos son de oro tocando el piano, pero su corazón sensible y abierto es un tesoro para quien tiene la suerte de ser su amigo.

Y pensando también en mis compañeros corales y músicos, amigos a los que veo reír con alegría, llorar de emoción, escribir desde sus corazones expresando sin miedo sentimientos profundos, sabiendo que Palma Gospel Singers es un oasis de paz y bien, en el que la convivencia nos une. Y si nos une es que hay amor.

Enero de 2026

INDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	7
1 LOS ESPIRITUALES NEGROS.....	9
1.1 Raíces: África-América (siglos XVII–XVIII).....	9
1.2 Nacimiento de los Espirituales negros (siglo XVIII–XIX)	9
1.3 Underground railroad - El Ferrocarril subterráneo.....	14
2 ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. DEL ESPIRITUAL AL GÓSPEL (fin XIX – princ XX) p.	17
2.1 “Jim Crow”. Segregación racial y discriminación.....	17
2.2 El periodo de los Fisk Jubilee Singers (1871).....	17
2.3 El “Great Migration”	18
3 EL NACIMIENTO DEL GÓSPEL (1920–1940)	19
3.1 Thomas A.Dorsey.....	19
3.2 Era dorada del Góspel (1940–1960).....	19
3.3 El Góspel contemporáneo (1960–actualidad).....	20
3.4 Canciones “no góspel” con el espíritu suficiente para arreglos.....	21
4 DE LOS ESPIRITUALES NEGROS AL GÓSPEL: EL HILO CONDUCTOR.....	22
4.1 Espirituales Negros (1700–1865): El canto como supervivencia del alma.....	22
4.2 Reconstruction – Jim Crow – (1865–1920): La fuerza interior del Espíritu.....	23
4.3 Góspel clásico (1920-1970):Revelación, creatividad y liberación pública	24
4.4 Góspel contemporáneo (1970–2025): Expansión, diversidad, universalización .	24
5 GÓSPEL NO ES UN PROCESO MERAMENTE MUSICAL, TAMBIÉN ES TEOLÓGICO, SIMBÓLICO, CULTURAL, MÍSTICO.....	26
5.1 La fuerza universal del relato: del Éxodo a la experiencia humana.....	26

5.2 El sufrimiento como lenguaje común	26
5.3 La estructura espiritual del góspel es exportable	27
5.4 Transformación musical: del lamento al Groove	27
5.5 El góspel como liturgia emocional de una humanidad cansada	28
5.6 La dimensión mística: un canal de verticalidad	32
6. LA RELACIÓN DEL GÓSPEL CON EL LIBRO DE SALMOS Y PASAJES BÍBLICOS	33
7 ALGUNAS PIEZAS DEL REPERTORIO DE PALMA GOSPEL SINGERS COMO. EJEMPLO DE CORO EUROPEO.	35
7.1 “Ndikhokhele Bawo”	35
7.2 “More Abundantly”	36
7.3 “Just a Little More Jesus”	38
7.4 “Revelation 19”	39
7.5 “I’m a Believer”	41
7.6 “Breath of Heaven”	43
7.7 “Devil’s Whisper”	45
7.8 “Hit the Road”	48
7.9 “Jesus Promised”	49
7.10 “Easy on Me”	50
7.11 “Let It Be”	52
7.12 John the Revelator	55
7.13 “ONAGA”	56
8 UNA VISIÓN PERSONAL	61
8.1 Cantar con el corazón	61
8.2 El corazón	63

8.3 El cristianismo y el corazón.....	65
8.4 El Éxodo: una experiencia psicológica y espiritual.	67
8.5 Góspel es cantar con el corazón.....	72
8.6 “You are the center of my joy”: paradigma de la afirmación del centro.	74
9 UNA REFLEXIÓN FINAL.....	76
BIBLIOGRAFÍA.....	79

INTRODUCCIÓN.

La música Góspel nació en las iglesias afroamericanas de EE.UU, como una expresión de fe, resistencia y esperanza. Sin embargo a lo largo de la historia ha ido evolucionando hasta que en los últimos 50 años ha trascendido completamente ese contexto:

Podemos encontrar coros góspel en Europa, Australia, Japón, Latinoamérica incluso África. Se enseña en universidades y conservatorios de todo el mundo, y la difusión de festivales de góspel se está extendiendo de igual manera en Reino Unido, Noruega, Francia, España, Italia o Brasil.

Hoy la música góspel ya no es sólo la “música de un grupo” concreto sino una forma de lenguaje espiritual global. Y esta universalidad se debe a su capacidad para transmitir pura y saludable emoción; ritmo; energía; unidad entre las personas y espiritualidad. Incluso personas en absoluto religiosas sienten algo profundo escuchándola o cantándola porque es música que va directa al corazón.

El góspel se ha convertido en un estilo universal que ha superado los límites exclusivos de una cultura concreta, en este caso afroamericana, porque transmite un mensaje que habla de valores arquetípicos de toda la humanidad: la esperanza en medio del sufrimiento y la lucha por la dignidad de ser reconocido como un ser humano. Es un estilo musical que utiliza mensajes con una gran carga de espiritualidad, y hunde sus raíces en la historia real de personas que sufrieron una humillación despiadada y sin límite, que lucharon y desarrollaron el ingenio para salir de esa esclavitud y alcanzar la liberación.

Un estilo musical que además contiene elementos musicales con un gran e inspirador atractivo tanto para músicos y cantantes como para el público, pues utiliza progresiones armónicas muy intensas; una polifonía rica; llamadas y respuestas y la posibilidad de improvisación, que se puede fusionar con muchos otros estilos, desde lo que hoy se conoce como góspel sinfónico; soul, R&B, rock, pop o africano, y que abre aún más el abanico para que pueda llegar a públicos muy diferentes.

Y sin embargo, el crecimiento y la universalidad de este estilo musical, no lo ha vaciado de espiritualidad. A pesar de su expansión sigue siendo profundamente espiritual, y aunque en la actualidad, en algunas pocas ocasiones aparezcan expresiones menos explícitas como tradicionalmente se han utilizado, conceptos como fe, esperanza, consuelo, compasión, luz, liberación o fuerza interior son comunes a toda la humanidad, son arquetípicos y que conectan con una energía de positividad, de paz,

de bien, de amor y unidad entre las personas de buena voluntad. La espiritualidad en la música góspel no ha desaparecido realmente ha crecido junto a ese proceso de universalidad.

Hoy cualquier persona que se acerque a un coro góspel con una conciencia abierta y honesta, aunque nunca haya estado en una iglesia afroamericana y su agrupación esté compuesta por personas de distintas creencias, descubrirá pronto que este estilo musical genera emociones muy profundas, que une a las personas, que eleva la conciencia y abre la puerta a entender que ocuparse y preocuparse por otros une a las personas y sus voces; permite compartir alegría, ilusiones, abrazos y buenos momentos que en cierto modo, se está convirtiendo en una forma moderna de música mística, que libera energía bondadosa, y despierta luz en personas muy distintas.

1 LOS ESPIRITUALES NEGROS

1.1 Raíces: África-América (siglos XVII–XVIII)

La historia comienza con los pueblos africanos esclavizados y llevados a América. Ellos se llevaron consigo sus cantos, ritmos, escalas pentatónicas, y una visión espiritual donde la música es un puente entre el mundo humano y el divino. Y aunque en las plantaciones en las que trabajaban como esclavos se les prohibía usar tambores o expresiones culturales propias, aun así, trataron de conservar su identidad usando el cuerpo como percusión, los cantos de llamada y respuesta, el movimiento corporal, y muy especialmente un profundo sentido de comunidad.

Hoy no hay duda de que la música góspel, aunque universal es desde sus inicios profundamente cristiana. Las reseñas históricas sobre la conversión de los esclavos al cristianismo, especialmente en el sur de Estados Unidos especialmente en la confesión Protestante son escasas, ya que este proceso ocurrió a lo largo de siglos, y no fue un proceso grupal de conversión masiva, sino más bien individual. No se han podido encontrar referencias muy claras sobre las motivaciones que tuvieron los esclavos para su conversión, pero es lógico pensar en la imperiosa y comprensible necesidad de cualquier ser humano de sentir consuelo ante la brutalidad, y encontrar un lugar en el que sea tratado con la dignidad que cualquier persona merece, por una parte. Por otra el hecho de sentirse protegidos aunque fuese mínimamente, por el trato inhumano de sus “amos”, que sin embargo podían aceptar de buen grado el hecho de la conversión (un buen argumento por cierto para justificar la necesidad de obediencia del esclavo hacia su señor). Y como no, la labor de muchos misioneros de diferentes confesiones que a partir del siglo XVII se dedicaron a proteger y asistir a los africanos esclavizados. Figuras icónicas como la de Pedro Claver en Cartagena y otros misioneros como él, facilitaron la evangelización de numerosos esclavos africanos que con el tiempo se convirtieron en fieles devotos de la fe cristiana.

Probablemente la fusión de himnos cristianos con las formas de expresión cultural que los esclavos pudieron conservar, entre los siglos XVIII y XIX, dio lugar al nacimiento de un género musical completamente nuevo: los Espirituales Negros.

1.2 Nacimiento de los Espirituales negros (siglo XVIII–XIX)

Son himnos de esperanza en clave muy simbólica y religiosa. La liberación espiritual a través de Cristo; la fuerte motivación de redención personal ante la promesa de poder alcanzar el Cielo; y la fe en una verdadera liberación física utilizando especialmente el libro del Éxodo de la Biblia, por el que establecieron un paralelismo entre la difícil situación en la que se encontraban, y la historia épica de la salida de Egipto como liberación de la esclavitud del pueblo hebreo y el inicio de un camino de redención, utilizando música y letras, dieron lugar a este nuevo género musical, que con un gran sentido religioso, abrió puertas a la esperanza en un futuro mejor. Los Espirituales crearon algo decisivo: la idea de cantar la fe desde la experiencia del sufrimiento y la esperanza.

Sin embargo, los cantos espirituales también tuvieron otras utilidades. El ingenio humano para salvar obstáculos y dificultades es grande, porque las letras de sus canciones también contenían un doble lenguaje:

En la superficie, el sentido literal era religioso, y los cánticos sonaban como cantos espirituales aceptables para los amos. Sin embargo en lo profundo las letras contenían mensajes cifrados de resistencia, dignidad y liberación.

No todas las frases “cifradas” fueron recogidas literalmente, porque la mayoría de la comunicación secreta de los esclavos era oral, pero sí se han conservado expresiones, giros y líneas de *spirituals* que funcionaban como doble lenguaje para transmitir mensajes ocultos sobre fuga, resistencia, reuniones secretas o esperanza espiritual.

Veamos algunos ejemplos de doble lenguaje:

“Follow the drinking gourd” –“Sigue la calabaza para beber”-

Significado oculto: Sigue la Osa Mayor / la Estrella Polar para escapar hacia el norte. Era una frase directa en apariencia, pero en realidad señalaba una ruta de huida del ferrocarril subterráneo (*Underground Railroad*).

“Wade in the water” -“Métete en el agua”-

Significado oculto: “Métete en el agua para que los perros no sigan tu rastro.” Se usaba para avisar a un fugitivo o grupo que los sabuesos estaban cerca.

“The riverbank makes a mighty good road” –“La orilla del río es un camino muy bueno”-

Significado oculto: “Sigue el cauce del río para que no puedan rastrear tus pasos”.

“Steal away to Jesus” –“Escápate a Jesús”-

Significado oculto: Además de su significado religioso, quería decir: “Reunámonos en secreto esta noche” o “Va a celebrarse una reunión clandestina” (religiosa o de planificación de fuga).

“I ain’t got long to stay here” –“No me queda mucho tiempo para quedarme aquí”-

Significado oculto: “Estoy a punto de huir” o “Mi fuga es inminente”.

“I’m bound for the promised land” –“Estoy destinado a la tierra prometida”-

Significado oculto: “Voy hacia el Norte / hacia la libertad”.

“Swing low, sweet chariot” –“Baja, dulce carroza”

Significado oculto: “Vendrá ayuda para escapar o la red del Underground Railroad está cerca”.

“The train is comin’, get on board” –“El tren viene, sube a bordo-“

Significado oculto: “Un conductor del Underground Railroad está cerca: prepárate para la salida”.

“There’s a bright side somewhere” –“Hay un lado positivo en alguna parte”-

Significado oculto: “Aguanta, hay una oportunidad de fuga o de mejora en camino”.

“Let my people go” –“Deja ir a mi gente”-

Significado oculto: “La liberación es un derecho; resistid; manteneos fuertes.”

En la actualidad los Spirituals se consideran no solo cantos religiosos, sino auténticos mapas sonoros de liberación en todos los sentidos. Realmente este doble lenguaje operaba en tres niveles:

- 1.Superficial, como un canto religioso aceptado por los amos.
- 2.Como subtexto espiritual de esperanza, resistencia e identidad comunitaria.
- 3.Unmensaje práctico cifrado por el que se transmitía rutas, tiempos, avisos y estrategias de fuga.

En la lista anterior sobre este doble lenguaje hemos visto frases directas usadas habitualmente en plantaciones, veamos ahora algunos ejemplos que los esclavos utilizaban inspirándose en la historia del Éxodo. En este sistema cifrado Egipto era la plantación; Faraón el amo/blanco; Moisés el líder que guía a la fuga; Mar Rojo un río que cruzar; Tierra Prometida el Norte, la libertad.

“Go down, Moses” –“Baja Moisés”-

“Let my people go” –“Deja ir a mi gente”-

Significado oculto: Preparación para fuga; momento de resistencia; mensaje político disfrazado.

A veces simplemente decir “Moisés” entre esclavos significaba: *“Alguien vendrá a guiarnos.”*

“Pharaoh’s army got drowned” –“El ejército del faraón se ahogó-“

Significado oculto: “Los agentes o cazadores de esclavos han sido burlados o derrotados” (aunque fuera simbólico).

“Tell ol’ Pharaoh / to let my people go” –“Dile al Viejo faraón que deje ir a mi pueblo”

Significado oculto: Crítica directa al amo, pero velada en un canto bíblico; también podía significar “Hoy se pasa mensaje importante.”

“Didn’t my Lord deliver Daniel?” –“¿No liberó mi Señor a Daniel?”-

Significado oculto: “Si Dios liberó a los antiguos, también nos liberará hoy, quizá por medio de una fuga.”

“I’m goin’ to cross the Jordan” –“Voy a cruzar el Jordán”-

Significado oculto: Cruzar el “río”, escapar; a veces literal: “esta noche se cruza el río.”

“I’ll meet you in the Promised Land” –“Te encontraré en la Tierra Prometida”-

Significado oculto: “Nos veremos en el norte.” Se decía entre familias que no podían huir juntas.

“Canaan’s my home” –“Canaan es mi hogar”-

Significado oculto: “Mi destino es un estado libre.”

“I’m bound for the land of Canaan” –“Estoy destinado/a a la Tierra de Canaan”-

Significado oculto: “Huida inminente”. (Cuando se cantaba varias veces, indicaba urgencia.)

“I’ve got shoes, you’ve got shoes” –“ Yo tengo zapatos, tú tienes zapatos”-

Significado oculto: “Estoy preparado para moverme.”

Si un esclavo decía en susurro “I got my shoes,” significaba “Tengo ocasión para huir.”

“Walk together, children, don’t you get weary” –“Caminad juntos, hijos, no os canséis”-

Significado oculto:

“Manteneos unidos.”

“Esta noche hay movimiento.”

“Hora de reunión clandestina.”

“I’m walkin’ to freedom land” –“Estoy caminando hacia la tierra de la libertad”-

Significado oculto: “Estoy buscando guía para escapar.”

“I’ve been ‘buked and I’ve been scorned” –“Me han regañado y me han despreciado”-

Significado oculto: “Estoy al límite; pronto escaparé.”

“Climb down, Moses, and smite the water” -“Baja Moisés y golpea las aguas”-

Significado oculto: “Ha llegado el momento decisivo.”

Frases no cantadas (jerga de plantación relacionada con el Éxodo)

Estas frases se usaban en conversación cotidiana pero cargadas de sentido simbólico:

“Egypt is heavy tonight.” –“Egipto está pesado esta noche”-

Significado: “Los amos están vigilando demasiado.”

“Pharaoh got his eyes wide open.” –“El faraón abrió mucho los ojos”

Significado: “El amo sospecha algo.”

“The Red Sea’s rising.” El Mar Rojo está subiendo

Significado: “Hay patrullas o cazadores de esclavos cerca.”

“We marchin’ out of Egypt soon.” -“Saldremos de Egipto pronto”-

Significado: “Preparación de fuga inminente.”

“The Lord done opened the way” –“El Señor abrió el camino”-

Significado: “La ruta de escape está libre por ahora.”

“There’s Moses in the wind.” –“Hay Moisés en el viento”-

Significado: “Alguien del Underground Railroad está cerca.”

1.3 Underground railroad - El Ferrocarril subterráneo -.

El Underground Railroad no era un ferrocarril real, ni era subterráneo. Realmente era una red clandestina de rutas, refugios, mensajeros, guías y códigos creada para ayudar a los esclavos del Sur a escapar hacia los estados libres del Norte y hacia Canadá entre aproximadamente 1800 y 1865.

Funcionaba como un Éxodo moderno en el que Egipto eran las plantaciones del Sur; Moisés los guías (“conductores”). El Mar Rojo los ríos, pantanos y zonas de cruce. Canaán significaba Canadá o estados nortños libres. La columna de fuego la representaba la Estrella Polar (North Star), clave esencial. La nube la noche que ocultaba los movimiento.

El “ferrocarril subterráneo” era una organización secreta que funcionaba de una manera peculiar. No estaba unificada; era una red descentralizada de comunidades llamadas “Estaciones”, que eran casas seguras donde los fugitivos podían esconderse y alimentarse. Muchos de estos refugios eran de cuáqueros, metodistas, abolicionistas blancos, afroamericanos libres, pastores e incluso músicos itinerantes.

Los “Conductores” del ferrocarril eran personas que guiaban físicamente a los esclavos de una estación a otra.

La más famosa conductora fue Harriet Tubman (1822–1913), conocida como “Moisés”, es la figura más legendaria que prestó una ayuda heroica a los esclavos fugitivos. Ella misma consiguió escapar en solitario del Sur esclavista, pero después de contactar con una Estación, se convirtió en conductora y regresó clandestinamente hasta trece veces, liberó a más de 70 esclavos directamente y nunca perdió a un solo fugitivo. Harriet Tubman se guiaba por visiones y una profunda espiritualidad, guiando a grupos de fugitivos por rutas nocturnas siguiendo la Estrella Polar. Tubman se convirtió en experta en lectura del terreno, plantas, comportamiento animal, ritmo de trabajo de patrullas y patrones de vigilancia. Por eso la llamaban Moses, en clara referencia al Éxodo.

En esta organización secreta aunque descentralizada, todos sus miembros utilizaban un mismo código también secreto que permitía hablar en público sin levantar sospechas. Aún y en territorios en donde no existía esclavitud, los “cazadores de fugitivos” estaban a la orden del día y toda la actividad que desarrollaban era muy peligrosa.

De esta manera, los “pasajeros” o la “carga” se referían a los esclavos fugitivos. De hecho se puede hablar de un “leguaje ferroviario” por el que los mensajes estaban disfrazado con nomenclatura ferroviaria:

train = movimiento de personas

station = refugio

conductor = guía

ticket = permiso o señal

cargo = esclavos que huían

tracks = rutas

Tres fueron las rutas principales de escape utilizadas por el “ferrocarril”:

Ruta Oriental: Virginia – Maryland – Filadelfia- Nueva York- Canadá, que fue la ruta más utilizada y la mejor organizada.

Ruta Central: Kentucky – Tennessee- Ohio- Michigan- Canadá. Una ruta que a menudo suponía cruzar el río Ohio, llamado simbólicamente “el Jordán”.

Ruta Occidental Missouri – Arkansas- Kansas- Nebraska. La ruta menos conocida, pero esencial para fugitivos del profundo sur.

En todas ellas, el objetivo final era llegar a Canadá, donde las leyes protegían a los fugitivos incluso frente a cazadores enviados desde EE. UU.

Códigos, canciones y señales:

El Underground Railroad vivía gracias a mensajes ocultos, porque escribir era peligroso.

Sobre canciones y códigos que utilizaba la organización ya hemos visto algunas, pero en este entorno se puede entender mucho mejor su función:

Follow the Drinking Gourd → Sigue la Estrella Polar

Wade in the Water → Métete al agua para despistar perros

Steal Away → Reunión secreta esta noche

Swing Low, Sweet Chariot → Un conductor está cerca

Go Down, Moses → Mensaje de resistencia directa

Todo un sistema de códigos cantados o hablados y que muchas veces se complementaban con señales visuales como “quilts” (colchas) con patrones diseñados previamente como “Monkey Wrench”, “Log Cabin”, “North Star”... algunos investigadores sostienen que indicaban rutas o preparativos. También piedras o ramas dispuestas de cierto modo; una lámpara encendida en la ventana de una casa segura o ropas de colores específicos tendidas en un tendedero.

Y toda esta organización clandestina estaba soportada por una red religiosa, en la que las iglesias afroamericanas eran auténticos centros de coordinación con el Éxodo como símbolo común, que permitían hablar de escape bajo la apariencia de sermones bíblicos.

2 ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. DEL ESPIRITUAL AL GÓSPEL (finales XIX – principios XX).

2.1 “Jim Crow”. Segregación racial y discriminación.

El año 1865 supuso un momento coyuntural en el que la esclavitud se abolió oficialmente en Estados Unidos, aunque la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln en 1863 fue crucial, declarando la libertad de los esclavos en los estados rebeldes. Sin embargo tras la abolición, la población negra entró en otro tipo de opresión: leyes racistas, pobreza extrema, linchamientos.

“Jim Crow” se refiere a la Leyes de Jim Crow, un sistema legislativo de segregación racial y discriminación en el sur de EE.UU. (1876-1965) que oprimió a los afroamericanos. El nombre de Jim Crow en realidad se refería a un personaje de caricatura interpretado por un actor blanco en la década de 1830, que los afroamericanos utilizaban como algo peyorativo para ellos, dando también origen al término para las leyes “Jim Crow”. Estas leyes impusieron la segregación en las escuelas, los baños, el transporte público y otros lugares, limitando derechos políticos, económicos, causantes de mucha violencia hasta que fueron desmanteladas en 1964 por una nueva ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto de 1965.

En este periodo la religión negra se decanta hacia los movimientos de Santidad (Holiness) y hacia el Pentecostalismo, con énfasis en el Espíritu Santo; la liberación interior, la sanación y la fuerza para aguantar la injusticia.

Musicalmente los Espirituales empiezan a transformarse en “*jubilee songs*” (canciones de jubileo, de alegría), más rítmicos y con armonías más elaboradas. Empiezan a aparecer los primeros blues religiosos, los shouts pentecostales, y las primeras formas de predicación-cantada (“*whooping*”).

2.2 El periodo de los Fisk Jubilee Singers (1871)

A partir de 1871, habiendo desaparecido ya la actividad clandestina del Underground Railroad, surgió por primera vez un coro decisivo: los Fisk Jubilee Singers de Tennessee. Ellos llevaron los spirituals a teatros y salas de concierto y gracias a ellos, el mundo descubrió la belleza profunda de esta música.

Los Fisk Jubilee Singers, estudiantes de la universidad Fisk en Nashville, Tennessee. fueron (y siguen siendo en la actualidad), un conjunto estadounidense que actúa a capela interpretando los espirituales negros que cantaban antes de la guerra civil los afroamericanos víctimas de la esclavitud. Este grupo coral fue esencial para la preservación de esta tradición musical única.

A finales del siglo XIX este grupo coral abrió por primera vez las puertas en Europa, con diversas giras y conciertos que supusieron el inicio del camino hacia la universalidad de este estilo musical.

2.3 El “Great Migration”

Tras la abolición de la esclavitud, millones de afroamericanos se trasladaron del sur rural al norte industrial (Chicago, Detroit, Nueva York) en busca de una vida mejor. Allí empezaron a construirse iglesias más grandes, y aparecieron nuevos instrumentos (piano, órgano, más tarde batería y bajo).

Por otra parte a finales del siglo XIX en el sur de EE.UU, a lo largo del río Misisipi en las grandes plantaciones de algodón, se empezaron a encontrar las armonías de los espirituales negros con las que aportaban los nuevos colonos europeos. Este encuentro tuvo como resultado la genial aparición del blues (y pocos años después a principios del siglo XX el Jazz). Un estilo musical que el “Great Migration” expandió hacia el norte difundiéndose rápidamente.

La influencia del blues y el jazz también fueron determinantes, y a partir de ese momento todo estaba preparado para el nacimiento del góspel.

3 EL NACIMIENTO DEL GOSPEL (1920–1940)

3.1 Thomas A. Dorsey.

El gran arquitecto: Thomas A. Dorsey (1899–1993), pianista de blues es considerado “padre del góspel” porque combinó el sentimiento religioso profundo de los spirituals con la emoción y expresividad del blues. Su obra más emblemática “*Take My Hand, Precious Lord*” es un ejemplo de las primeras canciones de música góspel.

Dorsey estableció el Gospel Choir, con la fusión de solista, coro que responde, participación del público y la presencia de órgano y piano en sus actuaciones.

Podemos decir que aquí nació el góspel propiamente dicho.

3.2 Era dorada del Gospel (1940–1960)

Mahalia Jackson

La voz más influyente, llamada “La Reina del Gospel”. Su forma de cantar definió el estilo: poderosa, sincera, sin artificios. Fue amiga personal de Martin Luther King, Jr. Es histórica su interpretación de “*How I Got Over*”.

Clara Ward, Sister Rosetta Tharpe, The Soul Stirrers

Cada uno aportó algo nuevo: teatralidad, guitarra eléctrica, armonías vocales más complejas, y técnicas que luego influenciaron directamente al R&B y al rock.

Algunos títulos de canciones góspel en este periodo (alguna de ellas también espirituales negros)

Amazing Grace

Oh Happy Day (Edwin Hawkins Singers)

Swing Low, Sweet Chariot

Wade in the Water

Go Down, Moses

Nobody Knows the Trouble I’ve Seen

Sometimes I Feel Like a Motherless Child

Joshua Fit the Battle of Jericho

Down by the Riverside

This Little Light of Mine

When the Saints Go Marching In

3.3 El Góspel contemporáneo (1960–actualidad)

“Urban Gospel” / “Contemporary Gospel”

A partir de los años 70 el góspel incorpora:

- soul
- funk
- R&B
- pop

Artistas emblemáticos:

- **Andraé Crouch**
- **The Winans**
- **Kirk Franklin** (fusiona hip-hop con góspel)
- **Yolanda Adams**

Y la música góspel pasa a ser internacional y empieza a sonar en coros de todo el mundo.

Algunos ejemplos de títulos de góspel contemporáneo (con sonido más moderno, mezcla R&B, soul y pop):

Take Me to Church (Kirk Franklin)

I Smile (Kirk Franklin)

My Life Is in Your Hands (Kirk Franklin)

You Are Good (Israel Houghton & New Breed)

Alpha and Omega (Israel Houghton)

You Raise Me Up (Josh Groban – no es gospel puro, pero muy usado en coros gospel)

Shackles (Praise You) – Mary Mary

Open the Eyes of My Heart – Paul Baloche

Break Every Chain – Tasha Cobbs

Never Would Have Made It – Marvin Sapp

Total Praise – Richard Smallwood

I Need You to Survive – Hezekiah Walker

Joyful Joyful (versión Sister Act)

3.4 Canciones “no góspel” pero con el espíritu suficiente para arreglos.

La universalidad da pie también a la creatividad de muchos más amantes de la música. Con los arreglos adecuados hay infinidad de canciones que sus armonías, la fuerza que el canto coral puede aportar, la espiritualidad subyacente en una canción y la estructura de llamada-respuesta, puede dar pie a un precioso e inspirador resultado que permite conectar con el espíritu del góspel.

Como ejemplo se adjunta una lista con algunos títulos que a juicio del autor de este trabajo podrían incluirse en este apartado (un criterio en ocasiones muy subjetivo sin duda).

Man in the Mirror – Michael Jackson

Like a Prayer – Madonna

Higher Love – Steve Winwood / Kygo

Bridge Over Troubled Water – Simon & Garfunkel

Hallelujah – Leonard Cohen (cuando se interpreta con coro)

Stand by Me – Ben E. King

Proud Mary – Tina Turner (versión gospel-soul)

Lean on Me – Bill Withers

Freedom – Beyoncé (con coro gospel)

Heaven Help Us All – Stevie Wonder

Fix You – Coldplay (arreglos gospel muy frecuentes).

4 DE LOS ESPIRITUALES NEGROS AL GÓSPEL: EL HILO CONDUCTOR

Como hemos visto hasta el momento, podemos elaborar un relato temporal sobre el desarrollo de la música góspel, sin embargo, también hay otra forma de contar esta historia:

El trasfondo espiritual y religioso en la música Góspel es más que evidente. La mayoría de canciones góspel —tanto tradicionales como contemporáneas— están inspiradas directa o indirectamente en salmos o en otros pasajes bíblicos. Algunas son citas casi textuales; otras reformulan imágenes o motivos bíblicos (luz, ayuda, liberación, cadenas, victoria, etc.). Incluso a la misma raíz de este estilo musical se la denominó Espirituales Negros y la palabra “góspel” se deriva del vocablo anglosajón godspell – palabra de Dios-, el cual se emplea para referirse a los evangelios. Góspel es un canto evangélico para invitar a las personas hacia Dios.

Este trasfondo permite hilar ese arco de **tres siglos** y ver cómo, pese a los cambios musicales, sociales y teológicos, existe un **eje espiritual continuo** que conecta los **espirituales negros** del siglo XVIII–XIX con el **góspel contemporáneo** del siglo XXI.

Un hilo conductor que en cuatro grandes movimientos históricos —como una especie de “sinfonía histórica-mística”— muestran un hilo coherente, profundo y sorprendentemente estable.

4.1 Espirituales Negros (1700–1865): El canto como supervivencia del alma

Contexto espiritual:

Nacen por esclavos africanos arrancados violentamente de sus pueblos, que conciliaron su cultura con el cristianismo que los arropó y en muchas ocasiones ayudó a salir “del pozo”. Un cristianismo que progresivamente fueron interiorizando desde su propia cosmología.

“La Voz que sube desde el fondo del pozo”

Los Espirituales Negros son cantos desde el pozo —como el salmo 130: “*Desde lo profundo clamo a ti, Señor*”. La Biblia se convierte en su libro de referencia, especialmente en lo relativo a Jesús, Daniel, José, el Éxodo y el Apocalipsis. Son gemidos del alma que todavía cree, aunque todo parece perdido.

En este periodo la música es **oral, colectiva, improvisada**, sostenida por pulsos africanos y por una teología de esperanza en la liberación.

Y de esta manera los “spirituals” se convierten en **oraciones que atraviesan la oscuridad** buscando una salida.

Y recordemos que los spirituals poseen varios niveles:

Un nivel externo, como un canto cristiano aceptable para los amos de las plantaciones en donde trabajaban sus esclavos, un himno religioso esperanzador. Pero también un nivel interno, oculto, de liberación, dignidad y resistencia.

El Lenguaje Velado del nivel interno, utilizando frases del texto sagrado se concilia perfectamente con el nivel externo, si consideramos la historia épica del Éxodo desde una perspectiva actual como una metáfora en la que los esclavos estuviesen reviviendo la historia en ellos mismos : El amo de la plantación o el capataz son el faraón que los esclaviza. La plantación es Egipto; Moisés son todas aquellas personas que ayudan en el “ferrocarril subterráneo” a escaparse de la esclavitud. La Osa Polar, el Norte, la Tierra Prometida, es el lugar seguro de paz y bien, de alegría, de libertad.

Hilo conductor: la canción como “alma que no pueden encadenar”.

Aquí nace el primer pilar del hilo conductor:

La música como vehículo de libertad interior y como liturgia de resistencia.

4.2 Reconstruction – Jim Crow (1865–1920): La fuerza interior del Espíritu.

Como hemos visto, tras la abolición, la población negra entró en otro tipo de opresión: leyes racistas, pobreza extrema, linchamientos y al tiempo, musicalmente los espirituales se transforman en “*jubilee songs*”, más rítmicos y con armonías más elaboradas y aparecen los **blues religiosos**, los **shouts pentecostales**, y las primeras formas de predicación-cantada (“*whooping*”).

Al mismo tiempo en el ámbito religioso la población negra se mueve hacia los movimientos de **Santidad (Holiness)** y hacia el **Pentecostalismo**, con especial énfasis en el Espíritu Santo, la liberación interior, sanación y el poder para aguantar.

Hilo conductor:

La música sigue siendo oración en movimiento y lo espiritual no sólo consuela, sino empuja hacia la dignidad. A partir de aquí aparece un elemento decisivo : **la conciencia de “Dios cercano”, que camina con los pobres, los sometidos, los vejados...**

4.3 Góspel clásico (1920–1970): Revelación, creatividad y liberación pública

Con Thomas A. Dorsey el espiritual se transforma en góspel, pero no en ruptura: es evolución natural. Dorsey une las raíces de los espirituales, el blues, himnos cristianos y la experiencia personal de dolor y fe.

Mahalia Jackson, Clara Ward, los Caravans, James Cleveland convierten esa música en un lenguaje universal de esperanza.

En el ámbito religioso continúa la teología del Éxodo, pero ahora surge con más fuerza la idea de **Jesús como acompañante del sufrimiento** y la música empieza a utilizarse también en las marchas sobre derechos civiles, p.e. *“We Shall Overcome”*, *“Precious Lord, Take My Hand”* (cantada por Mahalia en las marchas de Martin Luther King).

De esta forma el góspel se transforma también en voz pública de protesta moral, pero con belleza, no con violencia.

Hilo conductor:

La música como liberación comunitaria: la fe ya no solo salva al individuo, sino que transforma la historia.

El canto se convierte en acción.

4.4 Góspel contemporáneo (1970–2025): Expansión, diversidad, universalización

Entra la electrificación, el soul, el funk, el R&B, el hip-hop.

Aparecen:

- **Andraé Crouch,**
- **Kirk Franklin,**
- **The Winans,**
- **Yolanda Adams,**
- **Donald Lawrence,** etc.

Sin embargo, si miramos más profundamente, el **espíritu es el mismo**: La insistencia en **poder y presencia de la espiritualidad**; la convicción de que **la música es oración transformadora**; el énfasis en que Dios **levanta a los caídos, sana, empodera y acompaña**; la comunidad como centro: el góspel es experiencia coral y la letra como conversación directa con Dios.

Incluso cuando el góspel se hace masivo y global, sigue estando enraizado en el principio de los Espirituales: “Dios oye el clamor del que canta”.

Podemos ver un hilo conductor final: La música como puente entre esclavitud y dignidad, entre dolor y esperanza, entre el mundo físico y la trascendencia.

Una liturgia en movimiento que atraviesa 300 años sin romperse.

Los espirituales negros nacen como grito hacia Dios desde la oscuridad; el góspel contemporáneo es ese mismo grito convertido en luz, pero sin olvidar su origen.

De esta manera la voz humana —colectiva, doliente o celebrante— es el vehículo. La fe en la liberación es el mensaje. El Espíritu, como presencia íntima, es la energía que recorre toda la historia.

5 GÓSPEL NO ES UN PROCESO MERAMENTE MUSICAL, TAMBIÉN ES TEOLÓGICO, SIMBÓLICO, CULTURAL, MÍSTICO.

5.1. La fuerza universal del relato: del Éxodo a la experiencia humana

El primer motivo de universalización es que la historia que canta la música góspel no es solo afroamericana:

- Salir de Egipto,
- caminar en el desierto,
- buscar Tierra Prometida,
- clamar por justicia,
- mantener la esperanza,
- celebrar la libertad,

son arquetipos espirituales universales.

Los Espirituales Negros convirtieron la narrativa bíblica en una experiencia humana básica. Por eso pueblos de cualquier cultura —o incluso sin religión— reconocen algo propio en estos cantos.

El Éxodo es un símbolo universal de liberación.

Como veremos más adelante existe un paralelismo muy profundo entre la historia universal del desarrollo personal y el libro del Éxodo entendido como arquetipo del despertar de la conciencia.

5.2 El sufrimiento como lenguaje común

El dolor de los esclavos no es decorativo en la música: es su fuente. Pero ese dolor no queda encerrado sólo en el pasado afroamericano:

Personas en crisis personal y/o espiritual, los refugiados, migrantes, trabajadores empobrecidos, minorías perseguidas....Todos ellos reconocen en los espirituales y en el góspel esa mezcla de dolor y esperanza al tiempo.

La universalización no viene por “adoptar un estilo musical”, sino por reconocer un patrón emocional profundo.

El alma humana encuentra en esa música un espejo de sus propias heridas.

5.3. La estructura espiritual del góspel es exportable

El góspel no se impone, se expande por **afinidad espiritual**. Su estructura es extraordinariamente universalizable porque está basada en tres elementos que cualquier cultura entiende:

1. Invocación

Llamada a Dios, a la luz, a la vida, al alma, al Espíritu.

2. Proceso

Se canta “mientras sucede” —no después. Es el propio canto que participa en la transformación.

3. Celebración

La alegría como victoria espiritual, no como entretenimiento.

Este triángulo (invocación- proceso- celebración) se encuentra en numerosos sistemas y culturas del planeta. El góspel es fácilmente acogido porque **resuena con la mística universal del canto como transformación**.

Su estructura espiritual coincide con patrones místicos globales.

5.4 Transformación musical: del lamento al Groove (una sensación rítmica contagiosa, expansiva, rítmica, contagiosa que invita a moverse, un swing que surge de la interacción entre todos los actores, cantantes, músicos y público).

Para que una tradición sea universal, debe poder actualizarse sin perder el alma.

El góspel lo permite porque su **corazón no son sólo los instrumentos, sino la voz colectiva, la tensión entre lamento y júbilo, la esperanza activa, la improvisación inspirada**.

Por eso en la actualidad podemos encontrar nuevas fusiones integradas como en África como afro-góspel, en Europa como góspel coral, en Corea del Sur con armonías pop, en Latinoamérica con fusiones latinas, en el Caribe con reggae-gospel.

En todas estas versiones, el instrumento cambia, pero el alma permanece.

El góspel es “trans-instrumental”: tiene un nivel de espiritualidad tan profundo que va más allá de un estilo fijo.

5.5 El góspel actual como liturgia emocional de una humanidad cansada

A partir de los años 80–90, el mundo entra en hiper productividad, estrés, soledad, crisis de sentido y secularización.

Los usos y costumbres sociales son temporales, y lo que ayer era incuestionable y un pilar social fundamental hoy carece de valor e incluso serían inaplicables. La sociedad evoluciona, se mueve y con ella sus costumbres y sus normas. Lo que hace cien años eran verdades absolutas hoy ya no lo son. Sin embargo hay algo que si perdura a lo largo de generaciones, “algo” que no es una “verdad temporal” abocada a dejar de serlo en un breve periodo de tiempo, y que a tenor de la aceleración que estamos viviendo en la actualidad, va cambiando tan deprisa que en diez o quince años lo que parecía “normal”, hoy tal vez sea una barbaridad.

Ese “algo” va implícito en el trasfondo espiritual de la música Góspel y los Espirituales Negros, en un contexto histórico de casi 300 años, humanamente imposible de planificar si atendemos a la coherencia que se puede apreciar en su evolución histórica. En la historia a través de la música de los esclavos afroamericanos hasta la actualidad, podemos encontrar un hilo conductor, muy relacionado con la Verdad que nunca prescribe, ese “algo” que perdura en el tiempo, arquetipos de toda la humanidad con independencia de la confesión que practique, o incluso que no tenga ninguna, como son los valores humanos que orientan nuestra conducta hacia lo que es bueno, justo o correcto, hacia la compasión y la solidaridad entre las personas.

Hemos visto un hilo conductor en la historia de la música góspel como puente entre esclavitud y dignidad, entre dolor y esperanza, entre el mundo físico y la trascendencia. Y en cualquier lugar del planeta estos conceptos: dignidad, esperanza, trascendencia y podría añadir muchos más como liberación interior, paz, alegría genuina se asocian con lo que es bueno, con la compasión, la solidaridad...la verdadera justicia.

Los verdaderos y perennes valores humanos, aportan una ética personal basada en la honestidad, la responsabilidad, la justicia, el respeto, la coherencia interior. La solidaridad, la colaboración mutua, el reconocimiento del otro, saber convivir en paz y avanzar en una convivencia mejor, son valores fundamentales en el ámbito social. Y cómo no, los valores personales/espirituales como la dignidad, la búsqueda del sentido de la vida, la libertad interior, la compasión, ocuparse y preocuparse por otros, la humildad o la búsqueda de la verdad en cada uno.

Estos valores no son reglas externas dictadas por alguna autoridad o momento social concreto, sino inclinaciones profundas del ser que orientan nuestra forma de vivir; cómo nos relacionamos con los demás y muy especialmente hacia la búsqueda de un sentido de la vida. Un sentido que para algunos puede estar desprovisto de cualquier

creencia religiosa, aunque su ética personal sea plenamente coherente con los valores de que hablamos. Mientras que otros los viven como un camino de desarrollo espiritual que los acerca más en su relación con Dios.

Se dice que en la actualidad hay un número creciente de ateos y agnósticos, lo cierto es que si se consultan fuentes abiertas de Internet, la mayoría de encuestas señalan con pocas diferencias que el 71% de la población mundial cree en Dios o en un poder superior, contra el 21% de personas que son ateos o agnósticos.

Pues bien el hilo conductor a lo largo de estos 300 años de música trascendente, que nació y perdura en la actualidad con un sustrato religioso y espiritual cristiano, en el que Jesús es su núcleo central, y que hoy ha crecido y se ha universalizado hasta el punto del abrazo de cualquier confesión cristiana, pero que también en su esencia, permite que sea compartida en una singular unidad con cualquier persona creyente o no, unidos por la música y también por estos valores humanos tan importantes.

Con mucha frecuencia se habla de la percepción generalizada de una gran “crisis de valores” en el mundo actual y no es casual. Vivimos en un mundo que en pocos años ha dado un giro radical y tenemos acceso a un exceso de información increíble. Lo que hace apenas veinte años requería innumerables visitas a la biblioteca p.e., hoy lo tenemos al alcance con un solo clic de nuestro dedo. Así, vivimos en un tiempo de constantes estímulos que favorecen la reacción inmediata y la reflexión decrece, el pensamiento profundo desaparece. Cuando la vida se vuelve rápida, los valores, que demandan pausa y conciencia se erosionan.

Vivimos en la constante incertidumbre, tanto económica, como social o incluso climática, en la que muchas personas se repliegan en sí mismas, priorizando lo propio sobre lo comunitario, y la polarización en redes sociales y en la política muestra posiciones muy extremas. Lo dual, lo antagónico, la polarización empobrece la empatía, el diálogo, se pierde la capacidad de escuchar y sólo importa la verdad de un lado y la del otro siempre será mentira. Consumíamos objetos y ahora también experiencias e incluso identidades, que puede causar el que todo es descartable, superficial, incluidos los vínculos, debilitando el sentido del compromiso y del valor intrínseco de las cosas.

Pero este escenario tan decepcionante que acabo de describir, no significa que los valores humanos hayan desaparecido sino que están variando sus formas de expresión:

Podemos ver a nuestro alrededor como la solidaridad se transforma en iniciativas ciudadanas, voluntariado, grupos de apoyo mutuo incluso online. La espiritualidad puede salir del ámbito religioso tradicional adoptando formas más íntimas,

meditativas, y la justicia social se puede expresar en forma de movimientos globales en defensa del planeta y del medio ambiente, de los derechos humanos etc.

Más que una pérdida absoluta de valores, es mucho más esperanzador pensar que estamos viviendo una transición en la que los valores arquetípicos, comunes a todos los seres humanos buscan nuevas formas de manifestarse en un mundo acelerado, digital y súper conectado.

Y mientras esos valores que conforman una ética de paz, justicia y bien, pugnan por actualizarse, en la intimidad de muchos seres humanos, la sensación de que nada de lo material puede llenar ese vacío existencial, esa sensación de pérdida de tiempo que corre demasiado deprisa, y de superficialidad que evocará tarde o temprano preguntas trascendentes como cuál es el sentido de mi vida o quién soy yo realmente.

Viktor Frankl, psiquiatra y neurólogo que sobrevivió al holocausto nazi, en su libro *“El hombre en busca del sentido”* narra sus vivencias por su condición de judío en los campos de concentración nazis. Un lugar terrible de internamiento que hacía pasar a los prisioneros por distintas fases. Al principio la sensación de pérdida de absolutamente todo, excepto su existencia (que pendía de un hilo), la apatía, el humor negro, la amenaza constante de la muerte y la falta total de sentido. La vida en el Campo, la desnutrición, la incertidumbre crean una apatía emocional enorme, donde el objetivo es sobrevivir día a día, aferrándose a la esperanza de un “porqué” para vivir. Victor Frankl concluyó que la Voluntad de Sentido de la vida es la fuerza impulsora del ser humano, encontrar un propósito para su vida, más allá del placer o el poder. Para él, la voluntad para seguir viviendo, está ligada a encontrar un sentido a la propia vida que puede ser algo tan sencillo como amar a alguien, un trabajo específico o aprender a gestionar el sufrimiento.

A vuela pluma, ya podemos encontrar un paralelismo entre la historia narrada por Viktor Frankl y la que hemos visto sobre las esclavitud de seres humanos tratados con tanta humillación y brutalidad por otros seres humanos, que sin embargo todos fueron hijos de una madre que reía y lloraba en su vida, todos con antepasados que vivieron sus vidas con sufrimientos y alegrías. Mientras unos sufren, otros causan el sufrimiento. Así es la historia de la humanidad. Pero todos están en el mismo pozo, víctimas y verdugos sufren, de distinta manera, pero sufren, porque no hay alegría ni plenitud en causar mal.

Salir de Egipto en el Éxodo es abrir un fisura en la oscuridad, aunque sea tan pequeño como el ojo de una aguja, que permita un rayo de esperanza y dar el paso que conduce a esa travesía por el desierto en busca de alegría, de plenitud, de la Tierra Prometida, que se haga realidad en nuestras propias vidas. Los esclavos afroamericanos se tuvieron que armar de un gran coraje para huir, porque sabían de las terribles

consecuencias que les esperaban si eran capturados, e iniciaron un camino hacia la libertad física, pero al tiempo también era un camino hacia la libertad interior. La mayoría de judíos víctimas del holocausto que sobrevivieron, fueron liberados físicamente, pero las consecuencias tan traumáticas que sufrieron necesitaron mucho tiempo de terapia, (mucho tiempo caminando en el desierto) conseguir vivir sus vidas con un mínimo de libertad interior.

Son dos momentos de la historia muy extremos, sin embargo a otro nivel menos radical, especialmente para los que vivimos en eso que llamaron “el estado del bienestar”, también se puede aplicar a la historia personal de cada ser humano. Porque una sociedad cansada, es una nueva manera de estar en el “pozo”. Cansada de vivir anodinamente; con superficialidad; con comportamientos reactivos cuando algo sucede más allá de la piel; un vivir como anestesiados con una sordina permanente puesta en el corazón. Y con miedo, con mucho miedo.

Y lo que tienen en común cristianos afroamericanos esclavizados, judíos europeos o una sociedad carente de verdaderos valores éticos que surjan del propio corazón, es precisamente la libertad de poder elegir para emprender el camino por el que le lleva el sentido de la vida de cada uno. Hacer lo que uno siente que ha venido a hacer en este mundo, produce plenitud, paz personal y mucho bien, para uno mismo y para el entorno que le rodea. Uno de los principales síntomas de esa libertad interior es la alegría genuina.

Y el góspel actual ofrece algo que la sociedad moderna anhela. Desde la plegaria y el llanto pidiendo ayuda a Dios de los Espirituales Negros, la música y toda su energía arquetípica ha evolucionado, adaptándose a una nueva forma en la que la alegría y el sentimiento profundo está más próximos. Lo que el público busca en un concierto de Góspel es participar de la energía genuina, de la fuerza y la alegría que emana del coro, dando palmas, moviendo el cuerpo, cantando, soltando tensiones, rigidez, olvidando problemas, miedos, despreocupándose por el qué dirán si lo hace bien o mal. Abrir una ventana en sus vidas que les permita volver a sus casas, con una sensación en el corazón de que “algo” muy bueno ha sucedido en su interior. Quizá un momento de libertad personal que le permita elegir entre soltar amarras y emprender un nuevo camino con esperanza y fe, o continuar en una zona de seguridad y confort pero que lo mantiene esclavizado.

Un concierto Góspel puede ser una experiencia espiritual intensa para creyentes, y también una experiencia personal comunitaria y no dogmática vivida como un profundo y genuino sentimiento, y como un clamor que une a las personas. Góspel no divide, une..Y la unidad es amor, y el amor provoca alegría verdadera.

Por eso hoy en día, incluso personas ateas, agnósticas o alejadas de la iglesia sienten el góspel como una **experiencia de elevación emocional y trascendente**. El góspel responde a una **necesidad interior global contemporánea**.

5.6. La dimensión mística: un canal de verticalidad

La universalización del góspel revela que **la voz humana contiene una forma de ascenso de la conciencia**:

- la voz que llora,
- la voz que busca,
- la voz que llama,
- la voz que agradece,
- la voz que celebra.

Los Espirituales Negros fueron una de las expresiones más puras de esa forma. El góspel lo transformó en una teología cantada del ascenso espiritual.

Por eso funciona en cualquier cultura, no importa la lengua, la raza o la religión; el movimiento del alma es universal. Cuando un coro góspel canta, lo que vibra no es América es la condición humana en camino hacia la luz.

La verticalidad del alma humana encuentra en el góspel un canal privilegiado.

Conclusión

El hilo conductor se universaliza porque **no pertenece a un pueblo**, aunque nazca en un pueblo; pertenece a un **arquetipo humano**: el del ser que canta para atravesar el sufrimiento y llegar a la libertad interior. Góspel es, en el fondo, una **mística del ascenso**, hecha música. Por eso ha cruzado 300 años, océanos, idiomas y culturas.

6 LA RELACIÓN DEL GÓSPEL CON EL LIBRO DE SALMOS Y PASAJES BÍBLICOS.

Hemos visto la íntima relación de los spirituals y el libro del Éxodo. La evolución musical hasta llegar al Góspel provocó la aparición de nuevos temas, nueva música y nuevas letras que en la actualidad siguen teniendo el mismo espíritu, siempre ligado a pasajes bíblicos, muy especialmente los Evangelios, pero también del Libro de Salmos. En algunos casos las letras sugieren la relación, en otros casos son tan explícitas que prácticamente toda la letra de la canción procede de algún versículo completo de la Biblia .

Por ejemplo la letra de la canción “My Help (Cometh From the Lord)” del mítico Brooklyn Tabernacle Choir, tiene un origen directo del Salmo 121:

“I will lift up mine eyes unto the hills...” versículo 1

“My help cometh from the Lord...” versículo 2

Prácticamente es literal.

La famosa canción “Total Praise” de Richard Smallwood, cantada en numerosas ocasiones por coros de todo el mundo, también está inspirada igualmente en los Salmos 121 y 124:8

“Lord, I will lift mine eyes to the hills” → Salmo 121:1

“My help is in the name of the Lord” → Salmo 124:8

“**Break Every Chain**” de Tasha Cobbs Leonard, compositora de música góspel urbano, está inspirada en Isaías 58:6 (“desatar las ligaduras de impiedad... romper todo yugo”) y en Hechos 16:26 (las cadenas se rompen en la cárcel).

“**Open the Eyes of My Heart**” de Paul Baloche es una canción claramente inspirada en Efesios 1:18: “que los ojos de vuestro corazón sean iluminados”

“**You Raise Me Up**” popularizada por Josh Groban y Westlife, habla de ser levantado y fortalecido por Dios para superar obstáculos, sentirte capaz de estar en montañas, caminar mares tormentosos, y ser más de lo que eres, con frases como "Tú me levantas para poder estar en las montañas" y "Soy fuerte cuando estoy sobre tus hombros", aunque indirecta es evidente la conexión con los Salmos 18 y 23. El lenguaje de “levantar”/“sostener” es muy salmístico, aunque no existe un versículo único.

“**Amazing Grace**” es un himno cristiano escrito por el religioso y poeta inglés John Newtón publicado en 1779. Es una de las canciones más conocidas en países de habla inglesa, transmite el mensaje cristiano de que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados cometidos por el ser humano mediante la gracia de Dios.

“Sublime Gracia”, “Gracia divina” “Amazing Grace”. Aunque indirectamente la canción es muy sugerente y evoca la parábola de la oveja perdida en Lucas 15.

“Oh Happy Day” de Edwin Hawkins compuesta en 1968, es quizá uno de los himnos góspel más cantado por creyentes y no creyentes que aporta profunda alegría. “Oh, feliz día” es un título referido a un día de salvación, de liberación personal y alegría espiritual, con versos que hablan de cómo Jesús nos liberó y nos dio la verdad. Es una canción que invita a aplaudir por esta felicidad divina. Es evidente su relación con el Nuevo Testamento en el que se pueden encontrar muchas referencias a la purificación por el lavado, por elegir un pasaje concreto Romanos 6, “una nueva vida”, parece una buena fuente de inspiración para esta canción.

“Lean On Me” (versión gospel), aunque no tenga un origen bíblico su adaptación al góspel puede asociarse a Proverbios 17:17 (“el amigo ama en todo tiempo, pero el hermano nace para la adversidad) o Gálatas 6:2 (“llevad las cargas los unos de los otros”).

“Joyful, Joyful” de la película Sister Act es una adaptación moderna del himno “Joyfull, Joyfull, We Adore Three”, que está basada en la Novena Sinfonía de L. van Beethoven, y adaptada a la película que en su versión moderna incorporó elementos de góspel y hip-hop, con arreglos vocales y letras nuevas. Su letra está inspirada especialmente en los Salmos 98 (cantar con júbilo al Señor) y 100 (servicio con alegría).

“I Will Follow Him” (versión gospel), también del musical Sister Act o interpretada por Peggy March donde se traduce como “Yo le seguiré a dónde Él vaya” se puede asociar perfectamente con el salmo 23 (el Señor es mi pastor...Él me guía), o con el Evangelio de Juan 10 (el rebaño sigue al pastor).

7 ALGUNAS PIEZAS DEL REPERTORIO DE PALMA GOSPEL SINGERS COMO EJEMPLO DE CORO EUROPEO.

1 “Ndikhokhele Bawo”

La frase está en isixhosa, una de las lenguas bantúes de Sudáfrica, y significa “Guíame, Padre” o también “Conduceme, Padre”:

Ndikhokhele = guíame / conduceme

Bawo = Padre (en sentido espiritual, Dios Padre).

Es un himno devocional que se canta en iglesias y comunidades cristianas del sur de África desde hace generaciones. Pertenece a la tradición de los cantos de súplica y protección, muy similares al espíritu de los Espirituales en Estados Unidos, pero con melodías, escalas y ritmos africanos tradicionales.

La canción expresa la búsqueda de guía divina, confianza en la protección de Dios, humildad del caminante espiritual, entrega del propio camino al Padre. El tono es muy íntimo en el que la persona se reconoce vulnerable y pide que Dios la lleve por “el camino recto”.

“Ndikhokhele Bawo” se canta en celebraciones dominicales, momentos de oración, comunitaria, retiros espirituales y en muchas iglesias se interpreta a capella, con armonías vocales típicas del góspel africano: entradas responsoriales, repeticiones circulares y un crescendo emocional muy característico.

Aunque la canción es tradicional y no tiene “autor oficial”, se ha hecho muy popular en versiones de coros sudafricanos tradicionales, coros góspel contemporáneos o adaptaciones en congregaciones de todo el mundo porque su belleza melódica y su profundidad espiritual han hecho que cruce fronteras.

El canto es una plegaria del alma que reconoce su propio exilio interior.

El “Padre” es la Raíz, el Origen, el Punto de Luz hacia el cual el alma se orienta. El “guíame” es el acto de renuncia a la voluntad ordinaria para alinearse con la Voluntad superior. El camino recto (indlela ethe tye) representa el sendero del corazón, sin desviaciones, sin orgullo.

La melodía repetitiva sugiere la respiración espiritual, como si cada frase fuera un paso más hacia la luz.

Es un himno de rendición luminosa.

Ndikhokhele Bawo – Con traducción al español

Ndikhokhele, Bawo

Guíame, Padre.

Ndikhokhele, Bawo

Guíame, Padre.

Nd'ihambe ngendlela

Que yo camine por el camino

Indlela ethe tye

El camino recto.

Ndikhokhele, Bawo

Guíame, Padre.

2 “More Abundantly”

Traducción al español

Más abundantemente

More Abundantly

Vengo para que tengas vida más abundantemente

come that you might have life more abundantly.

Vengo para que puedas tener vida a través de la eternidad

come that you might have life through eternity.

No he venido a condenar al mundo

I've not come to condemn the world

o avergonzarte por tus males

or shame you for your wrongs,

He venido a sanar a los corazones rotos

have come to heal the brokenhearted,

y darle una canción a tu corazón

and to give your heart a song.

He venido a darte la vida

I've come to give you life,

He venido a darte alegría

I've come to give you joy,

He venido a darte la vida más abundante

I've come to give you life more abundantly,

más abundantemente
more abundantly.
He venido a darte la vida
I've come to give you life,
He venido a darte alegría
I've come to give you joy.
He venido a darte la vida
I've come to give you life,
He venido a darte alegría
I've come to give you joy.
He venido a darte la vida
I've come to give you life,
He venido a darte alegría
I've come to give you joy...
AlegríaJoy.
Alegría, alegríaJoy, joy.
Alegría, alegría, alegríaJoy, joy, joy.

La referencia principal de esta canción la podemos encontrar en Juan 10:10:

"Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia."

Esta es la frase exacta que se identifica con "More abundantly", que además es la base de casi todas las canciones góspel que utilizan esa expresión, que en un sentido espiritual se refiere a la abundancia como plenitud del alma.

Y también podemos encontrar salmos que expresan la idea de abundancia:

Salmo 23:5 *"Mi copa está rebosando."* Imagen directa de sobreabundancia. La "copa rebosante" es equivalente simbólico a **more abundantly**, es decir: la bendición supera el recipiente.

Salmo 36:8-9 *"Serán plenamente saciados de la abundancia de tu casa... porque contigo está el manantial de la vida."*

Salmo 23:1

"El Señor es mi pastor, nada me falta."

No aparece la palabra abundancia, pero su contenido es exactamente el mismo: **plenitud sin carencia.**

Salmo 145:16 *"Abres tu mano y sacias de favores a todo ser viviente"*

3 “Just a Little More Jesus”

Solo un poco más

Just a Little More

Sé que es solo tu primer amor
know it's just, your first love
Me pregunto cómo puedo valer la pena
wonder how can I be worth
Eres tan bueno para ser verdad
You're so good to be true
Los cielos deben haberte enviado
The heavens must have sent you
Ojalá pudiera amarte solo un poco más
wish I could love you just a little more
Tengo que aprender a amarte solo un poco más
gotta learn to love you just a little more
Ojalá pudiera amarte solo un poco más
wish I could love you just a little more
De ahora en adelante déjame sostenerte
From now on let me hold you
Comencemos algo Nuevo
Let's start something new
Como una película que hemos visto
Like a movie, we have seen
Tal vez podamos vivir como un sueño
Maybe we can live like a dream
Ojalá pudiera amarte solo un poco más
wish I could love you just a little more
Tengo que aprender a amarte solo un poco más
gotta learn to love you just a little more
Ojalá pudiera amarte solo un poco más
wish I could love you just a little more

Aunque es una frase del góspel moderno, tiene muchas resonancias bíblicas directas.

Juan 15:5

“Separados de mí nada podéis hacer.”

El corazón de la canción: **necesito un poco más de Jesús para sostenerme.**

Salmo 40:17

“Yo estoy pobre y necesitado; pero el Señor piensa en mí.”

Salmo 73:26

“Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.”

Es casi el espíritu de la canción: cuando uno está al límite **“solo un poco más de Jesús”**.

Salmo 121:1–2

*“Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene del Señor...”*

El grito de ayuda que la canción expresa.

Mateo 11:28

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.”

Hebreos 4:16

“Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia...”
El gesto interior de pedir **solo un poco más de Jesús**.

4 “Revelation 19”

Traducción al español

Apocalipsis 19:1

Revelation 19:1

Aleluya, salvación y gloria
Hallelujah, salvation and glor
Honor y poder al Señor nuestro Dios
Honor and power unto the Lord our God
Porque el Señor nuestro Dios es poderoso
For the Lord our God is mighty
Sí, el Señor nuestro Dios es omnipotente
Yes, The Lord our God is omnipotent
El Señor nuestro Dios es maravilloso
The Lord our God He is wonderful
Todas las alabanzas sean al Rey de Reyes
All praises be to the King of Kings
Y el Señor nuestro Dios
And the Lord our God
Es maravilloso

He is wonderful
AleluyaHallelujah
Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah
Aleluya, Él es maravilloso
Hallelujah, He is wonderful
Aleluya, salvación y gloria
Hallelujah, salvation and glory
Honor y poder Él es maravilloso
Honor and power He is wonderful

Muchas canciones góspel usan directamente **Apocalipsis 19**, especialmente el verso del Aleluya.

Es texto clave es Apocalipsis 19:1–6

“¡Aleluya! Salvación, gloria y poder pertenecen a nuestro Dios...” “Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.” “Aleluya... como estruendo de muchas aguas.”

Estas son las referencias principales que inspiran toda la canción.

Correspondencias con el libro de Salmos:

Salmo 93:1

“El Señor reina...”

Exactamente la proclamación de Rev 19.

Salmo 98:7

“Bramen los ríos...”

Evoca el “estruendo de muchas aguas” de Apocalipsis 19.

Salmo 150

“Alabad a Dios en su santuario...Todo lo que respira alabe al Señor.”
El espíritu del gran Aleluya final.

5 "I'm a Believer"

Traducción al español

Soy un creyente

I'm A Believer

Pensé que el amor sólo era cierto en los cuentos de hadas

I thought love was only true in fairy tales

Para otra persona, pero no para mí

Meant for someone else but not for me

Oh, el amor estaba fuera para atraparme

Oh, love was out to get me

Así es como parece

That's the way it seems

La decepción atormentó todos mis sueños

Disappointment haunted all my dreams

Entonces vi su cara

Then I saw her face

Ahora soy un creyente

Now I'm a believer

Ni rastro Not a trace

De duda en mi mente

Of doubt in my mind

Estoy enamorado

I'm in love

Soy un creyente

I'm a believer

No podría dejarla si lo intentara

I couldn't leave her if I tried

Pensé que el amor era más o menos una cosa determinada

I thought love was more or less a given thing

Parece que cuanto más di, menos tengo

Seems the more I gave the less I got

Oh, ¿de qué sirve probar

Oh, what's the use in trying

Todo lo que tienes es dolor

All you get is pain

Cuando necesitaba sol, tuve lluvia

When I needed sunshine I got rain

Entonces vi su cara

Then I saw her face

Ahora soy un creyente

Now I'm a believer

Ni rastro

Not a trace

De duda en mi mente

Of doubt in my mind
Estoy enamorado
I'm in love
Soy un creyente
I'm a believer
No podría dejarla si lo intentara
I couldn't leave her if I tried
Oh, el amor estaba fuera para atraparme
Oh, love was out to get me
Así es como parece
That's the way it seems
La decepción atormentó todos mis sueños
Disappointment haunted all my dreams
Entonces vi su cara
Then I saw her face
Ahora soy un creyente
Now I'm a believer
Ni rastro
Not a trace
De duda en mi mente
Of doubt in my mind
Estoy enamorado I'm in love
Soy un creyente I'm a believer
No podría dejarla si lo intentara
I couldn't leave her if I tried
Sí, vi su cara
Yes, I saw her face
Ahora soy un creyente
Now I'm a believer
No, ni rastro
No not a trace
De duda en mi mente
Of doubt in my mind
Dijo que soy un creyente
Said I'm a believer
Sí, sí
Yeah
Soy un creyente
I'm a believer
Dijo que soy un creyente, sí
Said I'm a believer, yeah
Soy un creyente
I'm a believer
Dijo que soy un creyente, sí
Said I'm a believer, yeah
Soy un creyente

I'm a believer

Aunque sea una frase muy general (popularizada en música secular), la idea **“soy un creyente”** tiene resonancias bíblicas muy claras:

Correspondencias bíblicas

Juan 20:29

“Bienaventurados los que no vieron y creyeron.”

Hebreos 11:1

“La fe es la certeza de lo que se espera...”

La definición por excelencia del creyente.

Salmo 116:10

“Creí, por eso hablé”. Una declaración pura: soy creyente por eso canto.

6 “Breath of Heaven”

Aliento del Cielo

Breath Of Heaven

He viajado muchas noches sin lunar have travelled many moonless night
Fría y cansada, con un bebé dentro de míCold and weary, with a babe inside
Y me pregunto qué he hechoAnd I wonder what I've done
Santo Padre, has venidoHoly Father, you have come
Y me has elegido ahoraAnd chosen me now
Para llevar a tu hijoTo carry your son
Estoy esperando en una oración silenciosaI am waiting in a silent prayer
Estoy asustada por la carga que llevoI am frightened by the load I bear
En un mundo tan frío como la piedraIn a world as cold as stone
¿Debo caminar este camino sola?Must I walk this path alone?
Quédate conmigo ahoraBe with me now
Quédate conmigo ahoraBe with me now
Aliento del cieloBreath of heaven
Mantenme unidaHold me together
Permanece siempre cerca de míBe forever near me
Aliento del cieloBreath of heaven
Aliento del cieloBreath of heaven
Ilumina mi oscuridadLight up my darkness

Derrama sobre mí tu santidad Pour over me your holiness
 Porque tú eres santo For you are holy
 Aliento del cielo Breath of heaven
 ¿Te preguntas mientras ves mi rostro Do you wonder as you watch my face
 Si alguien más sabio debería haber ocupado mi lugar? If a wiser one one should have
 had my place
 Pero ofrezco todo lo que soy But I offer all I am
 Por la misericordia de tu plan For the mercy of your plan
 Ayúdame a ser fuerte Help me be strong
 Ayúdame a ser Help me be
 Ayúdame Help me
 Aliento del cielo Breath of heaven
 Mantenme unida Hold me together
 Permanece siempre cerca de mí Be forever near me
 Aliento del cielo Breath of heaven
 Aliento del cielo Breath of heaven
 Ilumina mi oscuridad Light up my darkness
 Derrama sobre mí tu santidad Pour over me your holiness
 Porque tú eres santo For you are holy
 Aliento del cielo Breath of heaven
 Mantenme unida Hold me together
 Permanece siempre cerca de mí Be forever near me
 Aliento del cielo Breath of heaven
 Aliento del cielo Breath of heaven
 Ilumina mi oscuridad Light up my darkness
 Derrama sobre mí tu santidad Pour over me your holiness
 Porque tú eres santo For you are holy
 Aliento del cielo Breath of heaven
 Aliento del cielo Breath of heaven
 Aliento del cielo Breath of heaven

Breath of Heaven es una canción muy potente que se refiere al al **aliento divino como origen y sostén de la vida.**

Correspondencias bíblicas

Génesis 2:7

“Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente.”
 La referencia directa del “Breath of Heaven”.

Job 33:4

“El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.”

Salmo 104:30

“Envías tu aliento, son creados.”

Relación directa entre el **aliento divino** y la creación constante.

Ezequiel 37:9–10 (visión de los huesos secos)

“Ven de los cuatro vientos, soplo... y sopla sobre estos muertos.”

Juan 20:22

“Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.”

Un mensaje cristiano directo.

7 “Devil’s Whisper”

Susurro del Diablo

Devil's Whisper

Será mejor que corras, huyas del diablo You better run, run from the devil
Será mejor que corras, huyas del diablo You better run, run from the devil
Será mejor que te escondas, escondes You better hide, hide
Ocultar de la Hide from the
Ocultar de la Hide from the
Niño joven Young boy
Tratando de gobernar el mundo que veo Trying to rule the world I see
Bueno, jovencito Well, young boy
Puedo darte todo I can give you everything
Diamantes Diamonds
Todo lo que tocas puede ser Everything you touch can be
Dorado Golden
Pero primero tienes que escucharme But first you gotta listen to me
Te diré la verdad, te lo prometo I'll tell the truth, I promise you
Este mundo puede fruncir el ceño en las cosas que tengo que hacer This world may
frown upon the things I have you do
Pero tengo gusto, y tengo estilo But I got taste, and I got style
Conozco los giros y vueltas para hacer que tu vida valga la pena know the twists and
turns to make your life worth
Oh, na Oh na
Oh na na (ten cuidado) Oh na na (be careful)
Oh, na Oh na na
Oh, na Oh na na
Será mejor que corras, huyas del diablo You better run, run from the devil
Será mejor que corras, huyas del diablo You better run, run from the devil

Será mejor que corras, huyas del diablo You better run, run from the devil
 Será mejor que corras, huyas del diablo You better run, run from the devil
 ¡Oh, sí! Oh ya!
 Escóndete de la !Hide form the!
 Mi hermano, probablemente podrías ganar en una competencia de porquería
 My brother you could probably win in a shit talking competition
 Mis composiciones la oposición de toda la basura que My compositions the opposition
 of all the shit that
 Tengo negros que quieren escupir trágico, lo que seGot niggas wishing to spit tragic,
 the shit that get
 Tratas crack y gastas dinero en culos de cementoYou deal crack and you spend cash on
 cement asses
 Mi corazón arde en el fuego de la verdad My heart burns in the fire of truth
 Recibí el calor de siete soles en el tratamiento de meteoritos necesario Got the heat of
 seven suns in the meteor treatment needed
 Más negros corriendo de por vida, comenzó en 1792 More niggas running for life,
 started in 1792
 No actuará como si estuviera mejor, tú o yo, soy tú Won't act like I'm any better, you
 or me, I am you
 Somos odio, somos amor, como a continuación lo anterior We are hate, we are love,
 as below so above
 Tenemos veneno por todas partes, ¿qué es una guerra contra una droga? We got
 poison everywhere so what's a war on a drug?
 Estamos en guerra con nosotros mismos, hablando de guerra sin armas We at war with
 ourselves, talking war with no guns
 Así que si tuvieras que conocerte, ¿irías a correr? So if you had to meet yourself would
 you go do it a run?
 Porque podría ser MIK, podría ser jugosa Cause I could be mlk, I could be juicy j
 O un cojo en instagram que muestra al mundo su ak Or a lame on instagram that
 shows the world his ak
 Cuarenta y siete es el camino, puedes seguir a un vagabundo Fourty seven's the way,
 you can follow a stray
 Al final del día, al final del día mejo At the end of the day, at the end of the day you
 better
 ¡Corre!(Run!)
 Ejecutar en algún tipo de dirección Run in some type of direction
 Porque las personas que no van a ninguna parte son las que están flexionando Cause
 the people going nowhere are the ones that are flexing
 No estoy tratando de ser predicador, nunca fui reverendo I'm not trying to be a
 preacher, I was never a reverend
 Pero puedo llevar tu culo a la iglesia y mostrarte destellos del cielo But I can take your
 ass to church and show you glimpses of heaven you better
 ¡Corre! (Run!)
 Ejecutar en algún tipo de dirección Run in some type of direction
 Porque las personas que no van a ninguna parte son las que están flexionando Cause
 the people going nowhere are the ones that are flexing

No estoy tratando de ser predicador, nunca fui reverend I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend
Pero puedo llevar tu culo a la iglesia y mostrarte destellos del cielo But I can take your ass to church and show you glimpses of heaven you better
Corre, corre del diablo Run, run from the devil

Esta canción, escrita por Raury Deshawn Tullis cambia completamente el registro característico del góspel actual. Góspel es alegría, devoción, preciosas emociones que surgen de las profundidades del alma. Sin embargo “Devil’s Whisper” está asociada a al susurro de la tentación, del engaño o de la voz sutil que desvía.

Correspondencias bíblicas

Génesis 3:1

“La serpiente era astuta...” El “susurro” primordial que desvía la conciencia.

Salmo 36:3–4

“La maldad y el engaño están en su boca...”

Salmo 91:3

“Él te libraré del lazo del cazador y del ruido pestilente.”

Imagen del “whisper” oculto.

Efesios 6:11

“Estad firmes contra las artimañas del diablo.”

Santiago 4:7

“Resistid al diablo, y huirá de vosotros.”

8 "Hit the Road"

Sal a la Carretera

Hit The Road

Arranquemos como un motor, gira la llave Let's set it off like an engine, go turn the key
Enamorémonos, rompamos el silencio con el latido de un corazón Let's fall in love,
break the silence with the pound of a heartbeat

No cierres la puerta cuando la tormenta aún no ha llegado Don't close the door when
the storm has yet to come

Los vientos del cambio están soplando, las cosas buenas solo esperan al sol The winds
of change are blowing, good things just wait for the sun

No estoy buscando una aventura de una noche Now I ain't aching for a one-night stand

Sé en el fondo que sientes lo mismo I know deep down you feel the same

Vamos Let's go

Porque quiero luz 'Cause I want light

Reúno mis sueños, solo estoy inventando un nombre I gather my dreams, I'm just
making up name

No puedo abrigarte con fortuna y fama I can't keep you warm with fortune and fame

Así que vamos So let's go

A la carretera Hit the road

Arranquemos como un motor, gira la llave Let's set it off like an engine, go turn the key
Enamorémonos, rompamos el silencio con el latido de un corazón Let's fall in love,
break the silence with the pound of a heartbeat

No cierres la puerta cuando la tormenta aún no ha llegado Don't close the door when
the storm has yet to come

Los vientos del cambio están soplando, las cosas buenas solo esperan al sol The winds
of change are blowing, good things just wait for the sun

No estoy buscando una aventura de una noche Now I ain't aching for a one-night stand

Sé en el fondo que sientes lo mismo I know deep down you feel the same

Vamos Let's go

Porque quiero más 'Cause I want more

Reúno mis sueños, solo estoy haciéndome un nombre I gather my dreams, I'm just
making a name

No puedo abrigarte con fortuna y fama I can't keep you warm with fortune and fame

Así que vamos So let's go

A la carretera Hit the road

(Vamos) (Let's go)

(Porque quiero más) ('Cause I want more)

Vamos Let's go

Porque quiero más 'Cause I want more

Reúno mis sueños, solo estoy haciéndome un nombre I gather my dreams, I'm just
making a name

No puedo abrigarte con fortuna y fama I can't keep you warm with fortune and fame

Así que vamos So let's go

A la carretera Hit the road

(Vamos) (Let's go)

(Vamos) Let's go)

(Vamos y simplemente conducimos) (Let's go and just drive)

(Expresión de soltar, dejar atrás, cortar con lo que no sirve o lo que hace daño)

Aunque la frase es secular, la idea de “sal de mi camino” o “apártate” aparece muchas veces en la Biblia.

Correspondencias bíblicas

Isaías 30:21

“Este es el camino, andad por él...”

La idea de **alinearte con tu senda y apartar lo que estorba.**

Salmo 1:1

“No anda en camino de pecadores.”

Abandonar caminos tóxicos Hit the road.

Proverbios 4:14–15

“Evita el sendero del mal... apártate de él, pasa de largo.”

9 “Jesus Promised”

Jesús prometió

Jesus Promised

Oh, qué, maravilloso que es Oh how, wonderful it is

Jesús prometió, Él cuidará de mí Jesus promised, He'll take care of me

Oh qué, maravilloso que es Oh how, marvelous it is

Jesús prometió que cuidaría de mí Jesus promised He'll take care of me

No tengo que preocuparme por las cosas que nos esperan I don't have to worry, about the things ahead

Todo lo que tengo que hacer es vivir bien All I have to do is live right

Y creed en lo que Él dijo And believe in what He said

Puedo llamarlo por la mañana I can call Him in the morning

Puedo llamarlo en medio de la noche I can call Him in the middle of the night

Y cuando lo llamo And when I call Him

Él hará que todo esté bien He'll make everything alright

No importa It does not matter

¿Qué tan grande puede ser el problema? How big the problem may be

Jesús prometió, Él cuidará de mí Jesus promised, He'll take care of me

Es una canción muy relacionada con la confianza absoluta en la palabra de Jesús

Correspondencias bíblicas

Juan 14:3

“Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo.”

Mateo 28:20

“Yo estoy con vosotros todos los días...”

La promesa fundamental.

Juan 14:27

“Mi paz os dejo...”

Salmo 145:13

“El Señor es fiel a sus promesas.”

La base teológica de la canción.

10 “Easy on Me”

No Seas Tan Duro Conmigo

Easy On Me

No hay ningún oro en este río There ain't no gold in this river

En que me lavo las manos hace tanto tiempo That I've been washing my hands in
forever

Sé que hay esperanza en estas aguas I know there is hope in these waters

Pero no me atrevo a nadar But I can't bring myself to swim

Mientras me ahogo en este silencio When I am drowning in this silence

Amor, déjame entrar Baby, let me in

¡No seas tan duro conmigo, amor! Go easy on me, baby!

Aún era una niña I was still a child

No tuve la oportunidad de Didn't get the chance to

Sentir el mundo a mi alrededor Feel the world around me

No tuve tiempo de elegir lo que elegí hacer I had no time to choose what I chose to do

Así que no seas tan duro conmigo So, go easy on me

No hay ningún lugar para que nuestras cosas cambien There ain't no room for our
things to change

Cuando ambos estamos tan profundamente atrapados en nuestras costumbres When
we are both so deeply stuck in our ways
No puedes negar lo mucho que lo intenté You can't deny how hard I have tried
Cambié quien era para ponerlos a ustedes dos primero I changed who I was to put you
both first
Pero, ahora, me rindo But, now, I give up
¡No seas tan duro conmigo, amor! Go easy on me, baby!
Aún era una niña I was still a child
No tuve la oportunidad de Didn't get the chance to
Sentir el mundo a mi alrededor Feel the world around me
No tuve tiempo de elegir lo que elegí hacer Had no time to choose what I chose to do
Así que no seas tan duro conmigo So, go easy on me

Tuve buenas intenciones I had good intentions
Y las más altas esperanzas And the highest hopes
Pero ahora sé But I know right now
Que eso probablemente ni siquiera se ve It probably doesn't even show
¡No seas tan duro conmigo, amor! Go easy on me, baby!
Aún era una niña I was still a child
No tuve la oportunidad de I didn't get the chance to
Sentir el mundo a mi alrededor Feel the world around me
No tuve tiempo de elegir lo que elegí hacer I had no time to choose what I chose to do
Así que no seas tan duro conmigo So, go easy on me

Aunque **“Easy on Me”** es una canción secular, y no es góspel, con los arreglos adecuados, su letra contiene una expresión profundamente bíblica: **“sé suave conmigo”, “ten misericordia”, “sé indulgente”,** es una petición de *compasión, suavidad, misericordia.*

Correspondencias bíblicas

Salmo 51:1

“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.”

El equivalente perfecto de *“go easy on me”*.

Salmo 86:15

“Tú eres clemente, lento para la ira, grande en misericordia.”

Salmo 103:13–14

“Como el padre se compadece de los hijos...”

La suavidad divina hacia la fragilidad humana.

Mateo 11:29–30

“Mi yugo es fácil y ligera mi carga.”

Jesús literalmente dice: **“voy a ser suave contigo.”**

Lamentaciones 3:22–23

“Sus misericordias nunca fallan... nuevas cada mañana.”

11“Let It Be”

Aunque *Let It Be* es secular y está inspirada en un sueño íntimo de Paul McCartney sobre su madre Mary, **es sorprendentemente fácil encontrar resonancias bíblicas, salmódicas y místicas** que la sostienen cuando se versiona en estilo góspel.

Deja que sea

Let It Be

Cuando me encuentre When I find myself
En tiempos de problemas In times of trouble
Madre María viene a mí Mother mary comes to me
Hablando palabras de sabiduría Speaking words of wisdom
Déjalo ser Let it be
Y en mi hora de oscuridad And in my hour of darkness
Ella está de pie She is standing right
Delante de mí In front of me
Hablando palabras de sabiduría Speaking words of wisdom
Déjalo ser Let it be
Déjalo ser, déjalo se Let it be, let it be
Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
Susurra palabras de sabiduría Whisper words of wisdom
Déjalo se rLet it be
Y cuando el roto And when the broken
Gente de corazón Hearted people
Vivir en el mundo de acuerdo Living in the world agree
Habrá una respuesta There will be an answer
Déjalo ser Let it be
Porque aunque puedan For though they may
Se separan allí Be parted there
Sigue siendo una oportunidad Is still a chance
Que van a ver That they will see
Habrá una respuesta There will be an answer

Déjalo ser Let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Habrá una respuesta There will be an answer
 Déjalo ser Let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Susurra palabras de sabiduría Whisper words of wisdom
 Déjalo ser Let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Susurra palabras de sabiduría Whisper words of wisdom
 Déjalo ser Let it be
 Y cuando la noche And when the night
 Está nublado Is cloudy
 Todavía hay una luz There is still a light
 Que brilla sobre mí That shines on me
 Brilla hasta mañana Shine on until tomorrow
 Déjalo ser Let it be
 Me despierto I wake up
 Al sonido de la música To the sound of music
 Madre María viene a mí Mother mary comes to me
 Hablando palabras de sabiduría Speaking words of wisdom
 Déjalo ser Let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Habrá una respuesta There will be an answer
 Déjalo ser Let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Déjalo ser, déjalo ser Let it be, let it be
 Susurra palabras de sabiduría Whisper words of wisdom
 Déjalo ser Let it be

Correspondencias Bíblicas y Místicas

La frase **“let it be”** (déjalo ser, que así sea) está increíblemente cercana al lenguaje bíblico de:

- **“Hágase”**
- **“Sea”**
- **“Amén”**
- **“Hágase en mí según tu palabra”**

Así que hay un puente directo hacia la espiritualidad.

Correspondencias Bíblicas Directas

Lucas 1:38

“Hágase en mí según tu palabra”

La respuesta de María (Miriam) al ángel.

La conexión con *“Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be”* es evidente, aunque McCartney no lo pretendiera.

En una lectura espiritual: **“Let it be” = acto de entrega confiada a la Voluntad divina.**

Éxodo 14:14

“El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.”
La invitación a **soltar el control**, dejar hacer.

Salmo 46:10

“Estad quietos, y conoced que Yo soy Dios.”

La esencia de “let it be”: **rendirse, soltar, permitir que la paz llegue.**

Salmo 23:4

“Aunque camine por valle de sombra... tú estás conmigo.”

Evoca la frase del estribillo: *“When I find myself in times of trouble...”*

Salmo 27:1

“El Señor es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?”
Luz en medio de la noche (paralelo con “there will be an answer”).

Salmo 121

“Mi ayuda viene del Señor.”

El apoyo que llega cuando “Mother Mary comes to me”.

Salmo 34:4

“Busqué al Señor, y Él me oyó...”

La experiencia interior de recibir palabras de sabiduría cuando estás angustiado.

Una traducción espiritual del estribillo (versión góspel)

En los momentos de angustia, una voz de sabiduría desciende, y si deo que sea, la Luz se abre camino en la noche más oscura.”

Esto es totalmente compatible con un arreglo góspel.

Let It Be puede funcionar muy bien en góspel porque habla de fe en la oscuridad; de sabiduría que llega del cielo; de soltar y confiar; de respuesta divina; usa un lenguaje casi litúrgico y tiene un ritmo de súplica que se transforma en afirmación.

Por eso funciona tan perfectamente en estilo góspel: las palabras de entrega, luz y consuelo son universales y bíblicas en su esencia.

12 John the Revelator

Esta canción parece estar pensada para que conecte con cualquier público —creyente o no—, manteniendo la fuerza simbólica y el trasfondo bíblico.

Juan el Revelador

John The Revelator

¿Quién está escribiendo? ¡Juan el Revelador! Who's that a-writin'? John the Revelator!

¿Quién está escribiendo? ¡Juan el Revelador! Who's that a-writin'? John the Revelator!

¿Quién está escribiendo? ¡Juan el Revelador! Who's that a-writin'? John the Revelator!

Hey, el libro de los siete sellos Hey, the book of the seven seals

¿Qué está escribiendo Juan? ¿Sobre la revelación? What's John a-writin'? About the revelation?

Hey, libro de los siete sellos Hey, book of the seven seals

Bueno, yo, ¿quién o quién sería, miles clamaron de santidad Well, I who or who would I be, thousands cried of holy

Encontró la fuente, hijo de nuestro Dios bíblico Found the fountain, son of our bible God

Hija de Sion, Judá el león Daughter of Zion, Judah the lion

Él nos redimió y nos compró con sangre He redeemeth and he bought us with blood

Juan el Revelador, gran defensor John the Revelator, great advocator

Los lleva a la batalla de Sion Gets'em on the battle of Zion

Señor, contando la historia, elevándose en Gloria Lord, tellin' the story, risin' in glory

Gritó, 'Señor, ¿no nos amas?' Cried, "Lord, don't you love"

Bueno, Moisés a Moisés, cuidando el rebaño Well, Moses to Moses, watchin' the flock

Vio la zarza, bueno, tuvo que detenerse Saw the bush, well, he had to stop

Dios le dijo a Moisés, 'Quítate los zapatos' God told Moses, "Pull off your shoes"

Dejó ir al rebaño, bueno, a ti te elijo I let the flock go, well, you I choose

John The Revelator habla de Juan, el autor del Libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia.

Según la tradición, Juan recibió una visión profunda sobre la luz, la esperanza y el destino de la humanidad mientras estaba en la isla de Patmos. Por eso se le llama el Revelador: el que ve más allá y anuncia lo que está por venir.

Esta canción nació dentro del góspel y del blues espiritual. Con su estilo de llamada y respuesta nos recuerda que todos, en algún momento, necesitamos una voz que nos devuelva claridad, que nos revele camino en medio de la oscuridad. Así como Juan escribía lo que veía, esta música nos invita a escuchar, a abrir los ojos y a dejar que la luz vuelva a alumbrar nuestras vidas.

Es una pieza llena de energía, de ritmo y de fuerza interior.

13 “ONAGA”

También conocida como “Onaga (It’s Working)”), es una canción góspel de JJ Hairston ft. Tim Godfrey.

Onaga

Déjame oírte gritar

¿Está funcionando? — Sí, está funcionando

¿Está funcionando? — Sí, está funcionando

¿Está funcionando? — Sí, está funcionando

Onaga (Onaga) Onaga (Onaga)...

Se están rompiendo cadenas por mi causa

Aye, por mi causa

Las montañas se están moviendo por mi causa

Aye, por mi causa

Las paredes están cayendo por mi causa

Aye, por mi causa

Todo está funcionando por mi causa

Aye, por mi causa

Hijos de Dios — sí

Hijos de Dios, griten aleluya

Griten aleluya al Señor Altísimo

Milagros por todas partes, aye por todas partes

Puertas abiertas por todas partes, aye por todas partes

Bendiciones por todas partes, aye por todas partes

Victoria por todas partes, aye por todas partes

Siento ganas de gritar

Siento ganas de exclamar

Hijos de Dios, griten aleluya

Griten aleluya al Señor

“Onaga” es un término utilizado en la canción como una exclamación central del coro y no tiene un significado literal específico en inglés; se repite como parte del ritmo y el ánimo de adoración.

La frase “It’s working” se traduce como “Está funcionando”, refiriéndose al mensaje de que todo está obrando favorablemente para la persona («por mi causa»).

“Onaga” es un himno de alabanza y adoración gospel muy popular que une a dos grandes de la música cristiana: el artista nigeriano Tim Godfrey y el cantante *gospel* estadounidense J.J. Hairston.

Significado del título:

La palabra “Onaga” significa “It’s working” (*Está funcionando*) en un idioma local de Nigeria (comúnmente Igbo).

Temática y mensaje:

La canción es una declaración de fe y victoria — proclama que, a pesar de dificultades, Dios está obrando a favor del creyente. A través de frases repetidas como “*everything is working for my sake*”, anima a los oyentes a creer que las montañas se mueven, cadenas se rompen y puertas se abren por la obra de Dios en sus vidas.

Combina un ritmo afro-contemporáneo con música góspel vibrante que se grabó por primera vez en directo en un ambiente de congregación en COZA, Abuja (Nigeria) junto al coro *The Gratitude*.

Onaga se ha convertido en un tema de adoración energético y celebrativo que se canta tanto en iglesias como en eventos cristianos, destacándose por su coro repetitivo y su energía contagiosa.

Es una proclamación de fe activa. No es una oración de súplica, sino una declaración: *Dios ya está actuando*, incluso cuando todavía no se ve el resultado. El mensaje central es que todo está obrando a favor del creyente, porque Dios está presente en medio del proceso.

“Onaga” – “It’s working” No significa solo “*funciona*”, sino que Dios ya ha puesto en marcha la respuesta, que el proceso está activo, aunque sea invisible

Es una frase de confianza total, no de esperanza pasiva.

“Everything is working for my good”

Evoca directamente Romanos 8:28.

La idea es que:

- Incluso las pruebas
- Incluso los retrasos
- Incluso lo que parece fracaso

... está siendo integrado por Dios para un bien mayor.

“Mountains are moving / Chains are breaking”

Lenguaje simbólico típico del gospel africano:

- Montañas → obstáculos estructurales, imposibles humanos
- Cadenas → opresiones internas (miedo, culpa) y externas

No habla solo de milagros físicos, sino de liberación interior y espiritual.

La repetición no es musical únicamente:

- Es afirmación espiritual
- Es catequesis cantada
- Es una forma de interiorizar la verdad hasta que se convierte en experiencia

Muy en la línea de los espirituales negros y del góspel clásico.

Con una lectura espiritual profunda *ONAGA* puede leerse como:

- Un **paso de conciencia**: de la queja a la confianza
- Un acto performativo: **al cantar, se activa la fe**
- Una proclamación comunitaria: la fe se fortalece **en grupo**

No dice *“Dios va a obrar”*, sino:

Dios ya está obrando, aquí y ahora.

Es una canción realmente muy interesante que pide profundizar en una lectura mística comparativa:

ONAGA — Éxodo — Jung — Proceso interior

ONAGA como “momento del desierto”

En el Éxodo, hay un punto clave:

el pueblo ya ha salido de Egipto, pero todavía no ha llegado a la Tierra Prometida.

Ese espacio intermedio es el desierto.

ONAGA se sitúa exactamente ahí:

No niega la dificultad; no idealiza el camino ; afirma : Dios está obrando en el proceso y no es fe ingenua, es fe en tránsito.

Egipto, Faraón y Jung

Desde una lectura junguiana:

Egipto → estado de conciencia dominado por el ego y la repetición

Faraón → ego inflado que se resiste a soltar el control

Desierto → crisis de sentido, noche oscura, individuación

ONAGA aparece cuando el ego ya no gobierna del todo, pero el Sí-Mismo aún no se manifiesta plenamente.

Cantar “It’s working” equivale a decir:

“Aunque no entiendo el proceso, confío en que el Sí-Mismo está reorganizando mi vida”.

“Mountains are moving”

En clave simbólica:

Las montañas son complejos psíquicos antiguos

Las cadenas son identificaciones inconscientes

El movimiento no es instantáneo, pero ya ha comenzado

En Jung, el cambio profundo siempre empieza antes de ser visible.

ONAGA pone palabras (y ritmo) a ese instante invisible.

ONAGA como acto performativo

Como en el Éxodo:

Primero se proclama la liberación

Luego se camina hacia ella

La canción no describe un milagro: lo activa interiormente.

Relación con el góspel afroamericano

De los espirituales a ONAGA

Contiene el mismo ADN espiritual. ONAGA bebe directamente de la tradición de los espirituales negros, donde:

El canto era resistencia

La repetición era memoria

La música era teología viva

Ejemplo clásico:

“I’m on my way to Canaan land”

No porque ya estuvieran libres, sino porque cantarlo los hacía avanzar.

ONAGA es heredera directa de ese linaje musical: La fe no espera sentada camina cantando.

Universalización del mensaje

Aunque nace en Nigeria el mensaje no es local, la experiencia es humana y universal, por eso conecta tan bien con coros europeos, Iglesias afroamericanas o incluso con encuentros no religiosos porque habla de algo común: la certeza interior de que la vida no es caótica, aunque lo parezca.

8 UNA VISIÓN PERSONAL.

8.1 Cantar con el corazón

Se dice que la música establece un vínculo con lo trascendente, un puente con lo divino, y creo que es completamente cierto. Si uno pone la conciencia necesaria y la disponibilidad para ello puede elevarse una o varias “octavas” en su interior al escuchar una música sublime. Y detrás de cada estilo y cada autor hay una historia que contar que ponga palabras para explicar esa trascendencia. Relatos que en ocasiones sorprenden si nos hemos dejado llevar únicamente por estereotipos. El “agresivo” Wagner, puede llevarnos a momentos sublimes e indescriptibles, por ejemplo con la Muerte de Isolda de la ópera “Tristán e Isolda” que rompe completamente con la clásica descripción de su obra....y su carácter personal. Los amantes de los Beatles sabemos de la historia musical de este maravilloso grupo fue evolucionando entre fusiones de Rock and Roll, Pop, Rock Psicodélico, que incorporaron Folk y música India, hasta que por ejemplo Paul McCartney, ya en solitario, girando completamente su propio estilo musical compuso Liverpool Oratorio, una preciosa obra de música clásica.

Sin embargo en esta ocasión, teniendo en cuenta que la música en general puede ser un vínculo con la trascendencia, como he escrito antes, este estudio de la música Góspel lo he desarrollado por mi propia experiencia cantando durante diez años en un coro europeo. A lo largo de este tiempo he podido comprobar cómo mi agrupación crecía y se desarrollaba en una línea “góspel” muy similar a lo que hemos visto hasta el momento. Después de muchísimas horas de ensayos y conciertos, he podido experimentar infinidad de vivencias relacionadas con nuestro estilo, pero lo que me llevo muy especialmente a desarrollar este trabajo, fue el comportamiento del público. En cada uno de esos conciertos, desde mi lugar como cantante, he podido observar que con mayor o menor intensidad, el público siempre termina respondiendo a la “llamada” del director y del coro. Y en todas las ocasiones me llenaba de una intensa alegría ver a personas, desconocidas o conocidas, bailando, dando palmas cantando entusiasmados y dejándose llevar por el ritmo de nuestras canciones, unidos por la música..

En estos diez años, he recibido infinidad de mensajes de personas anónimas, que hablaban sobre haber vivido en nuestros conciertos una experiencia sanadora; otras de “una ventana luminosa” o de haber sentido “una gran energía contagiosa transmitida por el coro”. A veces han asistido grupos que pertenecían a colectivos dedicados a ayudar a personas que padecen una determinada enfermedad. Nunca podré olvidar a un joven tremendamente perjudicado y castigado por la ELA, que al finalizar el concierto me llamó desde su silla de ruedas, y cogiendo mi mano como pudo, me agradeció el concierto diciéndome que acababa de vivir el mejor momento de sus últimos cinco años de vida. Igualmente son inolvidables sus familiares y cuidadores. Al inicio del concierto podía reconocerlos con mucha facilidad, sus caras de sufrimiento eran verdaderamente el espejo de lo que estaban viviendo en su interior. Al finalizar el concierto la vibración había cambiado, y aunque hubiese sido durante

una hora y media realmente alguna ventana por la que entraba Luz se había abierto, y aquellas personas estaban sonriendo y algunas terminaron abrazándose espontáneamente entre ellas.

En otras ocasiones no es tan fácil distinguir a los enfermos porque prefieren el anonimato. Ciertas enfermedades provocan también agorafobias de distintos tipos, el miedo a la incontinencia por ejemplo es una de ellas. Asistieron muchos de ellos, y creo que sólo yo sabía en qué bloque de asientos se habían sentado. Casi cien personas juntas que entraron con aspecto de preocupación y se fueron alegres a sus casas, como si la agorafobia, durante el tiempo de concierto se hubiese esfumado.

En muchas ocasiones me preguntaba por el cómo era posible esta reacción del público que en todos los casos termina siendo muy similar.

Es cierto que podrían encontrarse explicaciones desde una perspectiva racional cartesiana; sin embargo, esa vía no me resultaba suficiente. Preferí entonces adentrarme en este trabajo y profundizar por otros caminos. Al fin y al cabo, y con todo el respeto que merece, el *cogito, ergo sum*, el “pienso, luego existo” como certeza de la existencia en tanto que ser pensante, se me antojaba muy limitado, veía insuficiente llegar a una respuesta puramente racional. El método científico es sensacional y capaz de explicar y resolver muchas de las incógnitas del mundo físico, la realidad que conocemos, pero tiene líneas rojas que no quiere y de momento no puede traspasar. La Ciencia ha aportado inmensos beneficios a la Humanidad, basta ver los espectaculares avances en la medicina. Pero más allá de esas líneas rojas podemos encontrar espiritualidad (que automáticamente será calificada de subjetividad). Sin embargo, lo cierto es que si el director tiene una visión clara del significado tangible e intangible del Géspel, si la agrupación coral ha alcanzado una masa crítica de cantantes que también han integrado el verdadero sentido que tiene la unidad coral como acción comunitaria, y por supuesto si existe el esfuerzo previo para alcanzar la mejor versión musical de la propia agrupación, la suya propia, sucede algo numinoso que tiene un impacto muy positivo en las personas tanto para cantantes como para público, que en mi experiencia, siempre se repite. Y sin embargo no se puede medir porque nunca es igual, siempre hay matices, diferencias que hacen de cada concierto algo único e irrepetible.

Mientras estaba elaborando este último capítulo, tuve la oportunidad de asistir a una master class impartida por Feranda Williamsom, presidenta y CEO de uno de los mejores coros géspel del mundo: el Chicago Mass Choir. Decidido a escucharla con mucha atención, gracias a la traducción de mi amiga Steffi y a un sorprendentemente comprensible inglés americano, Feranda me pareció una mujer sincera, humilde, y entre las líneas de su relato podía entrever un largo viaje por su propio desierto personal que aportada una sabiduría que iba más allá de lo meramente musical. Y me surgió la pregunta sobre su perspectiva de la creciente universalidad de la música géspel en el mundo. Mi pregunta perseguía conocer la opinión de una persona heredera directa de una tradición musical, religiosa y espiritual, pero también la

sencillez de una frase que pudiese contener y resumir toda una historia de 300 años, Y me la dio.

El Chicago Mass Choir en la actualidad no está adherido a una congregación religiosa concreta, funcionan con autonomía propia y sus filas de cantantes están formadas por personas de diferentes confesiones lo cual no supone ningún obstáculo. La unidad entre ellos es bien palpable. En esta agrupación coral ya se da una cierta universalidad, sin embargo, -continuó diciendo- : “todo el mundo puede cantar góspel, porque GÓSPEL ES CANTAR CON EL CORAZÓN. Y todo los seres humanos tienen un corazón”.

Hoy la ciencia afirma que en realidad no existen razas biológicas en grupos humanos. La humanidad comparte casi todo su ADN, y las variaciones fenotípicas (piel, pelo, ojos) son pequeñas y heredadas de forma independiente siendo el resultado de la adaptación y el aislamiento geográfico. Tenemos un color de piel concreto por herencia, por vivir donde vivieron nuestros ancestros, pero nuestro corazón es el mismo y tiene idéntico color.

Desde luego que también incluiría en estas leves diferencias la morfología del aparato fonador. El góspel cantado por afroamericanos no “suena” igual que en el resto del mundo, creo que son inimitables por pura genética. Pero esto no es un obstáculo para coros europeos, asiáticos o sudamericanos, al contrario demanda poner en marcha la propia creatividad, manteniendo el espíritu de la música cantando con el corazón, pero teñido por la riqueza cultural del lugar y la propia creatividad coral.

8.2 El corazón.

El corazón es uno de los símbolos más universales y cargados de significado, Y lo es precisamente porque se sitúa en un punto central entre cuerpo y espíritu, entre la conciencia cotidiana y la trascendente.

En casi todas las tradiciones, el corazón no es solo un órgano, sino el centro del ser. No es la cabeza (intelecto puro), no es el vientre (instinto puro). Es el lugar donde se integran pensamiento, emoción y voluntad. Por eso el corazón simboliza unidad interior: cuando “el corazón está entero”, la persona no está dividida. La palabra integridad sirve muy bien para concretar todo esto.

Simbólicamente, el corazón es el lugar de la verdad vivida, no solo pensada. “Saber de corazón” es distinto de saber de memoria porque el corazón discierne antes que razona. Es muy frecuente escuchar en diferentes culturas que el corazón “ve” lo que los ojos no ven y es que la la verdad no se impone, se reconoce en el corazón.

Es el punto de equilibrio perfecto entre el bien y la justicia correcta, un recipiente del que puede emanar bondad, compasión, alegría, curiosidad genuina...y un conocimiento que aporte el sentido de la vida a cada uno. Pero también “mirando hacia arriba” el corazón escucha a Dios.

No es un símbolo romántico, sino existencial y espiritual. Es el lugar de encuentro conmigo mismo; con el “otro” y con lo divino.

Y también puede ser vulnerable porque amar es exponer el corazón y cerrarlo es protegerse... pero también aislarse. El símbolo enseña que no hay verdadera vida sin riesgo de herida. El corazón siente el dolor pero no sufre.

En su dimensión mística el corazón es un templo, un “altar interior” un punto donde lo infinito puede habitar en lo finito.

Y no se trata de emociones intensas, sino de presencia. Un corazón despierto es un corazón atento. No juzga, no proyecta responsabilidades sobre otros sino que las asume. Sabe escuchar, sabe observar, y sabe amar porque ya no tiene miedo.

En la Biblia podemos encontrar referencias a este símbolo:

El corazón endurecido.

Un corazón endurecido (o de piedra) no significa “maldad” en sentido simple, sino resistencia al cambio. Sus rasgos simbólicos podrían ser un cerrarse a lo nuevo, al cambio, aferrarse a la comodidad de lo conocido; la necesidad de control; el miedo a perder la propia identidad...o el poder y la incapacidad de escuchar. Un corazón endurecido se protege. Pero lo que lo protege también lo aísla.

Un buen ejemplo de corazón endurecido lo podemos ver en el Faraón del Éxodo como arquetipo.

En clave simbólica:

Faraón se puede referir a un ego rígido, inflexible, que se cree el centro del mundo, incapaz de escuchar. Un corazón endurecido a una conciencia cristalizada, estrecha. Las plagas no son castigos, sino impactos pedagógicos que intentan romper esa rigidez

El endurecimiento es, en el fondo, miedo a morir a una forma de ser más auténtica.

El corazón blando / de carne

Una gran referencia la encontramos en Ezequiel 36:26 en donde dice:

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne...”

Un corazón nuevo de carne, que siente, que está vivo, que late a un ritmo que responde, porque puede acelerarse o latir más despacio. Un corazón con resonancia capaz de sentir...una conexión profunda y compartida con las emociones o estados internos de otras personas. Un corazón que responde; que tiene sensibilidad, que

escucha, que tiene compasión y es “flexible” y en consecuencia acepta que vivir es transformarse.

Hay una paradoja importante en esta relación porque mientras el corazón endurecido cree que es fuerte, el corazón blando sabe que es vulnerable, y sin embargo el primero resiste hasta quebrarse, y el segundo se dobla y sobrevive

8.3 El cristianismo y el corazón.

Aunque para este trabajo en ocasiones voy entrando en perspectivas generales, no podemos olvidar el protagonismo capital que el cristianismo tuvo en los anales de los Espirituales Negros y sigue teniendo en el Góspel actual. El cristianismo y este estilo musical están profundamente entrelazados y son inseparables. Y este proceso expansivo de la música Góspel por el mundo, no ha diluido en lo más mínimos esta unidad. Los compositores de cada canción siguen creando piezas bajo la inspiración del cristianismo, y sus letras continúan siendo, expresa o tácitamente, mensajes cristianos que en su mayoría proceden del Antiguo y el Nuevo Testamento. No es la universalidad que expande y diluye contenidos, es el cristianismo que al igual que su símbolo más importante: la cruz, en la que Jesús está representado con sus brazos extendidos, entre otros significados, representa el más grande, cálido y pleno de Amor abrazoal corazón de todo ser humano, así abraza también a creyentes y no creyentes esta maravillosa música.

La visión cristiana del símbolo del corazón, tiene también una enorme trascendencia y no difiere de lo visto anteriormente, sino que lo clarifica y lo mejora.

En Mateo 6: 21 podemos leer: *“porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”*.

El tesoro, lo máspreciado de cada uno. Este versículo habla tácitamente de la conciencia. De allí hacia dónde se enfoque allí estará el corazón. Los versículos anteriores lo explican aún mejor, porque habla de “dos lugares”, dos enfoques y hemos hablado anteriormente del corazón de piedra y el corazón de carne.

Mat. 6:19 *“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan”*.

Estos versículos hablan de una verticalidad, tierra y cielo, y dos corazones ..., realmente habla de un canal por el que la conciencia puede ascender. De la esclavitud a la libertad, del deseo de recibir sólo para uno mismo a compartir con otros, a la solidaridad, la empatía, la compasión.

El cristianismo no habla de emociones, sino de orientación existencial. Jesús no moraliza desde fuera sino que va directo al corazón, porque el mal no viene de lo exterior, sino del corazón no integrado. El corazón en la Biblia simboliza el centro del ser.

En la mística cristiana (Agustín, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz) el corazón es una morada, un espacio interior donde Dios habita, un lugar de silencio fértil más que de palabras. “Entrar en el corazón” equivale a recogimiento, verdad, honestidad con uno mismo.

Podríamos decir que en el cristianismo Dios no quiere dominar el corazón, quiere habitarlo, y eso solo es posible si el corazón se ablanda, se abre, acepta ser transformado

Volviendo de nuevo a esa perspectiva del corazón de piedra y el corazón blando, de carne, metanoia es un término profundo, que expresa un cambio radical de mente y de pensamiento, es una transformación interna capaz de alterar la forma de sentir, de pensar y actuar, que va mucho más allá del arrepentimiento, que supone una renovación vital de la perspectiva y de los valores. Es una reorientación total de la vida, de las creencias y la visión del mundo. Un cambio de mente necesario para seguir a Cristo, es la conversión del corazón. O también un ascenso de la conciencia.

En teología se utiliza para expresar la conversión a Dios y en psicología, Carl Gustav Jung, también la utilizó para definir en términos más científicos, como un proceso espontáneo de transformación psíquica profunda y autocuración, una reforma total de la mente y el corazón que surge de una crisis, un conflicto interno. Jung consideraba la metanoia como el método natural de la psique para resolver los conflictos internos insostenibles. Un proceso de desestructuración para renacer a una forma más plena y funcional.

Como vemos, en el caso de Jung ciencia y espiritualidad empiezan a acercarse en un espacio muy próximo. De hecho consideraba que el Self es el puente entre psicología y experiencia religiosa, sin reducir lo religioso a una ilusión, porque el encuentro con el corazón de uno mismo suele tener carácter numinoso, produce fascinación y temor, no es completamente racional y se vive como algo “más grande que uno”.

Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, en la primera parte del siglo XX, denominó Proceso de Individuación a un camino de autoconocimiento y totalidad psíquica donde el individuo integra conscientemente los aspectos de su inconsciente, y alcanzar un sentido único de sí mismo, logrando la “totalidad”, un estado de integración de los opuestos internos, más allá de la simple personalidad social. Es un viaje de desarrollo personal que busca el equilibrio y la madurez, revelando el destino único de cada uno.

En la psicología simbólica de Jung, el corazón puede leerse como el símbolo del Sí-mismo en formación, el lugar donde los opuestos se reconcilian.

Cuando alguien “escucha al corazón”, muchas veces está escuchando una sabiduría más profunda que el yo consciente. El corazón simboliza el punto donde la vida se vuelve consciente de sí misma y se abre al otro. Y no es solo sentir, no es solo pensar, es vivir desde dentro, desde el interior de uno mismo hacia fuera.

8.4 El Éxodo: una experiencia psicológica y espiritual en la historia de la música Góspel.

Tratando de hacer una síntesis he descrito de manera muy superficial el significado de del Self –Sí Mismo- como culminación de un camino de desarrollo personal, que C. G. Jung llamó Proceso de Individuación. Por otra parte la Biblia, como sabemos, es un conjunto de libros sagrados que Dios revela a la Humanidad a través de hombres inspirados por Él. Es incuestionable el impacto profundo en la historia, la cultura y la literatura que la Biblia ha tenido especialmente en Occidente, de hecho fue el primer libro impreso con tipos móviles (Biblia de Gutenberg). En el Antiguo testamento podemos encontrar la historia de la creación, la relación de Dios con los hombres y viceversa...mientras que el Nuevo Testamento se centra en la vida y las enseñanzas de Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Sin embargo en ambos textos podemos encontrar una guía completa para la vida, porque aporta enseñanzas sobre el amor, la ética, el sentido de la vida y el camino hacia Dios, que si tuviese que sintetizarla al máximo lo podría resumir como amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Entre el Proceso de Individuación de Jung y la redacción de la Biblia transcurrieron miles de años, y sin embargo entre los libros como el Éxodo por ejemplo, y el Proceso de Individuación de Jung, podemos encontrar un paralelismo asombroso.

Anteriormente citaba la relación ciencia y espiritualidad con una línea roja que las separa. En teoría los límites de la ciencia estaban claros, sin embargo progresivamente se van tornando menos evidentes y en lugar de fronteras infranqueables, van apareciendo espacios comunes, umbrales, territorios del interior del ser humano compartidos por ambas, y aunque explicado en formas muy diferentes, el objeto y el resultado es el mismo. Una sencilla aproximación a la física cuántica, provocará asombro si reflexionamos sobre la paradoja “partícula-onda”, o tratamos de entender el significado del “colapso de onda”. Y para las historias que estamos viendo, también he citado antes que para Jung el Self es el puente entre psicología y experiencia religiosa.

Por lo tanto el Éxodo y la psicología analítica de Jung mantienen en común (como mínimo), con diferentes perspectivas el periodo de esclavitud en Egipto, el Faraón, las plagas, el paso del Mar Rojo...y aunque podríamos profundizar mucho más, llegaremos hasta aquí en esta ocasión.

Egipto

En el Éxodo Egipto es una tierra en la que se encuentra esclavizado el pueblo. Tiene alimentos y lo esencial para vivir, en cierta manera es un entorno relativamente confortable, sin embargo les falta lo más esencial para el ser humano: la libertad de elegir, el libre albedrío. Y surge la voz de Moisés que siguiendo instrucciones de Dios, trata de liberarlo de esa esclavitud.

Es el reino del Faraón, que como un pseudo y tiránico rey tiene el corazón de piedra.

En psicología de Jung, es un estado de conciencia adaptada pero esclavizada. Hay una identificación con roles, complejos, mecanismos de defensa,..justificaciones sobre las propias acciones, proyecciones sobre otros lo que realmente está dentro de uno mismo...

Es el reino del ego, creyéndose y actuando como el gobernante supremo de toda la psique humana. La conciencia está completamente identificada con el ego y con los diferentes personajes que utilizamos en la vida para interactuar con los demás. No nos comportamos igual cuando estamos con alguien que cuando estamos solos.

El ego es una “energía” que hemos ido construyendo a lo largo de la infancia y la adolescencia, que tiene una utilidad enorme para poder sobrevivir, el poder controlador que tiene nos preserva de peligros. Sin embargo, creer que solo existe ese pequeño “yo” es estar esclavizado, Y el ego tiene una parte oscura, una inclinación al intenso deseo de recibir sólo para sí mismo. Eso que comúnmente llamamos egoísmo. Y en los límites del ego se levanta un enorme muro sin puertas ni ventanas y acomodados en una “tierra” conocida pensamos que ya no hay nada más allá del ego.

En la historia de los Espirituales Negros, los esclavos afroamericanos supieron utilizar muy bien la parte positiva del ego. El doble lenguaje encriptado de los cánticos utilizando principalmente estos conceptos del Éxodo, fue utilizado para sobrevivir en un territorio hostil. Como una parte más de un proceso de liberación que para ellos iba más allá de la libertad física a través del cristianismo y la espiritualidad.

Las plagas de Egipto.

Las diez plagas reseñadas en el Éxodo fueron catástrofes divinas enviadas por Dios a través de Moisés y persuadir así al Faraón para que liberase a los hebreos esclavizados.

Pero también podríamos contemplar las plagas no como castigos sino como un proceso psíquico que encaja con precisión con lo que Jung llamó, la irrupción de la Sombra cuando el ego (el Faraón) se resiste a transformarse.

Para Jung la Sombra es un arquetipo que contiene todos los contenidos reprimidos por la conciencia identificada con las creencias del ego de cómo debe ser el mundo. Estos contenidos cuanto más han sido reprimidos, con más fuerza emergerán.

Como hemos visto Egipto es un estado de conciencia identificada con el poder, el control y la inflación del ego. El Faraón es una perspectiva del ego rígido, absoluto, que endurece el corazón. Israel esclavizado es la vida psíquica auténtica (el germen del Self) sometida al ego. Y las plagas, irrupciones de la Sombra que estaban en el inconsciente que pugna por emerger, cuando lo reprimido ya no puede seguir siendo negado. Lo más temido, lo más odiado, lo más culturalmente incorrecto, las cosas frustradas que no hemos podido realizar en la vida, siguen en esa “olla a presión” que es la Sombra esperando su momento para salir a la luz de la conciencia.

Cabe aquí una de las célebres frases de Jung: *“lo que no se hace consciente se manifiesta como destino”*. Las plagas son ese “destino” que irrumpe.

Igual que en el proceso de individuación, las plagas no aparecen de golpe, hay una gradación.

Veamos un breve repaso a la luz del proceso de individuación:

1. Las aguas del **Nilo que es fuente de vida convertidas en sangre**. La vida emocional empieza a tambalearse. Psicológicamente, lo que antes sostenía la identidad, el ego, ya no nutre sino que empieza a sentir malestar emocional. Es el primer aviso de la Sombra: algo “no está bien”, sin embargo el ego lo racionaliza. Para Jung es el momento del inicio de la crisis de sentido de la vida.

2–3. Ranas y piojos. Lo reprimido se vuelve invasivo.

Lo pequeño, lo inferior, lo “asqueroso” invade todo. Aparecen complejos menores, síntomas, pensamientos intrusivos, irritabilidad.

La Sombra aparece primero de forma **banal y molesta**, no aún destructiva.

4. Moscas. Contaminación psíquica

Ya no se puede separar lo puro de lo impuro. Confusión, ruido interior, imposibilidad de concentración.

El ego pierde su falsa “limpieza”.

5. Peste del ganado. Colapso de la energía instintiva

El ganado es fuerza vital, trabajo, productividad. La Sombra empieza a afectar la capacidad de vivir y sostenerse.

En términos junguianos: agotamiento libidinal.

6. Úlceras. La Sombra toca el cuerpo.

Lo reprimido se somatiza. El conflicto ya no es solo mental: afecta ya al cuerpo. Cuando la psique no es escuchada, habla el cuerpo.

7. Granizo y fuego. Choque de opuestos

Hielo y fuego juntos: conflicto interno extremo.

El ego entra en guerra consigo mismo.

Típico momento de tensión máxima de los opuestos, previo a una posible transformación.

8. Langostas. La Sombra devora el futuro

No solo destruyen lo actual, sino la posibilidad de mañana. Sensación de vacío, desesperanza, nihilismo.

El ego ya no puede proyectarse.

9. Tinieblas. Noche oscura de la conciencia

Oscuridad total, pero solo para Egipto. Parálisis, depresión profunda, pérdida de orientación. Para Jung es el momento de confrontación directa con el inconsciente, sin defensas.

10. Muerte de los primogénitos. Muerte del principio egóico

El primogénito es el futuro del ego, su continuidad. No muere todo Egipto: muere lo que garantizaba su perpetuación. Psicológicamente: muerte simbólica del ego inflado. En este momento puede nacer la verdadera individuación (integración de los opuestos).

Y llegamos a un punto clave para Jung.

El texto bíblico dice: *“el corazón del Faraón se endureció”*.

Para Jung cuanto más se resiste el ego a integrar la Sombra, **más violenta es su irrupción**.

En lenguaje junguiano la negación prolongada de la Sombra conduce a la posesión por ella.

Las plagas no son castigo son **compensación psíquica**.

En la historia de los esclavos afroamericanos podemos encontrar un paralelismo con las plagas. Para los “amos” de las plantaciones, la pérdida de esclavos por “goteo”, fue una debacle. Su mundo se empezaba a venir abajo porque los esclavos eran caros, y estaban perdiendo mano de obra obediente. La huida de los esclavos y la actividad del Ferrocarril subterráneo, liderados por un “Moisés” en cada incursión provocó conflictos incluso entre los propios “amos”, culpándose mutuamente del desastre que empezaban a vivir. Y no se resignaron, al igual que el Faraón con su corazón endurecido lideró enfurecido a su ejército en persecución del pueblo hebreo hasta el Mar Rojo, los “amos” de las plantaciones enviaban cazadores de esclavos hasta más allá del sur, que llegaban a territorios del norte, zona de abolicionistas, y en teoría libre de esclavitud. Un conflicto que por cierto culminó en una guerra.

Paso del Mar Rojo, ruptura de identificación

Frente al Mar Rojo, el Mar de los Juncos, acosados por el ejército egipcio, los hebreos se dispusieron a cruzarlo. Moisés levantó su mano y a través de él Dios las separó y abrió un camino para que pudieran huir (el primer paso fue un acto de fe que tuvieron que dar los hebreos). Y mientras cruzaban, las aguas empezaron a cerrarse hundiendo al ejército egipcio que les perseguía.

Psicológicamente estamos frente a la muerte simbólica del antiguo yo, el colapso de las viejas referencias y la separación definitiva de lo viejo y que ya no sirve. Es una descripción metafórica magistral del paso por el inconsciente profundo (aguas),

Este paso por el Mar Rojo, es una experiencia liminal, un estado de transición en el que el ego pierde su antigua centralidad.

Desde la perspectiva de los esclavos en las plantaciones, cruzar el Mar Rojo se correspondería con el viaje hasta lugar seguro guiados por Moisés. Un viaje que implicaba coraje ante la posibilidad de encontrarse con peligros de cualquier clase, incluyendo a los cazadores.

Y cantaron con el corazón.

Tras la abolición oficial de la esclavitud en 1865 en Estados Unidos, el uso del doble lenguaje y el **Underground railroad** ya no fueron necesarios. Ahora los afroamericanos ya eran libres y entraron en una nueva fase que sin embargo no fue fácil por la segregación racial y la discriminación. Y la **música siguió siendo oración en movimiento y lo espiritual no sólo era consuelo, sino que también era una ayuda que empujaba hacia la dignidad, la fuerza interior empezaba a emerger.**

A partir de 1871 surgió por primera vez un coro decisivo: los Fisk Jubilee Singers de Tennessee. El giro del camino musical de los Espirituales fue radical, de cánticos en la clandestinidad pasaron a mostrarlos al mundo en teatros y salas de concierto.

Como su propio nombre indica, los Fisk Jubilee Singers quisieron expresar júbilo, alegría.

Tras el paso del Mar Rojo, en Éxodo 15 se cita: “Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel...”.

Es evidente que tanto en el Éxodo como en la historia de los espirituales, los protagonistas de cada historia expresaron con sus cánticos su júbilo por haber salido de la esclavitud.

En ambos casos cantaron verdaderamente con el corazón.

Aunque es un paso coyuntural, a partir de ese momento aún quedara un largo camino por el desierto.

El desierto

Simbólicamente el desierto no es castigo, es purificación que se va acumulando progresivamente. No es fácil caminar por el desierto, hace calor, las noches pueden ser frías, hay obstáculos, dificultades, carencia de agua y el recuerdo de una antigua esclavitud pero que si te “portabas bien” no faltaba ni comida ni agua.

En el desierto el ego ya no manda, pero hay que aprender a resolver el vacío, la sequedad y la ambivalencia. A vencer las resistencias del ego (en forma de murmuraciones en el Éxodo) Es un lugar para aprender a escuchar y no para controlar mientras caminas en busca de un sentido que va llegando como el maná, día a día..

Es un lugar intermedio, demasiado consciente para Egipto, y demasiado inmaduro para la Tierra Prometida.

Podría seguir avanzando buscando este peculiar paralelismo, pero me voy a detener aquí porque el objetivo era llegar a este punto del viaje y aportar un poco de luz al sentido que tiene en una agrupación coral de góspel la frase CANTAR CON EL CORAZÓN.

8.5 Góspel es cantar con el corazón

“Cantar con el corazón” no es una metáfora sentimental, sino una definición precisa de un estado de conciencia.

Como hemos visto, en la tradición bíblica y simbólica, el corazón no es la emoción aislada, sino el centro donde convergen:

- pensamiento
- voluntad
- afecto
- memoria
- orientación ética

“Cantar con el corazón” significa que no hay disociación interior: lo que se canta no contradice lo que se piensa ni lo que se vive. Es un canto íntegro.

En términos junguianos: el yo no canta para afirmarse, sino que se deja atravesar por el Self. Desde la perspectiva del proceso de individuación el ego canta para ser escuchado, en cambio el Sí Mismo -El Self- canta para que algo sea revelado.

Por lo tanto cantar con el corazón implica que la voz ya no sirve a la máscara que llevamos puesta, no hay impostura ni maquillaje que disimule algo; tampoco huye de los miedos, no proyecta sobre otros ni juzga, ni huye de la propia oscuridad que representa la Sombra, sino que brota del centro de cada uno. La voz se convierte en vehículo de una experiencia que es verdadera.

Por eso muchas veces el canto verdaderamente profundo en ocasiones puede no ser técnicamente perfecto, pero es transformador: contiene verdad psíquica.

El corazón aquí también es el lugar donde el inconsciente reconciliado encuentra su voz.

En un escenario ideal, si usamos la lectura simbólica que hemos visto, podemos ver la evolución que nos quiere contar el libro del Éxodo: del canto forzado al canto libre.

- **Egipto:** es cantar para sobrevivir (canto impuesto, funcional)
- **Mar Rojo:** el grito que se vuelve oración
- **Desierto:** el silencio que purifica la voz
- **Tierra Prometida:** el canto gratuito, revelador.

Como hemos El Cántico del Mar (Éxodo 15) aparece justo después del cruce y no es estrategia, tampoco es súplica, es desbordamiento. Cantar con el corazón es cantar después de haber cruzado, cuando la voz ya no sirve al Faraón (ego), sino a la Vida.

Si el corazón está endurecido, la voz no desciende: suena hueca. Cuando el corazón se ablanda, la voz hace morada. “Cantar con el corazón” es permitir que lo divino se exprese a través de la voz humana.

No es “yo canto”, sino “la Presencia canta en mí”.

En el cristianismo Jesús no enseña a cantar mejor, enseña a hablar desde el corazón transformado. Por eso está escrito: *“Donde está tu tesoro, allí está tu corazón”*.

Cantar con el corazón es cantar desde un corazón que ha perdido la necesidad de defenderse, que ha perdonado, que ha pasado por la muerte simbólica.

Los Espirituales Negros y el Góspel son sin duda música espiritual porque la voz se vuelve oración. Más que un estilo musical (que lo es), es también un estado interior que no busca impresionar, busca CONVOCAR. Y quien escucha no “oye una canción”, sino que **es llamado a experimentar un momento de alegría genuina**, de presente sin pasado ni futuro angustioso, de unidad comunitaria. Quien “canta con el corazón” llama a quien se quiera adherir a un estado sanador, de Paz y de Bien, tolerante, compasivo, solidario.

A partir de aquí cada uno vivirá su propia experiencia personal: no creyentes experimentando unos valores humanos universales que sólo pueden hacer bien, y los cristianos creyentes quizá lo tengan más fácil porque ya está escrito:

S. Mateo 18:20 *“Pues donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”*.

Y Jesús está en el centro del corazón, es el centro de la alegría.

Cantar con el corazón es dejar que la verdad que te ha transformado tenga voz.

8.6 “You are the center of my joy”: paradigma de la afirmación del centro.

“You are the center of my joy” es una célebre canción góspel de Richard Smallwood que destaca por su mensaje de encontrar alegría en lo espiritual.

La frase clave de esta canción no dice “Jesús you give me joy” -Jesús me das alegría- sino que dice “Jesús you are the center of my joy -Jesús eres el centro de mi alegría-.

Y esto es decisivo. La letra de la canción no habla de una emoción, sino que habla de un centro.

En terminología junguiana el “center” no se refiere a el ego satisfecho, sino el Self como principio ordenador. La alegría no es producida por circunstancias externas, sino que emana de una alineación interior.

Decir “You are the center” es una reorientación existencial, porque se supone que algo previo ha ocurrido: una pérdida de control, una renuncia a lo que ya no sirve, una caída del Faraón interior.

Hay una experiencia previa, un camino de autoconocimiento recorrido evidente, de quien llega a este canto y lo expresa verdaderamente con el corazón.

Si escuchas la canción como proceso (no como letra suelta), se puede encontrar una estructura espiritual muy peculiar y que encaja muy bien con el reconocimiento expreso de algo nuevo que ha surgido en el interior :

Reconocimiento

Jesus, you're the center of my joy - Jesús eres el centro de mi alegría-

Memoria del dolor

All that's good and perfect comes from you – Todo lo bueno y perfecto viene de ti-.

Implícitamente: lo que no fue bueno, no fue el centro.

Confesión de dependencia

You're the source of my strength -Eres la fuente de mi fuerza-

Reposo

Jesus, you're the center of my joy

Sobre el perdón.

El **perdón no aparece nombrado**, pero está **estructuralmente presente**.

No se puede decir honestamente: *"Jesús you are the center of my joy"* mientras el corazón guarda resentimiento; la identidad sigue definida por la herida y el pasado gobierna el centro.

Perdonar no es excusar, olvidar, justificar. Es **dejar de organizar la vida alrededor de la herida**. Mientras no hay perdón el ofensor ocupa el centro, el dolor manda y la voz canta, pero no nace del corazón.

Por el contrario cuando hay perdón genuino el centro queda libre, el corazón se ablanda y el canto se vuelve verdadero.

Por eso esta canción **solo puede cantarse con verdad después del perdón**, aunque no se mencione.

Jung: el perdón como culminación del proceso

En clave junguiana el resentimiento fija la psique al pasado, en cambio el perdón libera energía psíquica atrapada y el Self puede entonces **reorganizar el centro**.

Cantar *You are the center of my joy* es una **declaración de individuación avanzada porque** ya no canta la herida, canta el centro restaurado.

Como síntesis final podríamos decir que **"You are the center of my joy" es el canto que solo puede brotar de un corazón que ha dejado de vivir desde la herida y ha permitido que el perdón desplace el centro hacia la Presencia."**

O, en otros términos: **Cantar esta canción con el corazón es cantar desde un centro liberado del pasado.**

9. UNA REFLEXIÓN FINAL

Esta historia protagonizada por seres humanos que fueron arrancados de su mundo con violencia, humillados y maltratados, que lo perdieron todo absolutamente, está revestida de música que junto a sus protagonistas ha ido evolucionando en el tiempo, que ya contamos por siglos, en un proceso musical y vivencial que en perspectiva, evidencia un camino con sentido, un camino de evolución y desarrollo personal teñido en todo momento por el cristianismo y la espiritualidad.

Góspel es un estilo musical que en los últimos cincuenta años empezó a expandirse por el mundo y a universalizarse. Lo que ocurrió en un punto local del planeta, progresivamente va extendiéndose por el mundo a modo de “llamada” que va directa al corazón de las personas de cualquier lugar. Y esto puede suceder porque toda esta historia también puede ser la nuestra, y con conciencia o sin ella, el corazón de cada uno entiende la verdad, sabe discriminar entre lo verdadero y lo superficial, y tiene una tendencia natural a aceptar lo que es verdadero. Es la música góspel pero me parece que mucho más es el espíritu intangible de su mensaje, lo conozcamos o no, lo que nos hace responder a su “llamada”.

Recordemos a Supertramp y su canción “The Logical Song” que en su estribillo dice: *“...hay momentos cuando todo el mundo duerme, en las que las preguntas se vuelven demasiado profundas para un hombre tan sencillo como yo, ¿quieres decirme por favor lo que hemos aprendido?, se que suena absurdo pero por favor dime quién soy...”* .

¿Resuena este estribillo?. En el ruido de la vida, entretenidos, enfocados en resolver los problemas cotidianos en los que bellos momentos se alternan con los malos, los “de repente” surgen sin previo aviso, cuando tenemos comportamientos reactivos y desproporcionados que no sabemos muy bien de donde surgen y cuando recuperamos la conciencia nos invade la culpa, cada vez que actuamos para que “nos quieran” y en el fondo sentimos que nos hemos traicionado a nosotros mismos ...y tantas y tantas cosas que nos conducen al cansancio, en algún momento de nuestra historia personal surgirá la pregunta de “Logical Song”: *“por favor dime quién soy”*.

En nuestras vidas a veces nos reconocemos como esclavos de nuestras propias cadenas, en otras llegamos a vernos como nómadas vagando por el desierto en busca de la felicidad, persiguiendo a dioses que no tienen nada que ofrecer y se convierten en humo, hasta que cansados de vagar, vacíos de significado y solos, nos sentamos bajo las estrellas de la noche, y en silencio nos hacemos preguntas profundas.

Quizá venimos a este mundo con un mensaje universal, de serie, que en algún momento de la vida nos llama como nuestro propio “Moisés” del Ferrocarril subterráneo ofreciéndonos ayuda y coraje para dar el paso hacia la libertad interior. Es una llamada que nos invita a iniciar un camino de autoconocimiento, que nos propone ser testigos de nuestra propia vida sin juicios, una llamada para averiguar en primer lugar no qué nos sucede, sino cómo sucede.

Ya que hablo de universalidad, en el frontispicio del Oráculo de Delfos de la antigua Grecia se puede encontrar la famosa frase “Conócete a ti mismo”, es una invitación a profundizar en tu interior, sin embargo este mensaje también va acompañado de una recomendación (por cierto menos famosa): “Nada en exceso”. En conjunto es una guía para la reflexión interna, la moderación y la búsqueda de la sabiduría personal, muy ligado a ese canal de verticalidad sobre el que escribía páginas atrás. Inicia un camino de ascenso de tu conciencia, busca el equilibrio por un camino central.

Es una llamada pero hay que hacer algo más, dar el paso y empezar a caminar de verdad. Y se puede explicar con cientos de referencias diferentes. Me viene a la mente el pasaje del Génesis 12.1 del Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Abram (aún sin su nombre completo Abraham): *“Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré”*. En términos más psicológicos podría significar “ve hacia ti mismo”. “Sal de tu tierra” es el paso de abandonar lo conocido, “tu parentela” tu propia identidad heredada, y “la casa de tu padre” una referencia al yo antiguo...para convertirte en quien eres llamado a ser.

Esta segunda referencia ya no sólo es llamada, está diciendo muévete ya, un movimiento existencial, hay que caminar. Y aún falta un tercer escalón. El Nuevo Testamento está plagado de referencias. En Juan 14:6 Jesús dice “Yo soy el camino”, es mucho más que el conocimiento como idea, está hablando de que la Verdad se encarna en una vida vivida desde el corazón. Jesús habla de la muerte del viejo yo, de un corazón que se abre al mundo y de que el perdón, el verdadero perdón se hace posible.

En realidad en estas tres referencias podemos encontrar una línea espiritual con sentido: Reconoce quién eres ahora, camina hacia quien estás llamado a ser y dejar morir el falso yo para que viva el verdadero.

Conócete, sal de ti y vuelve a ti transformado en tu mejor versión como ser humano.

Es un camino de conocimiento y desarrollo personal que algunos eligen seguirlo en solitario como Harriet Tubman, la mítica “Moisés” que ayudó a tantos esclavos en su huida, y que aunque en solitario, lo consiguió ayudada por su propia e inquebrantable fe. Puedes ir acompañado como sucedía con los grupos de esclavos que huían ayudados por su guía, o lo que es lo mismo, puedes dejarte ayudar por tu propia confesión y por un orientador espiritual, siempre y cuando, como escribe Pablo D’Ors, la confesión tenga un suelo y un horizonte. O puedes buscar ayuda con un psicoterapeuta, pero lo cierto es que este camino nadie lo va a recorrer por ti, hay que responsabilizarse, calzarse los zapatos y caminar uno mismo.

De esta manera, transitando con honestidad, en algún momento podremos asumir perdonar el dolor que nos hemos causado a nosotros mismos y el que nos han causado otro en este caminar. Y entonces lo que antes parecía una muralla infranqueable, abre una puerta con nuestro nombre escrito en el dintel, y al traspasarla, libres ya de culpas, sentimos alegría y un intenso deseo de cantar, de cantar con el corazón, y así

seguiremos caminando por nuestro propio camino en el desierto de la vida sabiendo por fin, que pase lo que pase ya no volveremos a sentirnos solos.

*“Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo;
cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas;
cuando camines por el fuego, no te quemarás ni
te abrasarán las llamas.”*

(Isaías 43:2)

BIBLIOGRAFÍA

-Fuentes abiertas de Internet.

-Santa Biblia. Reina Valera 1995

-La Sagrada Biblia. Montaner y Simó 1961

-Call and Response: The Riverside Anthology of the African American Literary Tradition (1998).
Patricia Liggins Hill et al.

- Exodus: Religion, Race, and Nation in Early African America (2012) Jon F. Sensbach.

-Go Down, Moses: The African-American Story (1990). Roland H. Bainton.

- The Spirituals and the Blues (1972). James H. Cone.

- Lift Every Voice: The History of African American Music (2009).Burton W. Peretti.

- Hidden Messages in Negro Spirituals (2010).Anne Adams.

-Sweet Chariot: The Story of the Spirituals (2001). Eileen Guenther.

-Símbolos de transformación. (1982) C.G. Jung