

MÚSICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS

BORJA ITURBE SÁNCHEZ DE MOVELLÁN

Profesor de Música

borjaitu@gmail.com

COMPETENCIA ESPIRITUAL (2/2)

I. Introducción

De nuevo, cuando nos ponemos a trabajar con chicos y chicas de Secundaria y Bachillerato, las competencias se nos hacen cuesta arriba. Esta edad es la prueba de fuego para un educador. Y esta “novena” competencia podría ser el “más difícil todavía”.

Mi propuesta de trabajo de esta competencia en Secundaria no es afrontar lo explícitamente religioso, sino lo profundamente humano. Porque creo que una religión digna de tal nombre debe ser capaz de humanizar, al igual que un humanismo digno de tal nombre debe ser capaz de lanzarnos a lo trascendente. Por eso, si trabajáramos la capacidad de humanizar (humanizarme o humanizar al “otro”), estaríamos trabajando la competencia espiritual.

Por eso aparecen tres canciones no explícitamente religiosas. Con ellas podremos reflexionar sobre la autenticidad, la esperanza y el aprovechar la vida al máximo, quizá tres ingredientes fundamentales de cualquier acercamiento al ámbito espiritual. Pero, antes, un pequeño ensayo sobre la condición espiritual del fenómeno musical.

II. La música y la competencia espiritual

La música, a pesar de ser un fenómeno físico, ha estado siempre unida a lo inasible, inmaterial, espiritual o trascendente. No hay religión sin música. Los mantras, las celebraciones, las fiestas religiosas, las procesiones...

También nos resulta difícil hallar una experiencia humana que esté alejada totalmente de la música: la alegría se hace más plena con la música y el baile; la música acompaña, consuela y expresa el dolor de la muerte del ser querido; la infancia está poblada de canciones; la adolescencia y juventud se refugia y expresa en su música; el enamorado regala su música para comunicar y sentir más plenamente su amor; la fiesta se acaba cuando se apaga la música; la música amansa y pacífica, acompaña soledades, canaliza sentimientos y recuerdos. Por eso se suele afirmar, en todas las historias de la música, que la música nace con el ser humano, y que no ha habido cultura sin una música que la exprese.

La música tiene en sí misma el poder de llevarnos más allá de lo inmanente y presente. Y lo hace de muchas maneras.

- En primer lugar, la música canaliza o vehicula muchos recuerdos (de una manera semejante a como lo hacen los olores); porque entra en nuestro inconsciente y queda asociada con vivencias y sentimientos, de tal forma que, al escuchar de nuevo una música, arrastra consigo ese contenido que ya teníamos olvidado.
- En segundo lugar, se dice que un sonido rítmico es la primera percepción del mundo que llega a nosotros: el latido del corazón de nuestra madre cuando aún estamos en su vientre. Esta experiencia sonora nos marca tanto, que amplifica el poder que tienen el ritmo y la música sobre nosotros durante toda nuestra vida.
- En tercer lugar, la capacidad que posee la música de hablarnos no solo a la “cabeza”, sino también al “corazón”. Suelo repetir con frecuencia que la música amplifica la letra de una canción, porque la música no sólo transmite un mensaje, sino que lo hace de forma afectiva y efectiva.





- En cuarto lugar, lo que algunos llamamos “el mundo al que te lleva la música”, la enorme capacidad de evasión que posee la música. Cuando estamos absortos escuchando una canción que nos gusta, quizá al terminar nos preguntamos: ¿dónde he estado? Porque la música no nos lleva a mundos “imaginarios”, sino más bien “sonoros”, mucho más difíciles de identificar y describir.
- En quinto lugar, y quizá rozando la metafísica, la música puede mostrarnos la experiencia de la eternidad, pues es capaz de expresar la novedad dentro de la repetición (un estribillo, repetido más de diez veces en una canción, que sin embargo no cansa por los nuevos matices instrumentales, expresivos y contextuales que introduce), la identidad esencial presente en cada momento, con músicas que acompañan momentos del día (“Buenas noches, hasta mañana, los Lunis y los niños nos vamos a la cama.”), días de la semana, o temporadas del año (Villancicos, canción del verano...), o el recuerdo imborrable de un acontecimiento.

En este artículo no vamos a seguir profundizando en temas tan elevados. Como hemos hecho en otras ocasiones, trataremos de utilizar algunas canciones actuales para trabajar diversos aspectos relacionados con esta competencia. Pero es bueno saber que la música no es un medio más para trabajar la competencia espiritual, sino quizá uno de los medios más adecuados y poderosos.

III. Canciones propuestas

1. **Prefiero seguir presente (Manuel Carrasco, del disco Habla, año 2012):**

- De la saga de Operación Triunfo, quizá sea Manuel Carrasco el que más capaz ha sido de transmitir sentimientos profundos y optimismo con sus canciones, y de los únicos que ha podido mantener no solo el éxito, sino también la sencillez, a pesar de estar ya en su quinto disco.
- La canción propuesta es de esas que ayuda realmente a plantearse de nuevo cada día, superarse, darse nuevas oportunidades, ser auténtico y no rendirse. Con unos arreglos excelentes (propios del productor italiano Claudio Guidetti), considero que es una canción digna de perdurar.

2. **Hope (Twista, con Faith Evans, de la banda sonora de Coach Carter, año 2005):**

Se puede escuchar y ver el vídeo en el siguiente link: <http://www.youtube.com/watch?v=i0XOCs86om0>

- La canción *Hope* pertenece a la banda sonora de la película *Coach Carter*, que trata sobre un entrenador de baloncesto muy preocupado por la vida y estudios de sus jugadores. La canta Twista, un rapero norteamericano conocido especialmente por la velocidad con que rapea (como se puede comprobar en la canción propuesta).

- Estilo hip-hop, con una base instrumental que combina muy bien lo melódico y lo rítmico, creando un ambiente sereno gracias al sonido de la guitarra. La voz “negra” de Faith Evans en el estribillo aporta también esa esperanza y alegría de la que habla la canción.
- Esta canción nos recuerda a una larga carta de deseos, unida a una oración cristiana de la que nace una esperanza profunda que genera alegría y ganas de comunicarla al mundo entero. No muestra una visión amable del mundo, sino más bien muchas situaciones de muerte, injusticia, guerra y pobreza. No obstante, la fe ayuda a mantener la esperanza, sabiendo que esa esperanza es la que nos permitirá cambiar el mundo.

3. **If today was your last day (Nickelback, del disco Dark Horse, año 2008):**

Se puede escuchar, leyendo a la vez una traducción aproximada, en el siguiente link: <http://www.youtube.com/watch?v=4gBBbRiMHZM>

- Nickelback es un grupo canadiense de rock con influencias de grupos como Metallica o Bon Jovi. Su sonoridad roza el heavy, aunque las melodías y letras son más suaves, como puede comprobarse en esta canción. La profundidad de la letra no encaja del todo con esta música que se acerca a lo popular, sobre todo en su estribillo.
- Si hoy fuera nuestro último día, muchas cosas cambiarían. Lo cierto es que valoraríamos lo realmente importante. Ahí es donde este grupo sitúa la solidaridad, la amistad, el perdón, la entrega. Es un ejercicio con el que nos surgen preguntas últimas. Es un ejercicio imaginativo que nos sitúa desnudos ante las preguntas por el sentido de la vida que toda persona se acaba haciendo, y toda religión intenta responder. Lo bueno es que esta canción no da respuestas fáciles ni consejos baratos. Nos hace preguntas, a veces parecen retóricas, pero nos dejan pensativos.

IV. Actividades generales

- Elige tu canción, es decir, aquella canción que más refleje lo que eres, lo que sientes, lo que te importa. Después de elegirla, compártela con tu clase, escúchadla juntos, y explica el sentido que para ti tiene esa canción.
- Tu “álbum de canciones”. Al igual que puedes hacer un repaso de tu vida con fotos, haz un repaso de tu vida a través de las canciones que te han ido acompañando en tus años de vida.
 - **Juego de canciones: elige una canción que...**
 - Te evada.
 - Te haga querer más a los demás.
 - Te tranquilice.
 - Te ponga más nervioso.
 - Te haga llorar.
 - Te anime.
 - Te mueva.
 - Te haga pensar.



Después de elegir las, se prueba en clase si funcionan, es decir, se eligen varias al azar, se ponen las canciones, y todos van apuntando en qué grupo las pondrían.

V. Actividades con la canción *Prefiero seguir presente*

- Elige la frase que más te guste. ¿Qué es lo que te atrae de esa frase?
- “No puedo ni quiero ser aquello que no soy”. ¿Alguna vez has sido lo que realmente no eres? Dicho de otra manera, ¿alguna vez has actuado como si fueras otra persona, para ser aceptado? Escríbelo en tu libreta y, si puedes, compártelo.
- Hay gente que se disfraza para parecer diferente. No hablo de Carnavales, hablo más bien de ropa, tatoos, piercing, modas. ¿Qué haces tú para parecer diferente? ¿Crees que lo consigues?
- “No se puede ser feliz cuando a tu lado lloran”. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué le dirías a una persona que afirmara que no le afecta lo que les suceda a los que están a su alrededor?
- Identifica las utopías presentes en esta canción.
- ¿De dónde sacas las fuerzas cuando estás cansado o cuando fracasas?
- Alguien dice que el sabio es capaz de distinguir, de entre lo que no le gusta de sí mismo, aquello que puede cambiar y lo que no se puede cambiar, para aceptar esto último como inevitable. Haz una lista de aquellas cosas de tu físico, temperamento, historia, familia, o forma de ser que no puedes cambiar, y acéptalo como tuyo.
- Los verdaderos amigos: ¿Con quién te sientes que puedes ser tú mismo? Pon un algún ejemplo que demuestre que has sido realmente tú con esa persona.

VI. Actividades con la canción *Hope*

- ¿Qué creéis que significan estas frases de la canción?
 - Me gustaría poder enseñar a un alma a volar.
 - Desearía... escuchar, en lugar de reírme de las lecciones de un anciano.
 - Desearía... mirar el mundo a través de los ojos de Stevie Wonder.
 - Desearía que pudiéramos ver solo buenas noticias cada vez que vemos la CNN.
 - Desearía que la tierra no fuera tan apocalíptica.
 - Deseo... que cuando algo salga mal, nos baste decir una pequeña oración.
- Elige una o dos frases de la canción que reflejen tus deseos o esperanzas.
- Escribe una carta de deseos, comenzando cada frase con “desearía”, “ojalá”, o “me gustaría”.
- La canción utiliza una expresión extraña en castellano: “I am hopeful”. ¿Cómo podría traducirse?

- ¿De dónde crees que el cantante saca su esperanza? ¿Qué “fuentes” de esperanza puede tener una persona? Y, en el ejemplo de la religión cristiana, ¿cuál es la razón que da a los creyentes para tener esperanza?
- No todos los deseos o esperanzas son pasivos en esta canción. El cantante no es alguien que espera sentado a que cambie el mundo. Más bien, hay muchos versos que aluden a actitudes y acciones que podemos hacer para cambiarlo.
 - Escribe alguna de esas acciones que tú también podrías realizar para mejorar el mundo.
 - ¿Tú eres de los que espera sin hacer nada, o de los que lucha por que las cosas cambien?
 - ¿Qué crees que se necesitaría para ser de los segundos?
- Elige un símbolo que pueda representar la esperanza. Dibújalo. Explícalo después a tus compañeros.
- ¿Cómo se dice “esperanza” en otros idiomas? Busquemos esta palabra en, al menos, diez lenguas diferentes.

VII. Actividades con la canción *If today was your last day*

- Interpretamos la letra. Intentemos explicar el significado de las siguientes frases:
 - “Cada día es un regalo, y no un derecho”.
 - “Ese primer paso que des será el más largo”.
 - “Cada segundo cuenta porque no hay una segunda oportunidad”.
 - “Sabes que nunca es demasiado tarde para soñar alto, / independientemente de quién seas”.
- Analicemos un poco la letra de la canción:
 - ¿Qué tipo de decisiones se toman ese “último día”?
 - ¿Qué tres valores les importan a este grupo de música?
 - ¿Hay alguna frase o consejo que pueda ser considerado cristiano?
- La canción nos muestra una situación ficticia que nos hace volvernos a las cuestiones fundamentales de la vida: que hoy fuera nuestro último día. ¿Qué otras situaciones de la vida hacen que la gente se haga preguntas últimas?
- Elige una frase de la canción que represente lo que tú piensas o sientes, la que refleje más eso que tú harías si fuera tu último día.
- Y... ¿si hoy realmente fuera tu último día? Haz una pequeña redacción eligiendo las pocas cosas que podrías hacer o decir en ese día.
- Dejar huella en el mundo: la canción dice “si hoy fuera tu último día, / ¿no dejarías tu marca reparando un corazón roto?” ¿Qué huella te gustaría dejar en el mundo? ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
- Al hacerte las preguntas anteriores, responde sinceramente. ¿Qué es lo que más valoras de tu vida? ¿Y de la Vida en general?

VIII. Letras



Prefiero seguir presente
(Manuel Carrasco)

*Hay que seguir adelante,
a volver a remangarse,
y a tirar como se puede.*

*Nadie me enseñó el camino,
y entre tanto desatino
he acertado algunas veces.*

*Nada tengo preparado,
tan desastre en el pasado
no me salvó en el presente.
Nunca se me dio bien remontar,
cuando sale todo mal
hasta el más débil obligado a hacerse fuerte.*

*Prefiero caer luchando siendo valiente,
ya supe que aunque se gane no es suficiente,
no se puede ser feliz cuando a tu lado lloran,
a veces toca sufrir, no entiendo a mi persona.*

*Prefiero bailar con ganas aunque no sepa,
los hilos del corazón mueven mi marioneta,
no puedo ni quiero ser aquello que no soy,
prefiero seguir presente allá por donde voy.*

*No se conceden milagros,
y si existen son muy caros,
anestesia para el alma.*

*Necesito que me digas
aunque sea de mentira
que es verdad que no se acaba.*

*A la calle del olvido
me he mudado y ahora vivo,
no me salen las palabras.
El futuro... dime dónde está
que me invita a respirar
y le hago un guiño a este presente que no avanza.*

*Prefiero decidir, prefiero despertar,
con ganas de seguir. Prefiero estar presente.*



Hope
(Letra traducida)

*Me gustaría que mi forma de vivir se parara, como las rocas;
conocer a la policía es emocionante cuando estoy en el bloque.
Deseo que a mi hermano se le conceda la libertad bajo fianza,
para no tener que viajar 6 horas para visitarle en la cárcel.
Desearía que mi abuela no estuviera enferma,
o que sencillamente superemos los montones y los golpes.
Desearía que mis hermanos no tuvieran que sufrir
cuando las calles nos azotan y perdemos un hermano.
Me gustaría adentrarme en una zona,
y levantar los espíritus del mundo con las palabras de esta canción.
Y me gustaría poder enseñar a un alma a volar,
quitarte el dolor de tus manos y ayudarte a saludar con ellas.
Desearía que mi hermano Butch todavía estuviera vivo,
y que el día de su muerte nunca hubiéramos tomado aquel camino.
Desearía que Dios pudiera protegernos contra la equivocación,
de forma que todos los soldados que mandamos lejos pudieran volver.
Que nunca rompamos, aunque ellos destruyan, deberíamos motivarnos,
y tendríamos que rezar. Lo único que tenemos es fe.
En lugar de pensar en quién va a morir hoy
el Señor te ayudará a sentirte mejor, para que hoy no tengas que llorar.*

*Siéntate ante la luz,
y sigamos hacia adelante luchando con nuestras fuerzas,
Que cuando algo salga mal,
nos baste decir una pequeña oración, ¡la vida continúa!
¡Tengamos esperanza!*

*Pues tengo esperanza, sí, hoy tengo esperanza.
Coge esta canción y úsala, deja que te lleve lejos.
Ten esperanza (sé esperanzado) y el camino estará hecho.
Sé que no es fácil, pero irá bien,
pues tenemos esperanza.*

*Desearía que pudieras mostrar amor,
en lugar de odiar cuando ves que otras personas se acercan.
Desearía poder enseñar al mundo a cantar,
mirar la música, y hacerles notar la alegría que traigo.
Desearía poder unir las manos,
escuchar, en lugar de reirme de las lecciones de un anciano.
Desearía que las familias con carencias, pero que tienen amor,
consigan de todo,
una choza nueva, y ausencia de lo que rodea a las drogas.*

*Desearía poder mantener los maravillosos logros,
mirar el mundo a través de los ojos de Stevie Wonder (siénteme).
Y que todos los niños puedan comer,
que nadie de mi familia vea la muerte.
Espero que sus madres se mantengan fuertes,
Puedes hacerlo si usas el ingenio o tu pasado.
Me gustaría poder dar a cada celebración unos comisarios,
y poder traer el calor de esos sacerdotes.
Desearía que DOC pudiera gritar de nuevo,
y que las balas pudieran invertirse para que Pac y Biggie respiraran
de nuevo,
y así podríamos algún día volver a hablar.
Desearía que pudiéramos ver solo buenas noticias cada vez que
vemos la CNN,
Desearía que nunca nos pusiéramos tristes,
que pudiéramos hacer regresar a la gente que murió.
Desearía que pudiéramos caminar por un camino, haciendo lo
correcto,
esforzarnos para que los niños se mantengan en el juego.
¡Tengamos esperanza!*

*Desearía que la tierra no fuera tan apocalíptica,
intento difundir mi mensaje por el mundo de la mejor forma que
puedo.
Podemos hacerlo siempre de una manera optimista
si no escuchas, debo vivir mi vida de la mejor manera que pueda.
Rezo por que haya justicia cuando vaya al juzgado,
desearía que las cosas fueran tan bien que el país nunca tuviera que
ir a la guerra.
¿Por qué no podemos dar una patada, y seguir sin más?
Y, siguiendo las palabras de Martin Luther King: "¿Por qué no pode-
mos arreglárnoslas?
O que podamos encontrar una forma mejor de comprar y agradar,
y tengo esperanza de lograr encontrar la clave.
Desearía que nadie se paralizara,
y preguntar por qué estamos cumpliendo estos presagios y profecías.
Puedes equivocarte si dudas,
pero con una fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas.
Solo el Padre celestial puede curar las heridas,
solo tienes que despreocuparte y continuar rezando de rodillas en
la Iglesia.
¡Tengamos esperanza!*



If today was your last day
(Letra traducida)



*Mi mejor amigo me dio el mejor consejo,
me dijo que cada día es un regalo, y no un derecho,
no dejes piedra sin mover, deja atrás tus miedos,
e intenta tomar el camino menos transitado.
Ese primer paso que des será el más largo.*

*Si hoy fuera tu último día,
y mañana ya fuera demasiado tarde,
¿le podrías decir adiós al ayer?
¿No vivirías cada momento como si fuera el último,
dejando las viejas fotos en el pasado,
y donando cada céntimo que tienes?
Si hoy fuera tu último día.*

*Ir en contra de la corriente debería ser una forma de vida,
lo que merece la pena siempre hay que pelearlo.
Cada segundo cuenta porque no hay una segunda oportunidad,
Así que vive como si no lo fueras a vivir de nuevo.
No tomes el camino más fácil en tu vida.*

*Si hoy fuera tu último día,
y mañana ya fuera demasiado tarde,
¿le podrías decir adiós al ayer?*

*¿No vivirías cada momento como si fuera el último,
dejando las viejas fotos en el pasado,
y donando cada céntimo que tienes?
¿Llamarías a los viejos amigos que nunca ves,
reviviendo antiguos recuerdos?
¿Perdonarías a tus enemigos?
¿Encontrarías a esa persona con la que has soñado,
prometiéndole a Dios
que por fin te enamorarás?
Si hoy fuera tu último día.*

*Si hoy fuera tu último día,
¿no dejarías tu marca reparando un corazón roto?
Sabes que nunca es demasiado tarde para soñar alto
independientemente de quién seas.
Así que haz lo que sea necesario
pues no puedes rebobinar ningún momento en esta vida.
No dejes que nada se interponga en tu camino,
porque las agujas del tiempo nunca estarán a tu favor.*

Si hoy fuera tu último día...