

SPIRITUALITER



SPIRITUALITER

Una conexión con Dios a través de la música

Juan Nicolás Cárdenas Merchán

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Programa Licenciatura en Educación Artística

Mayo 2020.

SPIRITUALITER

Spiritualiter

Una conexión con Dios a través de la música

Juan Nicolás Cárdenas Merchán

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Licenciado en Educación
Básica Con énfasis En Educación Artística

Asesores

Diego Felipe Gaitán Lozano

M.mús composición con énfasis en visualización.

Edgar Arturo Grimaldos Falla

Magister en Docencia de la Educación Superior

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Programa Licenciatura en Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística

Dedicatoria

En primer lugar, quiero dedicar este trabajo a Dios, que ha sido el pilar más importante en mi vida. Así mismo, dedico este proyecto a todos los artistas que llevan el mensaje de Dios por medio de sus obras y testimonios de vida.

En segundo lugar quiero dedicar este logro a mi familia, a mis padres Jorge Humberto Cárdenas Moreno y Adriana Merchán Lara, por ser quienes me han apoyado en el camino de la vida y por darme el mejor regalo, la transmisión de la fe, a mis hermanos Daniel Felipe y David Esteban, por ser mis más fieles acompañantes en el camino de la vida. Así mismo, dedico esta obra a mi abuelito Luis Humberto Merchán por transmitirme la herencia musical y los consejos de vida y a mi abuelita Ana Lucía Lara Malagón, por ser el pilar más importante y de quién he recibido apoyo en distintos momentos.

Por último quiero dedicar este proyecto a los futuros docentes, que independientemente de su énfasis tengan por delante la enseñanza de la Palabra de Dios. A todos ellos, dedico esta obra que contiene parte de mi ser.

“El que canta, ora dos veces”.

San Agustín.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis más allegados amigos dentro de mi vida universitaria, a Ana Lorena Vásquez Chavarro por ser ese apoyo incondicional en donde quise detenerme y resignarme, por ser mi fiel acompañante en el caminar del arte, por creer en mí y hacerme creer que sí se puede llegar a una meta sin importar los obstáculos que la vida presenta. Así mismo agradezco a Mauricio Barahona, por el apoyo y sus conocimientos para la vida. Por supuesto también agradezco a Michell Andrea Lopera Bonilla por sus conocimientos y consejos.

Agradezco al Maestro Diego Felipe Gaitán Lozano, quien estuvo pendiente en este proceso, de igual manera agradezco al Maestro Héctor Cadena, por ser ese Maestro amigo y aconsejarme en momentos donde quise abandonarme. Por supuesto quiero agradecer de manera muy especial al Maestro Edgar Arturo Grimaldos Falla, por transmitirme sus conocimientos profesionales y de Fe en este proceso de investigación creación basado en la Espiritualidad.

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá, mayo de 20

Tabla de Contenido

CAPÍTULO I. GÉNESIS CREATIVA	2
CAPÍTULO II. TITULO (TEXTOS Y CONTEXTOS	4
Experiencias de vida-testimonio.....	5
Espiritualidad Católica-Renovación Carismática.....	8
Dones del espíritu santo	9
Referentes Musicales	11
CAPÍTULO III. DESARROLLO CREATIVO	14
Momento de Creación	14
CAPÍTULO IV. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES	22
Reflexiones del artista	22
REFERENCIAS	24
ANEXOS.....	25

Lista de tablas

Funciones Armónicas.....17

Lista de ilustraciones

Ilustración 1. Ejes temáticos.....4

R.A.E.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO	
TÍTULO:	AUTOR:
Spiritualiter	Juan Nicolás Cárdenas Merchán
EDICIÓN:	TUTOR(es):
UNIMINUTO	Edgar Arturo Grimaldos Falla
PALABRAS CLAVE:	
Composición musical, emociones, espiritualidad, espiritualidad cristiana, Renovación carismática, música, música espiritual contemporánea	
GRUPO DE INVESTIGACIÓN	
Ambientes de Aprendizaje	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	
Didácticas Específicas	
DESCRIPCIÓN:	
Spirituliter es un momento, un sonido que conecta la experiencia de vida con Jesús como camino a la fé desde el testimonio de vida como eje para la composición y la evangelización a través de la música, es generar un espacio de reflexión en donde se permita visibilizar como en diferentes momentos de la vida y como la música se convierte en el puente para una trascendencia espiritual, es decir para encontrarse con Dios.	
CONTENIDO:	
El proyecto abarca los ejes temáticos de espiritualidad católica, emociones, testimonio de vida y composición musical.	

METODOLOGÍAS INVOLUCRADAS EN DESARROLLO CREATIVO:

Investigación Creación, Composición Musical.

CONCLUSIÓN (Reflexiones y Aprendizajes):

Con base en lo afirmado por Ratzinger la música desde la sensibilidad y la emoción es una oración que acentúa el mensaje de que anunciar a Dios es introducir al prójimo en una relación directa con Él. Por ello, la búsqueda de Dios es un sentir relacionado con el aprendizaje en la educación y el mensaje de Dios que cumple la función de un maestro que acompañe en esa búsqueda. Pero como en la pedagogía hay cosas externas a los procesos educativos dados en el aula o en la iglesia, y es la vida misma, así como en el arte, la intuición y los momentos inesperados llegan de repente, generando emociones, las cuales a veces cambian la visión que tenemos de Dios y la educación, por ello la búsqueda de Dios y el aprendizaje deben estar en la vida misma.

Resumen

Palabras clave: composición musical, emociones, espiritualidad, espiritualidad cristiana, Renovación carismática, música, música espiritual contemporánea.

Spirituliter es un momento, un sonido que conecta la experiencia de vida con Jesús como camino a la fé desde el testimonio de vida como eje para la composición y la evangelización a través de la música, es generar un espacio de reflexión en donde se permita visibilizar como en diferentes momentos de la vida y como la música se convierte en el puente para una trascendencia espiritual, es decir para encontrarse con Dios.

Además, es la oportunidad de interactuar desde la sensibilidad y la creatividad dadas desde la Educación Artística, como eje pedagógico y la composición musical, como saber artístico. En ese sentido el ejercicio creativo se basa en cuatro ejes: buscar (representa la sed espiritua y la necesidad de aprendizaje), escuchar (representa un pilar en el diálogo espiritual e interacción humana), sentir (hace referencia a lo corporal, como un evento en el que el cuerpo nos hace presentes, visibles y reconocidos en lo humano) y por último, ver (abrirse a la experiencia de Dios como un acto de continua observación del crecimiento humano).

SPIRITUALITER

Abstract

Keywords: musical composition, emotions, spirituality, Christian spirituality, Charismatic renewal, music, contemporary spiritual music.

Spiritualiter is a moment, a sound that connects the experience of life with Jesus as a way to faith from the witness of life as the axis for composition and evangelization through music, is to generate a space for reflection where it is possible to make visible as in different moments of life and as music becomes the bridge for a spiritual transcendence, that is to say to meet God.

In addition, it is the opportunity to interact from the sensitivity and creativity given by Art Education, as a pedagogical axis and musical composition, as artistic knowledge. In this sense, the creative exercise is based on four axes: searching (represents spiritual thirst and the need for learning), listening (represents a pillar in spiritual dialogue and human interaction), feeling (refers to the bodily, as an event in which the body makes us present, visible and recognized in the human) and finally, seeing (opening oneself to the experience of God as an act of continuous observation of human growth).

SPIRITUALITER

SPIRITUALITER



Fotografía 1. Spiritualiter

Introducción

El proyecto de Investigación Creación “*Spiritualiter*” está desarrollado en cuatro apartados: génesis creativa, diálogo de textos y contextos, desarrollo creativo y reflexiones.

En la génesis creativa, se exponen la idea, el propósito y el objetivo de creación, el cual es la realización de una composición musical que integre el testimonio como eje de la espiritualidad católica y la sensibilidad expresada desde las emociones. En el diálogo de textos y contextos, se desarrollan los principales referentes en cuanto a la espiritualidad católica y su relación con el testimonio y las emociones como ejes compositivos. Al respecto del desarrollo creativo, es el apartado en el cual se hace referencia a las consideraciones para la composición musical y lírica de la canción titulada “Muéstrame tu Rostro Señor”. Por último, las reflexiones contienen el resultado de la discusión conceptual y compositiva dada durante el proceso investigativo.

CAPÍTULO I. Génesis Creativa

“Porque además, el hombre ignora su momento: como peces apresados en la red, como pájaros presos en el cepo, así son tratados los humanos por el infortunio cuando les cae de improviso” Eclesiastés 9,12.

Este proyecto parte del interés por investigar sobre procesos compositivos y musicales alrededor de la espiritualidad católica. Comprender los diferentes elementos musicales, compositivos, comunicativos que pueden ser tenidos en cuenta, ya que en el contexto universitario se plantea el desarrollo de competencias dirigidas al saber ser, saber hacer, saber saber y el saber convivir; pero nos mencionado comúnmente el desarrollo de la dimensión espiritual. En ese sentido la Corporación Universitaria Minuto de Dios expresa en su Proyecto Educativo Institucional-PEI- que *“El pensamiento y la praxis del p. Rafael García Herreros: un hombre profundamente espiritual, profeta de la autenticidad, innovador, comunicador, gestor y educador social”*(p.22), esto supone nuevos retos en distintos campos del conocimiento, pero también pueden ser incluidas perspectivas innovadoras en el campo espiritual.

Así mismo, en el documento 16 de de Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media se argumenta que es fundamental el desarrollo de tres competencias: apreciación estética, comunicación y sensibilidad, con lo cual, este proyecto se fundamenta en una articulación entre la espiritualidad y la sensibilidad como dos elementos a desarrollar desde el lenguaje musical.

Adicional a lo anteriormente expuesto, dentro de los proyectos realizados en la UNIMINUTO, se encontró uno desarrollado por Lee (2019) en el cual se expresa una similitud con el propósito de desarrollar un proyecto que involucre la espiritualidad, en este caso la autora

realizó un musical donde exponía tres vivencias relacionadas con la espiritualidad católica y la transformación de las personas que se enfrentan a momentos difíciles de la vida partiendo de la fé como una forma de ser de Dios (Lee, 2019). Este trabajo es referente para observar distintos aspectos como el desarrollo conceptual desde la renovación carismática católica donde se plantean nuevas formas de expresión musical y espiritual.

En resumen, Spirituliter es un momento, un sonido que conecta la experiencia de vida con Jesús como camino a la fé desde el testimonio de vida como eje para la composición y la evangelización a través de la música, es generar un espacio de reflexión en donde se permita visibilizar como en diferentes momentos de la vida y como la música se convierte en el puente para una trascendencia espiritual, es decir para encontrarse con Dios.

El aporte de este trabajo en el campo pedagógico se enmarca, por un lado, en el proceso desde la relación entre testimonio y composición musical y en segundo lugar, entender que la formación integral humana pasa por procesos de reflexión y experiencias de vida en relación con la espiritualidad trascendiendo a la razón como eje de la academia. Así mismo, se pretende desarrollar una relación conceptual y sensible del significado de las emociones y su relación con la comunicación desde la música pero enmarcada en la espiritualidad católica.

Es importante aclarar que el título de esta investigación creación está en latín y que tiene mucho sentido simbólico, pues la lengua original del cristianismo católico fue esta, siendo además la única aceptada para predicar la fe, durante mucho tiempo.

CAPÍTULO II. TÍTULO (Textos y Contextos)

Spiritualiter es un proyecto que se basa en tres ejes temáticos: en primer lugar, las experiencias de vida vistas como momentos significativos y emotivos que se convierten en testimonios de conversión o acercamiento a la fé cristiana; en segundo lugar, la espiritualidad católica vista desde la renovación carismática católica y por último la composición musical que integra los dos ejes anteriormente mencionados.

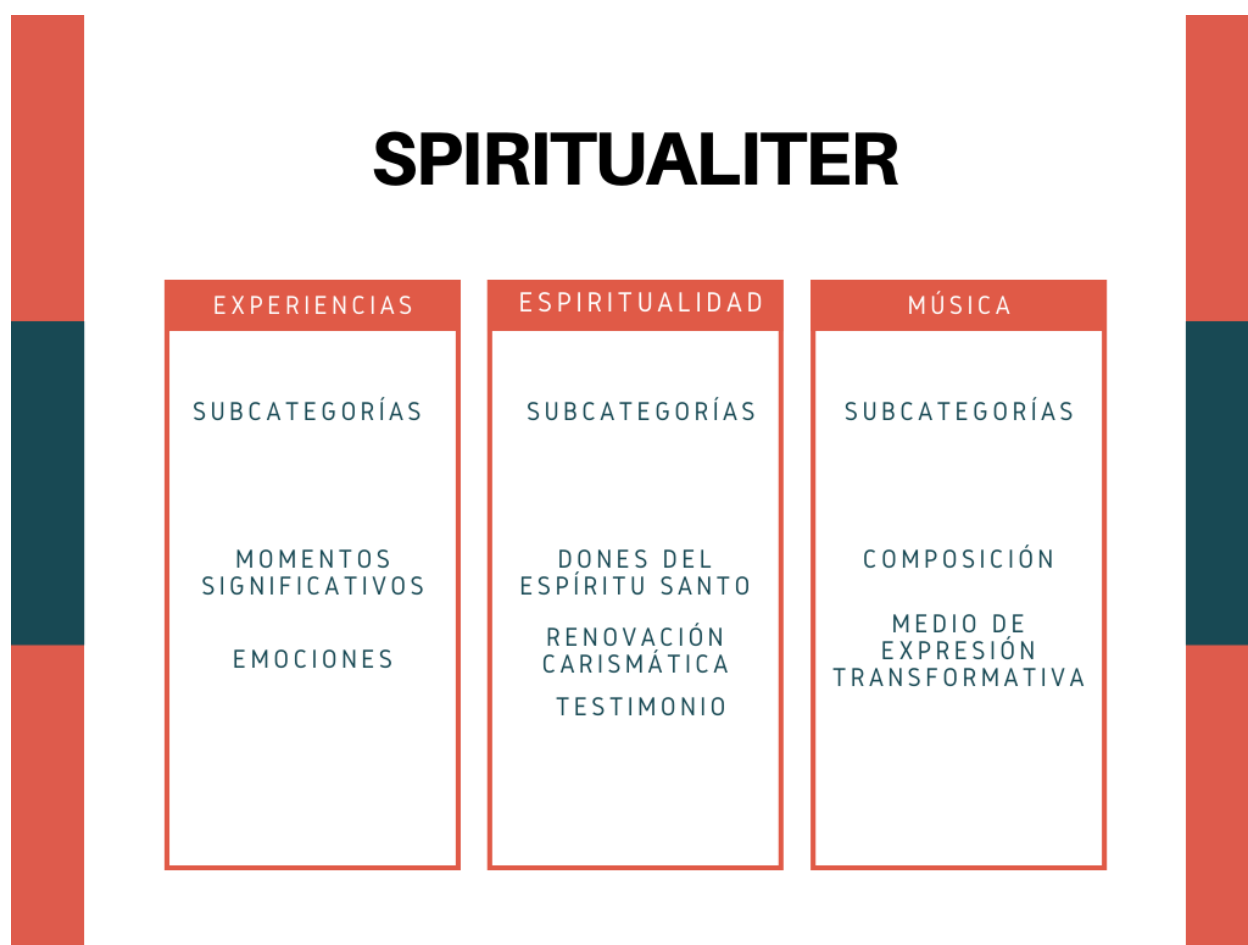


Ilustración 1. Ejes Temáticos

Experiencias de vida-testimonio.

“Dios vio cuanto había hecho, y todo estaba muy bien”. (Gn 1,31)

Todas las personas en algún momento de la vida, han sentido cargas emocionales que con el tiempo se convierten en sentimientos, y es que dentro de la dinámica natural de un entorno, es perfectamente normal, pues como expresan Marina y López (1999) *“La cultura occidental ha sido siempre dualista, y ha hablado de alma y cuerpo”* (p45). planteando una relación entre estos dos aspectos de la vida. Estas cargas personales, que no tienen que ver directamente con un sentir físico, pueden ser ocasionadas por dos aspectos de la vida que aunque comunes, no solemos prestar la atención adecuada: las emociones y los sentimientos.

Según el diccionario de lengua española de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra *“sentimiento”*, hace referencia al hecho de sentir o sentirse; o a el estado afectivo del ánimo. Mientras que la palabra emoción, viene de los términos en latín *“emotio y -onis”*, los cuales hacen referencia a una sensación intensa y pasajera que normalmente se acompaña de un factor somático. Marina y López (1999) explican que *“Lo primero que parecen tener claro los humanos es que los sentimientos son algo que sucede en la intimidad. Esta palabra procede del latín intimus, que es el superlativo de interior (...) Lo secreto, lo más personal”*. (p,45), y finalmente es algo casi tangible, desde diferentes perspectivas en la cultura occidental todo lo que no sea totalmente físico o productivo, tiende a esconderse, a subvalorarse. Por ello, un aspecto fundamental para el desarrollo de la sensibilidad dentro de una composición espiritual es tener en cuenta las emociones vistas como algo presente en el desarrollo de la fé católica pero también como un aspecto expresivo musical.

En ese sentido, los sentimientos y las emociones, tienen varias formas de expresarse, y una de ellas es por medio del arte. Y es que por ejemplo la música logra mover fibras en el ser humano, por medio de sus melodías y ritmos diversos. Por otro lado, sus composiciones líricas también ayudan a las personas a encontrar un mensaje, bien sea un mensaje de amor, superación, ayuda espiritual o de componentes sociales. Y en este punto, es donde profundizo en dos de los 3 pilares fundamentales, los cuales son: experiencias de vida, espiritualidad y composición musical de este trabajo investigativo y de creación; pues ahora es importante resaltar la expresión musical como medio y las experiencias de vida como inspiración.

Entendiendo las experiencias de vida como momentos que marcaron de cualquier forma nuestros procesos y expresión musical como la muestra artística por medio de la música que se logra a través de un trabajo consciente liberar opiniones, sentimientos, emociones, ideologías, ideales, posturas... y en general todo lo que se quiera decir, ya va siendo obvio, la clara relación entre las experiencias de vida y la expresión musical, sin embargo, hay un tercer factor importante, la espiritualidad, que es toda percepción trascendental que cumpla un rol determinado en las creencias, costumbres y emocionalidades.

Teniendo en cuenta el apartado anterior, surge en mí un cuestionamiento: ¿En qué influye la música al momento de exteriorizar emociones? La música es libertad, es un medio por el cual se transmiten hechos y vivencias de las personas.

Así lo explica el Papa Juan Pablo II en su carta a los artistas (1999): *“En efecto, al modelar una obra el artista se expresa a sí mismo hasta el punto de que su producción es un reflejo singular de su mismo ser, de lo que él es y de cómo es”* (Sección 2, párrafo 2). Es allí donde se reconoce en un primer momento la importancia del artista católico como puente hacia

la evangelización y sanación de vidas por medio del testimonio plasmado en sus composiciones, en este caso musicales, fuente específica por medio de la cual se desarrolla este proyecto de investigación creación, donde salen a relucir las vivencias obtenidas dentro de la espiritualidad católica y lo que puede pasar cuando se le abandona en algún momento específico.

La música como manifestación artística dentro de la iglesia católica juega un papel importante, puesto que en ella se refleja en melodías lo que inspira la palabra de Dios al artista; es aquí donde se da a conocer la obra de Dios por medio del cantante católico. Es por esto que este carisma, se convierte en un servicio tal y como lo expresa San Juan Pablo II en su carta a los artistas (1999): *“Quien percibe en sí mismo esta especie de destello divino que es la vocación artística de poeta, escritor, pintor, escultor, arquitecto, músico, actor, etc. (...) desarrollarlo para ponerlo al servicio del prójimo y de toda la humanidad”* (Sección 3, párrafo 2).

Otro documento que logra sustentar un poco más sobre la importancia del arte como medio de evangelización es la nueva evangelización escrita por Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) en donde señala: *“Por eso buscamos, además de la evangelización permanente, jamás interrumpida y que jamás se ha de interrumpir, una nueva evangelización, capaz de hacerse sentir por aquel mundo que no encuentra acceso a la evangelización <<clásica>>. Todos tienen necesidad del Evangelio; el Evangelio está destinado a todos y no sólo a un círculo determinado; por lo mismo, estamos obligados a buscar nuevas vías para llevar el Evangelio a todos”* (Pág 352).

Es por esto que, el artista católico tiene la habilidad de transmitir la palabra de Dios por medio de su voz como instrumento trascendental a la conexión con Dios, así lo estipula Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) en el documento La nueva evangelización: *“Evangelizar no es*

simplemente una forma de hablar, sino una forma de vivir: vivir en la escucha y hacerse voz del padre” (Pág, 4).

A partir de allí, Ratzinger pone a modo de advertencia que se debe tener presente el aspecto práctico a la hora de conocer a Dios; así mismo, afirma que anunciar a Dios es introducir al prójimo en una relación directa con Él, para que dentro de esa experiencia de evangelización aparezca una evidencia de esa existencia divina.

De acuerdo a lo relacionado dentro de esta primera parte del desarrollo de los textos y contextos, llevando a cabo la emocionalidad, la evangelización y el arte, es allí donde siento una gran responsabilidad al ser un artista católico, atiendo al llamado que hace la iglesia católica de llevar el mensaje de Dios a través de mi talento. Así mismo, que esta propuesta artística más que para fines académicos, pretenda la difusión y desarrollo del ejercicio evangelizador.

Espiritualidad Católica-Renovación Carismática.

Hablando un poco sobre las emociones dentro de la espiritualidad, se abarca la emocionalidad por medio de los ritos litúrgicos dentro de la iglesia católica tal como lo expresa la RCC *“De esta manera, se puede observar que la dogmática religiosa carismática en el catolicismo involucra significativamente la emocionalidad en una dinámica de dualidad entre pecado/salvación, sufrimiento/sanación, tristeza/alegría, cielo/infierno”*. (Pg, 391). De acuerdo a lo anterior, me surge otra pregunta: ¿Qué son momentos significativos dentro de la espiritualidad católica? estos se dividen en tres conceptos clave: Experiencias de vida, que son momentos específicos con connotaciones emocionales y sentimentales fuertes, las cuales tienen gran impacto en mí; espiritualidad, que es una construcción multidimensional en torno a varios

factores personales y sociales y por último, la música, la cual es una forma de percibir el mundo y un instrumento de construcción social de la realidad.

Hablando más a fondo sobre los dones dados por la iglesia así lo explica la RCC: *“Desde una perspectiva teológica cristiana, la dimensión carismática de la Iglesia católica se asocia doctrinalmente al Espíritu Santo, cuya función religiosa, según se expresa en el catecismo católico, es la de “renovar” constantemente a la Iglesia por medio de sus dones o carismas”* (Pg, 388). A partir de aquí se da a conocer, como la iglesia católica a través de los años ha tenido cambios significativos en sus ritos y manifestaciones artísticas dentro de la misma.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, dentro de la RCC se dan a conocer más a fondo los dones dados por el espíritu santo, los cuales son: Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Éstos mismos dones dados por el espíritu santo, deben ser puestos al servicio del mismo, es decir, dar gratis lo que gratis es recibido.

Dones del espíritu santo

A continuación hablaré un poco sobre los siete dones del espíritu santo y su significado, tomado de una catequesis dictada por SS. Papa Francisco I (2019).

Consejo. Al momento de ser acogido, el espíritu santo tiene la capacidad de hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Este al igual, nos lleva cada vez más a dirigir la mirada interior hacia el hijo de Dios, como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre.

Entendimiento. Se encuentra relacionado con la fe. Cuando el espíritu santo vive en nuestro interior e ilumina nuestra mente, nos hace madurar día a día en la comprensión de lo que el señor ha dicho y ha realizado. Comprender las enseñanzas de Jesús, comprender el evangelio, comprender la Palabra de Dios.

Sabiduría. Esta no se trata específicamente de la sabiduría del ser humano, la cual es fruto del conocimiento y de la experiencia. Es la gracia de poder ver la vida con los ojos de Dios, ver el mundo, las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los ojos de Dios.

Fortaleza. Este don es necesario en ocasiones determinadas, cuando se es atraído por grandes tentaciones, para resistir a las cuales es preciso tener una disposición a perder los bienes, el honor y la vida misma. Es allí donde el espíritu santo asiste al alma fiel con el don de Fortaleza; porque al no fiarse de ella misma y estando convencida de su debilidad, implora socorro y pone su confianza en el espíritu santo.

Ciencia. En el libro del Génesis se da a conocer como Dios se complace de la creación realizada por él, resaltando en repetidas ocasiones la belleza y la bondad de cada cosa. Al término de cada día, está escrito: Y vió Dios que era bueno. Si Dios ve que la creación es algo bueno, algo divino, también nosotros como cristianos católicos debemos asumir la misma actitud. Es aquí donde este don nos hace ver la belleza de lo creado por nuestro Padre Dios.

Piedad. Este don no necesariamente significa tener compasión de alguien, sino que este indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él, incluso en los instantes más difíciles y tormentosos de nuestra vida. En pocas palabras es una relación vivida con el corazón, es nuestra amistad con Dios.

Temor de Dios. El temor de Dios es el don del Espíritu que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios: el abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho.

Los dones expuestos anteriormente son fundamentales ya que el desarrollo de la espiritualidad desde el lenguaje musical tiene presente la ciencia, la sabiduría y la fe como eje central de expresión y sensibilidad compositiva.

Referentes Musicales

Dentro de la espiritualidad cristiana católica, han venido surgiendo artistas que profesan la fe con sus composiciones y testimonios de vida en Cristo Jesús. Es por esto que el primer artista con el cual me he sentido identificado en cuestión de testimonio y composición, es con el cantautor colombiano de música Góspel Alex Campos, conocido por ser compositor e intérprete de la pieza musical “Al taller del maestro”, en dicha canción, el artista cuenta cómo él dudaba de la existencia de Dios en un momento específico de su vida, en el cual los médicos le descubrieron un tumor en su garganta y le expresaron que jamás podría volver a cantar, esta historia la cuenta en un concierto en vivo en la ciudad del Vaticano en el año 2016, donde compartía escenario con el cantautor Católico Costarricense Martin Valverde.

De acuerdo a lo anterior, Campos cuenta que dicha canción fue compuesta básicamente como una queja hacia Dios, donde él le preguntaba constantemente: “¿Y las promesas de Dios donde están? si yo hago las cosas bien, entonces ¿por qué pasan estas cosas?” (min, 2:25). Campos dentro de la pieza musical explica que no solo se da a conocer el mensaje de inconformidad y pérdida de fe en Dios, sino también un mensaje de agradecimiento y sanación

del alma en medio de la dificultad. Es allí donde me identifico con el coro de la pieza mencionada, en el cual se da a conocer que Dios escucha nuestras súplicas cuando nos vemos abatidos y derrotados frente a desiertos que la vida nos presenta.

Por otro lado el segundo artista con el que me he identificado tanto en el credo como en la composición, es el cantautor Católico Costarricense Martin Valverde, conocido por sus composiciones más conocidas, tales como “El diario de María” y “Nadie te ama como yo”. Con esta última composición mencionada anteriormente me siento plenamente identificado, puesto que en ella se da a conocer el amor verdadero que es Dios por medio de su hijo Jesucristo, donde se relata cuánto nos ha amado Jesús que se entregó por la humanidad. Este tipo de composición manejada por Valverde, es netamente bíblica puesto que en ella se relata todo lo que Jesús tuvo que pasar a sus treinta y tres años, lo cual fue su pasión, muerte y resurrección y es allí donde se reconoce como Dios muestra su amor al mundo.

Un tercer artista con el cual he sentido cercanía dentro de la espiritualidad, es con el cantautor Góspel mexicano Jesús Adrián Romero, conocido por ser el compositor e intérprete de “Ven te necesito” y “Tú estás aquí”. Romero así como Valverde y Campos tienen el don de la palabra por medio de la presencia de Dios en sus vidas plasmadas en sus vivencias e historias contadas por medio de sus canciones.

De acuerdo a lo que anteriormente se plantea, es allí donde parto de un punto que considero importante, puesto que algunas veces dentro de las iglesias existen grandes barreras, y es por esto que me parece importante la escogencia de artistas que profesan su fe en sus Credos diferentes pero por medio de un solo canal que es la Palabra de Dios. Es por esto que por medio

de *SPIRITUALITER* quiero que se rompa un poco más ese esquema de estar encasillados en compartir la palabra de Dios solamente con los de nuestro Credo específico.

CAPÍTULO III. Desarrollo Creativo

Momento de Creación

El proceso de creación que uso no siempre es el mismo, este puede variar en momentos específicos donde la inspiración en la mayoría de oportunidades llega en instantes fuertes donde predomina el estado de ánimo en el que me encuentre. Los acompañantes más fieles que he tenido en este proceso, han sido un lápiz, un papel, una guitarra y por supuesto el espíritu santo que se posa en mí en momentos de debilidad.

En relación a lo anterior, llega a mí la epístola de Romanos 8, 26 donde dice que el espíritu santo intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras; es allí donde salen a relucir mensajes que Dios me muestra en donde la pena y los pensamientos negativos abundan. De esto puedo dar fe y testimonio que por medio del cantante católico se pueden transformar vidas, en donde la canción se transforma en oración, anunciar a Dios es introducir al prójimo en una relación directa con Él.

Cabe resaltar que el propósito de este proyecto de investigación-creación, es llevar al público a una conexión con Dios, generando un espacio de reflexión y oración, donde el oyente se sienta atraído por medio de la interpretación musical y espiritual de la canción. No con esto pretendo presumir, que Dios se vale de mí y me haga superior a los demás. Al contrario, como lo expresa el Apóstol San Pablo: *“Nadie puede presumir delante de Dios, puesto que se vale de los más tontos, débiles y sin importancia, para avergonzar a los sabios fuertes y los que son algo”* (Corintios 1, 26-31).

El desarrollo de *SPIRITUALITER* ha tenido cambios contundentes en el transcurso de seis meses aproximadamente, puesto que la primera idea que tenía en mente era la composición de cuatro canciones en donde cada una predomine una palabra o un sentimiento específico; esto sucedió antes de la llegada del Covid-19 al país. Ahora bien ¿por qué es importante mencionar el confinamiento en este proceso de creación? porque nosotros los católicos practicantes en la mayoría de los casos pensamos que la presencia de Dios se siente dentro de un recinto con miles de personas aclamando y adorando, cuando principalmente la iglesia se debe vivir en familia o en solitario. Partiendo de este punto, la creación tuvo un aterrizaje fuerte en donde la obra muestra cuatro ejes que he tenido a lo largo de mi existencia como artista católico, los cuales son: buscar, escuchar, sentir y ver a Dios a través de personas, hechos, testimonios de vida, etc.

La canción está compuesta por cuatro ejes temáticos específicos, en los cuales yo como artista católico he experimentado dentro del crecimiento de mi fe hacia Dios. A continuación los explicaré más detalladamente de la palabra inicial de cada estrofa y como cada una va obteniendo un hilo conductor:

Buscar. Esta primera palabra, hace alusión a cómo yo me encuentro en una búsqueda constante de Dios, bien sea en momentos de felicidad, tristeza, por medio de un guía espiritual e incluso teniendo un proceso de crecimiento espiritual individual. Además, tiene un significado educativo desde el aprendizaje, la búsqueda, es una fuerza que nos invita al encuentro.

Escuchar. Esta segunda palabra, hace referencia a cómo oigo su voz teniendo un encuentro espiritual con él. En lo pedagógico, la Educación Artística trabaja el lenguaje sonoro más allá de la música como único medio de expresión, en ese sentido, escuchar la espiritualidad desde la voz de Cristo es un momento sensible con alto contenido de crecimiento personal.

Sentir. Esta tercera palabra, hace alusión a cómo Dios se une a una sola alma conmigo. Desde lo educativo, hace referencia a lo corporal, como un evento en el que el cuerpo nos hace presentes, visibles y reconocidos en lo humano.

Ver: Esta palabra, considero que es como una de las más importantes en el desarrollo de la fe, puesto que esta va arraigada con las tres anteriores, ya que esta hace visible a quien nos ama tal y como somos. Al respecto de la Educación Artística, las artes visuales son la oportunidad de educar lo que se observa, no solo desde la percepción biológica, sino abrirse a la experiencia de Dios como un acto de continua observación del crecimiento humano.

Dentro de la composición lírica, además de buscar a Dios existe el que comúnmente se denomina como pre coro que da un puente al mensaje central de la canción (Muéstrame tu Rostro Señor), y ese puente básicamente muestra cómo el artista mientras está en búsqueda de Dios, comienza a implorar que él no lo abandone. Después de aquel puente se llega al mensaje específico de la canción, donde el intérprete anhela ver el rostro de Dios. Esta idea de mantener un mensaje central fue tomada de los referentes artísticos, en la canción “al taller del maestro” de Alex Campos el título de la canción se convierte en el mensaje central de expresión espiritual.

Hablando un poco sobre la composición musical “Muéstrame tu rostro señor” la cual está escrita en la tonalidad de Mi Mayor, esta ha venido tomando forma instrumental en primera instancia, donde a raíz de choques emocionales obtenidos en un momento específico, llegó a mi mente un motivo rítmico melódico de guitarra acústica, el cual es: Do#m, La, Mi y Si7. A ésta primera fase la denomino como el punto de partida para la creación de mi obra, puesto que al entonar esa melodía en mi guitarra, logré sentir esa paz que el ser humano quiere tener después de un derroche de “*Hihia*” que significa “enredo emocional”.

Funciones Armónicas

Intro y estrofa	Función Armónica
C#m	Tónica
A	Subdominante
E	Tónica
B	Dominante
Pre Coro	
A	Subdominante
E	Dominante
Coro	Función Armónica
LA	Subdominante
Mi	Tónica
Si	Dominante
Coda	Función Armónica
Do	Modal
Re	Modal
Mi	Modal

Tabla 1. Funciones armónicas.

Dentro de la planeación y creación de la obra, venían a mi mente géneros musicales diversos, tales como el reggae, rock alternativo, balada rock, etc. Fuí divagando en exploración de géneros musicales, hasta que logré decidirme por el género de música con el que más he tenido cercanía tanto en gustos musicales como en interpretación, el cual viene siendo con el que está escrita la obra que es el rock alternativo, con el rock he tenido varias vivencias dentro de la iglesia y fuera de ella. Este tipo de música, abrió puertas a otras experiencias dentro de las cuales estuvo presente mi rebeldía en varios aspectos de la vida y es aquí donde me pregunto ¿por qué no ofrecer estas melodías modernas a quien me regaló el don de la música? Es por esto que el desarrollo de esta pieza musical tiene como fin la conexión constante con este ser supremo al que en ocasiones de rebeldía le damos la espalda.

Dando inicio a lo que es hoy la obra, siempre tuve a mi alcance una agenda y un bolígrafo; allí iba consignando los “proyectos de canción” que venían a mi mente. Así mismo, iba anexando o desechando lo que veía que funcionaba o no dentro de la composición.

Este es el primer boceto de letra:

El brillo de tu voz.

*Aún en medio de flaqueza,
tu llegas y me cobijas,
siento tu aliento en mi
señor, no me abandones.*

*Llegaste a mi vida como una luz
alumbrando los oscuros rincones de mi ser
apareciste en el día menos pensado
y allí quedaste plasmado.*

Con este primer boceto consignado anteriormente, hubo un bloqueo creativo en donde la letra no encajaba con la métrica y la melodía de la obra. A partir de aquí, me puse a la tarea de consultar sobre qué parámetros hay que componer una melodía, por medio de los cuales la melodía fuera fácil de recordar.

Éstos fueron algunos parámetros que sirvieron para que la obra pudiera tener más claridad compositiva:

¿Cómo crear una melodía?

semilla-motivo

1. Debe ser distintiva y fácil de recordar: se creó un motivo basado en semicorcheas el cual está presente en la guitarra acompañante.
2. Necesidad de una respuesta, dos frases en una melodía: hay tres motivos melódicos en las tres secciones de la canción (estrofa, pre coro, coro y coda)
3. Conducción: el esquema de la canción está dado por una introducción que presenta el motivo rítmico en la guitarra y melódico en la voz, esta primer sección cobra una idea de tónica como un eje central que genera relajación. La segunda sección realiza un cambio armónico hacia la subdominante generando un poco de tensión, cambiando el esquema rítmico de la guitarra y pasando a notas más agudas en la voz. En la sección del coro se llega al máximo de la tensión, con las notas más agudas en la voz y utilizando figuras cortas en el acompañamiento de la guitarra.
4. Coda: el tema presenta un momento de adoración y alabanza al final como un momento donde se puede desarrollar la improvisación y expresión desde lo espiritual dejando un mover desde el “espíritu santo”.

Ya teniendo más claridad de conceptos compositivos, la obra iba tomando forma gracias también a qué posibles instrumentos podrían estar vinculados en la canción. Ésto al principio lo pensaba a gran escala, donde fuera un formato de quinteto musical, los cuales eran: Guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y voz. A partir de allí, teniendo en cuenta la composición escénica que se pensaba en un principio vi la necesidad de buscar bajo qué elementos se debía regir esta composición.

A continuación se exponen la letra y el cifrado de la canción compuesta

Muéstrame tu Rostro Señor

Te busco día y noche

frío, lluvia y calor.

Te busco en la mañana
al despertar en mi oración.

Te escucho en el silencio
dentro de mi corazón.

Te escucho en la palabra
que susurra tu amor.

Pre-coro:

Pero no me dejes solo
ampárame señor.

Yo quiero ser tu siervo,
cordero de Dios.

Coro:

Muéstrame tu rostro señor (3)

dame tu perdón.

Te siento en los latidos

te siento mi señor.

Te siento muy al lado

de mi corazón señor.

Te veo entre mis sueños,

te veo en mi oración

susurra en mis oídos

tu palabra ¡Oh señor!

CAPÍTULO IV. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES

Reflexiones del artista.

En este proceso de investigación creación, he venido desarrollando consciencia sobre el autoconocimiento y mi forma de querer expresar lo que siento por medio de la música y su relación con la espiritualidad. Durante este proceso, he descubierto nuevas facetas que no sabía que tenía en términos de creación. Cabe resaltar que la canción “Muéstrame tu rostro”, la cual compuse y fue tomando forma lírica e instrumental gracias a la guía del tutor, esta es la primera pieza musical compuesta como solista.

La primer idea que tuve en la realización de este proyecto, fue la composición de cuatro piezas musicales en donde quería que en cada una de ellas, se diera a conocer una vivencia específica que el artista ha tenido durante su vida desde que era muy niño, hasta el día de hoy. Esta primera idea no se pudo poner en desarrollo, puesto que fue pensada meses antes de la llegada del Covid 19 al país, lo cual causó que la obra se redujera a una canción, que relata cuatro vivencias en cada una de las estrofas con un fin testimonial.

Desde estas vivencias se pudo desarrollar una conexión entre la educación artística y la espiritualidad, tomando como eje la experiencia de vida que genera emociones que son el pilar de la sensibilidad expresada desde la música.

En ese sentido con base en lo afirmado por Ratzinger la música desde la sensibilidad y la emoción es una oración que acentúa el mensaje de que anunciar a Dios es introducir al prójimo en una relación directa con Él. Por ello, la búsqueda de Dios es un sentir relacionado con el aprendizaje en la educación y el mensaje de Dios que cumple la función de un maestro que

acompañe en esa búsqueda. Pero como en la pedagogía hay cosas externas a los procesos educativos dados en el aula o en la iglesia, y es la vida misma, así como en el arte, la intuición y los momentos inesperados llegan de repente, generando emociones, las cuales a veces cambian la visión que tenemos de Dios y la educación, por ello la búsqueda de Dios y el aprendizaje deben estar en la vida misma.

Cabe resaltar que en la obra, se quiere dar a conocer los objetivos que el artista católico en la mayoría de los casos, los denomina en un orden específico en donde él como católico practicante tiene deseos de que Dios se muestre de maneras específicas. Así mismo, en el transcurso de la composición más específicamente en el puente o pre coro en donde la canción muestra un momento de tensión con un mensaje de súplica constante, en el que que el Todopoderoso no lo abandone en su búsqueda. Por otro lado, se llega al mensaje central de la composición que es el momento en que el artista a manera de exigencia hacia Dios que después de buscarlo, escucharlo, sentirlo y verlo de diferentes formas que él muestre su mirada. Como conclusión de la obra, a partir de todo lo compuesto en las estrofas, pre coro y coro, se llega a la coda en donde se quiere dar a conocer que Jesucristo es el mensajero de Dios.

Por supuesto, esta obra no termina aquí. quiero que *Spiritualiter* trascienda más allá de una sustentación con fines académicos, es por esto que tocaré puertas en iglesias, centros culturales de la Arquidiócesis de Bogotá, colegios, universidades y fundaciones para asegurarme de dar ese gran paso en mi carrera como cantante y Licenciado en educación artística. Llevar el testimonio de Vida inspirado por Dios, de modo que “Muéstrame tu rostro” más allá de ser una composición musical, se convierta en una herramienta de salvación y transformación de vidas en la sociedad de hoy en día.

Referencias

- Marina, J. y López, M. (1999), Diccionario de los sentimientos. Editorial ANAGRAMA, Barcelona (España).
- Girard, G. (2007). La espiritualidad:¿ promueve la resiliencia. *M. Munist, N. Suárez Ojeda, D. Krauskopf & T. Silber (Comp.), Adolescencia y resiliencia*, 139-151.Recuperado de <http://www.adolescenciaalape.com/sites/www.adolescenciaalape.com/files/Espiritualidad%20-Promueve%20resiliencia%20-%20G%20Girard.pdf>
- Ruiz, J. H. (2012). La sociología de la música. Teorías clásicas y puntos de partida en la definición de la disciplina. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, (14), 75-84.Recuperado de:<https://www.redalyc.org/pdf/3221/322127624005.pdf>
- Urrego-Romero, J. E. (2019). Estilo de vida carismático en el catolicismo: Proximidades sociológicas a las creencias y prácticas de la Renovación Carismática Católica. *Cuestiones Teológicas*, 46 (106), 379-412.doi: <http://doi.org/10.18566/cueteo.v46n106.a08>
- Roca, E [Emmanuel Roca]. (2016, Enero, 26) Alex Campos y Martín Valverde en el Vaticano Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=WevuvscV3to>

Anexos