

Nivel Intermedio

Tema 3. Elementos y Fuentes de Composición

I. Repaso

En la charla de Fundamentos de Composición citábamos algunos pasajes de la Biblia muy importantes:

Salmo 98, 1 *Cantad a Yahveh un canto nuevo, porque ha hecho maravillas;*

Salmo 96, 1 -4:

*Cantad a Yahveh un canto nuevo,
cantad a Yahveh, toda la tierra,
cantad a Yahveh, su nombre bendecid!*

Salmo 33, 1 a 3:

*Gritad de júbilo, justos, por Yahveh!,
de los rectos es propia la alabanza;
¡dad gracias a Yahveh con la cítara,
salmodiad para él al arpa de diez cuerdas;
cantadle un cantar nuevo,
tocad la mejor música en la aclamación!*

Decíamos que el **primer paso** para la composición de un canto nuevo es necesariamente la oración y la intimidad con Dios. **El es quien pone en nosotros el canto nuevo**, como dice el Salmo 40, 4 *“Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios; muchos verán y temerán, y en Yahveh tendrán confianza”*.

El **segundo paso** es el estudio de técnica musical, la formación doctrinal y el conocimiento de las fuentes de composición.

II. Elementos y Fuentes de Composición

Nos referimos a “elementos” como aquellos aspectos que hacen que una composición sea buena o mala desde el punto de vista **literario, musical y espiritual**. Como nos enseña Juan Pablo II en su encíclica “Fides et Ratio”, *la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu del hombre vuela hacia Dios*. Así pues, en los elementos de composición de música para gloria de Dios y santificación de los fieles, intervienen la fe y la razón, y deben estar armónicamente presentes en toda la composición, para que tanto la fe como la razón participen de la alabanza a Dios.

II.1 Elementos Literarios

Veamos los elementos literarios principales: Rima, métrica, cadencia, tiempo, sujeto.

- **Rima:** Es la concordancia de terminación de las frases. La rima es uno de los elementos que hacen que un texto sea prosa o sea verso. Nuestras letras no necesariamente tienen que ser rimados, pero es conveniente. Un ejemplo de rima:

Altísimo Señor
Que supiste juntar
A un tiempo en el altar
Ser cordero y pastor
Quisiera con fervor
Amar y recibir
A quien por mí
Quiso morir

Vemos que la rima no tiene que ser 100% perfecta, por ejemplo, "A quien por mí" no aparece rimando con ninguna otra línea, pero no estorba a la conformación poética de la canción.

Debemos evitar rimas repetitivas:

Tu en quien siempre creí
Hoy haz puesto tu mirada en mí
Y al experimentar esto que no merecí
Hoy me rindo ante ti
Tu amor infinito me ofreces aquí
Con calidos ojos me llamas así:
Ven a mí, ven a mí

El problema de esta "rima" es que se vuelve empalagosa y repetitiva, por lo que puede distraer mas que inspirar.

- **Métrica:** Es el uso de un mismo número de sílabas fonéticas en cada frase de la letra. En el primer ejemplo de arriba, las primeras 6 líneas tienen 6 sílabas: Al – ti – si – mo – Se – ñor (6 sílabas) ahora, bien, fonéticamente, también esta línea tiene 6 sílabas: "A_un – tiem – po_en – el – al – tar". En general, la métrica es mas importante que la rima para componer canciones. La rima puede ser mas libre o casual, y a veces darse y a veces no, pero la métrica es mas necesaria para poder dar al canto la cadencia.

- **Cadencia:** La cadencia es el ritmo natural que tienen algunas frases. Para entender el concepto de cadencia, vamos a imaginarnos a uno de esos políticos que suelen hablar con mucha rimbombancia o “cadencia” en los discursos públicos: por ejemplo:

“Ví va la Patria, compa triotas” (9 sílabas) tiene cadencia acentuando las letras subrayadas.

Para hacer una canción con esa línea, tendríamos que encontrar otra línea que tenga la misma cadencia.

Aunque tenga 9 sílabas, la frase “mi ca misa es co lorna ranja” tiene una cadencia distinta, porque las sílabas acentuadas son otras.

Ví va la Patria, compa triotas (se acentúan la 1, 4,6 y 8)
mi ca misa_es co lorna ranja (se acentúan la 3, 6 y 8)

así pues, una frase con la misma cadencia a “viva la Patria” será por ejemplo:

“Quie ro fri joles conejótes”, porque se acentúan la 1, 4,6 y 8) y tiene la misma cadencia que

“Ví va la Patria, compa triotas” (se acentúan la 1, 4,6 y 8)

- **Tiempo:** Toda frase normalmente debe estar enmarcada en una referencia de tiempo, esto es presente, pasado, futuro. Hay ciertas reglas que no debemos romper al componer las frases, tratando de no cambiar el tiempo en que está ubicado el canto: “Alabemos a Dios porque es bueno” todo está en tiempo presente. También podemos conjugar los tiempos: Por ejemplo, podemos decir “Te alabaré porque tú me salvaste”, pero no podemos decir: “Yo te alababa porque tú me salvarás”, porque se pierde el sentido de lo que queremos expresar.
- **Sujeto:** El sujeto se refiere al uso de referencias a la persona o personas: “yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos”. Normalmente en un canto no hay cambios de sujeto, mas que uno o dos, ejemplo:

Cantemos al Señor, (nosotros),
Que bueno eres, Señor (tú)

No es correcto que cambiemos arbitrariamente de sujeto en medio de la composición, porque se confunde el mensaje. Por ejemplo, no podemos decir:

“Alabemos al Señor porque me salvaste, alabenlo”

Aquí hay 3 sujetos distintos “alabemos” (nosotros), me salvaste (tú), y alabenlo (ustedes).

En ejemplo de un mal uso del sujeto o de cantos de sujeto erróneos es una canción que dice:

“Alaba al Señor eternamente” (tú)
invoquenle para esperar salvación (ustedes)
cantad aleluya, cantad alelu (vosotros)
invoquenle, su nombre invocad (ustedes y luego vosotros)
alabemos al Señor (nosotros)

II.2 Elementos musicales:

Elementos musicales son el modo tonal, el tempo, el ritmo y el compás, todos ellos dando una estructura a la línea melódica.

- **Modo tonal:** Se refiere a si el canto es en acordes menores o mayores. El modo tonal determina el carácter musical del canto, porque los modos evocan ciertos sentimientos o ambientes que pueden ser propicios para el mensaje de la letra. Por ejemplo, una secuencia de acordes Mim, Re, Do, Si 7 crea una cierta sensación, diferente a la sensación que se crea con una secuencia de acordes La, Re, Mi. La primera secuencia es mas propia para expresar cierto mensaje, la segunda para expresar otro. La segunda secuencia podría usarse para un canto alegre, un canto infantil, celebrativo, etc... pero no podría usarse para un canto funerario.
- **Tempo:** Allegro, andante, largo, etc... suelen ser nombres para darle a la velocidad en que un canto se entona. En general, metrónomo en mano, los rangos de tempo son los siguientes:
 - Prestissimo 200 (tic/seg)
 - Presto 180
 - Allegro 120 - 160
 - Moderato 110
 - Andante 80 - 100
 - Adagio 70
 - Larghetto 60
 - Largo 50
- **Ritmo y compás:** Los tipos de compas se refieren al número de notas negritas que hay en un compas: 4/4, 3/4, 2/4. Por ejemplo, si para seguir un canto debemos decir “undostres,undostres” pues claramente es un 3/4, como por ejemplo un vals. Si decimos “undos, undos” entonces es 2/4, como una marcha.

Al igual que el modo tonal, cada ritmo provoca sensaciones diferentes y puede ser adecuado para ciertos mensajes y para otros no.

II.3 Elementos y fuentes espirituales

La parte mas importante de nuestra composición es que el canto tenga elementos y fuentes espirituales, que sea en otras palabras, inspirado por la moción del Espíritu Santo en nosotros. Elementos espirituales de un canto son la unción, el poder y la gracia. Cuando un canto tiene estos elementos, quien canta con él o lo escucha es tocado en su espíritu, y siente el impulso de acercarse a Dios.

En la charla de fundamentos de composición decíamos que hay 3 fuentes de composición principales, en cuanto a la letra:

- 1) Los Salmos e himnos de la Biblia
- 2) los himnos y poemas de la liturgia y de la tradición de la Iglesia y de los santos
- 3) las palabras que nacen de nuestra propia inspiración personal

Entre mas conozcamos y escudriñemos las escrituras, los salmos, los libros litúrgicos y los escritos y poemas de los santos, mas nos impregnamos del espíritu de oración y gratitud de la Iglesia, y enriquecemos nuestras fuentes, lo cual hace que nuestra composición tenga unción, poder y gracia. Decíamos que debemos privilegiar las fuentes probadas (las 1 y 2 de arriba) y si hacemos un canto de nuestra propia inspiración, debemos someter el texto a una revisión cuidadosa.

Al estudiar los escritos de la biblia, o la liturgia o los escritos de los santos, debemos orar con ellos, y apropiarnos la experiencia que allí se manifiesta. Recuerdo que al componer música para los poemas de San Juan de la Cruz, algo que me detenía era el temor a tratar de expresar algo que yo nunca había sentido. En oración le pedí al Señor, por intercesión de San Juan, que me permitiera experimentar aquello que inspiró a San Juan a componer tan hermosos poemas, y fui descubriendo que en mi propia experiencia de oración carismática yo tambien había tenido momentos de gracia, de contemplación, de “volar alto”, y tambien había tenido “noches oscuras”. Esto me permitió componer con confianza, al saber que no estaba narrando algo ajeno a mi mismo.

Por ejemplo, cuando leamos el Salmo 51 (Miserere) para ponerle música, no pensemos solamente en David y su pecado (el adulterio con Betsabé y la muerte de Urías) sino pensemos en nuestro propio pecado, y oremos, oremos mucho, y ya desde esa actitud de arrepentimiento, humillación y oración, hagamos la música para el Salmo. Así la música tendrá unción.

Es importante, al estudiar un escrito espiritual, compenetrarnos del texto y del contexto, esto es, no solo lo que dice la lectura *“Elí, Elí, lema sabactaní”*, pues nos podemos equivocar en nuestra interpretación: *“Está llamando a Elías”*. Debemos ser fieles a las fuentes de lo que leemos, pero también podemos ponerle de nuestras propias palabras, pero SOLO SI ENTENDEMOS BIEN EL CONTEXTO!!! De otro modo podemos estar distorsionando el mensaje.

Al tratar de componer sobre los escritos de un Santo, es importante HACERNOS AMIGOS DEL SANTO. Conocer la situación histórica, los testimonios de su vida, todo su entorno, para comprender cual era la situación humana y espiritual que le llevó a escribir aquello. Y sobre todo, IMITARLE!!! Para eso nos lo dio la Iglesia, no para prenderle velitas o ponerlo de cabeza (como suelen hacer las muchachas con San Antonio) sino sobre todo y primeramente, para tener su ejemplo, imitarle y contar con su intercesión.

Oremos: Señor, te pedimos que inspires muchos cantos llenos de unción, de poder y de gracia para que te demos Gloria, para expresarte nuestro amor y para hermoear a tu Iglesia con joyas y perlas de alabanza y adoración. Que por medio de nuestros cantos se restaure el templo espiritual y todo tu pueblo sea santificado y te ame mas y mas cada dia.

Amén