

MÚSICA y más MÚSICA (XVIII)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: *GOSPEL*

El Gramófono

HISTORIA: El canto espiritual negro nace, a partir del siglo XVIII, de la mezcla creativa de un mensaje cristiano basado en la esperanza (con influencia de los himnos pentecostales y anglicanos), con los ritmos afroamericanos, en un contexto de esclavitud.

Estos cantos no sólo servían de expresión de sentimientos, emociones y fe, sino también como medio para crear un ambiente de éxtasis que hiciera olvidar la dura realidad. Así, en las reuniones religiosas, las frases del sacerdote son contestadas por la asamblea con exaltación, improvisando, batiendo palmas y bailando.

Será a finales del siglo XIX, con la abolición de la esclavitud, cuando esta música salga de los círculos “negros”, haciéndose más popular. Nace así una nueva música: el Gospel (término referido al Evangelio o “Buena noticia de Jesús”, que proviene de la unión de *good*, buena, y *spell*, mensaje o anuncio), que asombra a todo el mundo con su energía y sus voces. Se crean coros *Gospel* en Iglesias y Universidades, y se compone un gran número de canciones. Se desvincula de sus orígenes pentecostales o metodistas para extenderse por todas las iglesias cristianas negras de Estados Unidos. Y por supuesto, será inevitable la mutua influencia con otros estilos cercanos como el Blues, Ragtime o el Jazz.

En la evolución del *Gospel*, cuando se desvincula de su mensaje religioso para buscar un mayor éxito, dará lugar al *Soul* o al *Rhythm & Blues*.

CONTEXTO SOCIAL: El contexto de la música *Gospel* es la Iglesia o congregación religiosa cristiana de fieles afroamericanos (en múltiples denominaciones cristianas).

FINES-OBJETIVOS: El *Gospel* es una oración cristiana, centrada fundamentalmente en la súplica, la libertad, la esperanza y la acción de gracias. Por haber nacido en un contexto de esclavitud u opresión, muchas de sus letras se basan en salmos o textos bíblicos referidos a dos momentos de opresión y liberación del pueblo de Israel: la esclavitud en Egipto y posterior liberación (siglo XIII a.C.), y el exilio en Babilonia (siglo VI a.C.). Estos cantos también servían de alivio en el duro trabajo.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: La expresión de sentimientos es común al *Soul*, *Gospel* y *Blues*, lo mismo que la fuerza de sus voces, o la técnica o recurso de la “llamada-respuesta” entre solista y coro. Además, es característica la riqueza rítmica, la improvisación, las melodías sencillas y la presencia de un momento de “clímax” en la canción. La improvisación obliga a repetir una frase melódica insistentemente, haciendo pequeñas variaciones. En la interpretación, se puede introducir un discurso hablado en la canción. La voz “negra” del *Gospel* posee un sonido gutural, tenso y áspero, con abundantes efectos como el falsete o los gemidos. Por último, el baile es facilitado por un ritmo muy marcado. Existe el *Gospel* con acompañamiento instrumental (fundamentalmente piano, órgano, bajo y batería), o para coros a capella, siempre con percusión corporal frecuente (palmas).

COMPOSITORES O ARREGLISTAS PRINCIPALES: Harry Thacker Burleigh, Edward Boatner, Thomas A. Dorsey (considerado el “padre” de la música *Gospel*).

Cantantes más conocidos: Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Tramaine Hawkins, o los Golden Gate Quartet.

GRUPO MUSICAL: BRUCE SPRINGSTEEN

Apodado el “Jefe” (*Boss*) del Rock, nace hace 60 años en New Jersey. Con poco menos de 20 años, y muy influido por Bob Dylan y Roy Orbison, llega con su tercer álbum de estudio (“Born to run”) al éxito internacional. Estos primeros discos contienen letras y canciones muy elaboradas, un mensaje considerado sincero y auténtico, una voz roquera y rota, y un grupo de músicos excelente (*The E Street Band*). Su capacidad para componer nuevas canciones parece no tener límite (sólo para su disco “The river”, de 1980, compone casi cien temas), y varias de sus canciones son adoptadas como símbolos de una época o una generación: “Thunder road”, “The river” o “Born in the USA”. En sus casi 40 años publicando discos ha pasado por épocas comerciales, otras más intimistas y, siempre dentro del rock, acercándose a estilos como el folk, el de la canción de autor, el pop o el country. En 2006 sale a la luz un proyecto con versiones de canciones del folklore norteamericano y espirituales negros llamado “The Seeger Sessions”, haciendo posteriormente una gira de la que sale el disco “Live in Dublin”, de la que extraemos la canción analizada.

LETRA: “THIS LITTLE LIGHT OF MINE” DEL CD “LIVE IN DUBLÍN”, 2007

This little light of mine, I'm gonna let it shine,
 This little light of mine, I'm gonna let it shine,
 This little light of mine, I'm gonna let it shine,
 Every day, every day, every day, every day.
 I'm gonna let my little light shine.

Jesus gave me light, I'm gonna let it shine.
 Jesus gave me light, I'm gonna let it shine.
 Jesus gave me light, I'm gonna let it shine.
 Every day, every day, every day, every day.
 I'm gonna let my little light shine.

Monday: He gave me the gift of love.
 Tuesday: Peace came from above.
 Wednesday: Told me to have more faith.
 Thursday: Gave me a little more grace.
 Friday: Told me to watch and pray.
 Saturday: Told me what to say.
 Sunday: Gave me power divine,
 just to let my little light shine.

Esta pequeña luz interior,
 voy a dejar que brille.
 Todos los días.

Jesús me dio la luz,
 voy a dejar que brille.

Lunes: Él me dio el don del amor.
 Martes: la paz vino de arriba.
 Miércoles: me pidió tener más fe.
 Jueves: me dio un poco más de Gracia.
 Viernes: me pidió velar y orar.
 Sábado: puso palabras en mi boca.
 Domingo: me dio el poder divino
 para dejar que mi luz brille.

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

La canción, incluida dentro del repertorio infantil, fue escrita por Harry Dixon Loes en los años 20 del siglo XX. Es una letra sencilla y rimada.

No podemos hablar de estrofas, sino más bien de frases que se repiten insistentemente.

Como oración cristiana, no se dirige directamente a Dios (para pedir o dar gracias), sino que sirve de expresión de un deseo (dejar que la luz que tengo brille), con la afirmación gozosa y agradecida de haber recibido ya muchos dones de Dios.

ANÁLISIS MUSICAL

ESTRUCTURA MUSICAL: Intro-A-A'-puente instrumental-A-B-A-A-coda final.

La melodía de "A" se fundamenta en frases repetidas con pequeñas variaciones. En general es una canción realizada sobre pequeñas variaciones de un mismo tema.

TIMBRE: Piano, bajo, guitarras, banjo, batería, percusión, metales (trompeta, trombón y tuba), saxo, violín, órgano, voces. Destaca la fuerza de los instrumentos de viento-metal en el puente instrumental. Además de la voz roquera de Bruce, hay una solista con un timbre negro característico.

ANÁLISIS DE ESTILO: En un ritmo cuaternario muy vivo, esta versión mezcla el Gospel con estilos como el Ragtime, el Folk, o el Rock.

ANÁLISIS ESTÉTICO: Varias características hacen de esta canción una canción "gospel". En primer lugar, el diálogo solista-coro: Bruce Springsteen hace participar al coro y al público. La improvisación melódica, típica de los inicios del Gospel, también se ve cuando repite un esquema musical breve haciendo pequeñas variaciones en cada repetición. Instrumentos como el piano, y voces "negras" crearán también esta atmósfera *Gospel*.

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

El vídeo es una grabación de la actuación en directo de Bruce Springsteen y The Sessions Band. Podemos ver en él los instrumentos que se utilizan, y la fuerza que comunica la interpretación.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1

¿Qué es el "Gospel"? Investiga los siguientes aspectos de este movimiento:

- Origen del término.
- Origen de la música Gospel.
- Características sociológicas.
- Características musicales.
- Mensaje fundamental.

Actividad 2 (RELIGIÓN, LENGUA Y LITERATURA, MÚSICA)

El término "*Gospel*": ¿Qué significa? ¿De dónde procede? Estudia la etimología de la palabra original griega (Eu-Angelion). ¿Cuál es la "buena noticia" a la que se refiere el término? ¿Por qué se le llama así?

Actividad 3 (VALORES, HISTORIA)

La historia de la esclavitud negra. El origen y el espíritu del *Gospel* (como el del *Blues*) se encuentran en la música de los esclavos negros de los Estados Unidos. A partir de esta canción se puede hacer la actividad propuesta en el artículo "Música y más música VIII", de *Padres y Maestros* 318 (2008), dedicado a la música *Blues*.

<p><i>Actividad 4</i> (VALORES, ÉTICA, EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA)</p>	<p>¿Regalos, o tareas? En la canción se habla del amor y de la paz como un don, como un regalo que viene del cielo. ¿Crees realmente que son regalos, o se necesita también un esfuerzo personal y grupal?</p> <p>Haz una lista de tareas o trabajos que debemos realizar para que se haga realidad la paz a cuatro niveles: tu interior, tu familia, la clase, el mundo.</p> <p>Igualmente, haz una lista de las tareas que se requieren para conservar una buena amistad.</p>
<p><i>Actividad 5</i> (VALORES)</p>	<p><i>This little light on me.</i> Simbólicamente podemos afirmar que todos tenemos una “luz” interior, algo por lo que brillamos, algo que puede iluminar o ayudar a los demás.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haz una lista de aquellas cualidades de cualquier persona que puedas considerar que “iluminan” a los demás. - Haz una lista de tus cualidades, las cosas buenas que llevas dentro, lo que le gusta a la gente que te rodea. - Escribid en una hoja vuestro nombre. Pasad esas hojas por la clase para que apunten (de manera anónima) las cualidades que ven en vosotros.
<p><i>Actividad 6</i> (RELIGIÓN)</p>	<p>Busca, lee y comenta los pasajes del Evangelio en que se inspira esta canción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mt 5, 14-16 - Lc 11, 33
<p><i>Actividad 7</i> (VALORES, RELIGIÓN y MÚSICA)</p>	<p>El <i>Gospel</i> se caracteriza por la espontaneidad e improvisación. Vamos a añadir letras a la canción: en grupos de 4, haced otra estrofa, que exprese lo que pedís, necesitáis o sentís. Posteriormente, intentad cantar delante de la clase la estrofa que habéis hecho. Aprovechad para cantar ayudándoos también de la danza y las palmas.</p>
<p><i>Actividad 8</i> (MÚSICA)</p>	<p>Ver la película <i>Ray</i>, que relata la vida de Ray Charles. En esta película se observa cómo el <i>Soul</i> nace a partir del <i>Gospel</i>. Muchos cantantes, buscando el éxito y el dinero, abandonan la música religiosa (<i>Gospel</i>) para interpretar <i>Soul o Rythm & Blues</i>.</p>
<p><i>Actividad 9</i> (VALORES, ÉTICA, FILOSOFÍA y CIUDADANÍA)</p>	<p>Nos expresamos: Mientras escuchamos la canción varias veces, expresemos lo que nos dice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escribe varias palabras que plasmen las ideas que te comunica la canción. - Elige un color para esta canción. - Haz un dibujo que exprese el sentimiento que nace en ti al escuchar la canción. - Dibuja el “lugar” al que te lleva la canción.
<p><i>Actividad 10</i> (VALORES, ÉTICA, E.p.C. y RELIGIÓN)</p>	<p>Con el ejemplo de esta canción, constatamos que la religión está o ha estado presente en múltiples culturas, y que ha ayudado a mucha gente de muchas maneras. Busquemos un apoyo legislativo para la libertad religiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Busca un artículo de la Declaración Universal de los DD.HH. que hable de la libertad religiosa. - Busca un artículo de la Constitución Española que defienda lo mismo. - ¿Por qué crees que es importante defender la Libertad Religiosa?
<p><i>Actividad 11</i> (MÚSICA, RELIGIÓN)</p>	<p>Hagamos un <i>Gospel</i>: Viendo que el <i>Gospel</i> se basa en la repetición de una frase musical breve, intentemos en grupos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elige una frase de la Biblia (de un salmo, por ejemplo) que te guste. - Haz una frase melódica sencilla y una base rítmica acompañada con palmas. - Utilizando la repetición y la “llamada-respuesta”, ensayad e interpretad ante la clase vuestro <i>Gospel</i>.
<p>PARA SABER MÁS</p>	<p>Se puede encontrar excelente material para entender el <i>Gospel</i> en la página del instituto de <i>Gospel</i> de Barcelona: www.institutdegospelbarcelona.com/</p>