

Estás ahí ESPIRITU?

Estás ahí

Estos cantos populares, que cubren un abanico de temas diversos, han sido indistintamente llamados por multitud de nombres, entre otros, espirituales negros, cantos religiosos negros, jubileos, juglares y canciones de cuentos, cantos de trabajo, de esclavitud, de plantación y cantos de pandillas así como “cancioncillas de maíz”. Debido a que los amos blancos sintieron que la Cristianización de sus esclavos les inducían a un buen comportamiento, se potenció el esfuerzo religioso y se construyeron “casas de oración” donde los esclavos podían bailar, cantar y tocar el tambor. Durante las reuniones cerca de los arbustos o en los campos, casas o iglesias, al esclavo “negro” casi siempre se le permitió cantar en voz baja o tararear sus canciones en cualquier momento del día. La paradoja de estar tan limitados con respecto a la propia libertad y al mismo tiempo una libertad sin límites para la expresión de sus sentimientos a través de la música era tan hipócrita, como lo fue la propia esclavitud. Esta hipocresía llegó a causar graves turbulencias a algunas iglesias y a sus famosos ministros religiosos y espirituales. Para algunos supuso su propio ahorcamiento, al tratar de reconciliar el conflicto de vivir en el Sur y ser obediente a la defensa de la ley del hombre o de la ley de Dios.

En los servicios religiosos, los esclavos utilizaban constantemente estos “cantos” para enfatizar el mensaje de los Evangelios, las reprimendas, signos, chismes o para facilitar los relatos. Estos seres luminosos cantaban no sólo como una manera de vivir inherente a su cultura, sino que cantaban para trascender el dolor, la emoción o la ira individual o colectiva de la experiencia de la esclavitud. Sus cantos, en última instancia, eran empleados como medio de liberarse de las atrocidades que vivían a diario. Los esclavos estaban sometidos a unas pruebas físicas y emocionales malvadas, llenas de desesperación, sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, el poder interior, la fuerza y la conexión divina llevó a esos seres de misterioso y notable ingenio hacia la “Tierra Prometida”.

Antes de 1865, casi todos los Africanos que llegaron al Nuevo Mundo provenían de la costa Occidental de Africa. Después de soportar las dificultades del “paso intermedio” a menudo mortal, de ser robados a su Madre/Padre, vendidos, tomados de su tierra natal y transportados a un mundo extranjero que les produjo enfermedad, deshidratación, ahogo y hambre durante el viaje, llegaron a este lugar que llamamos “América, la Tierra del hombre Libre”. Y aquí siguieron experimentando más horrores como el agotamiento por calor, ser marcados como ganado, golpeados, azotados, flagelados severamente hasta dejarlos lisiados, ser sometidos a amputaciones que les llevaban a la muerte por hemorragia, ser quemados vivos, ser colgados hasta cometer suicidio ... Para los Afroamericanos, este es el principio de vuestra historia, un pasado sucio y repugnante. Sorprendentemente nuestros antepasados mantuvieron una firme creencia que de alguna manera serían liberados de este continente en la Tierra. El hombre de color aprendió a encontrar consuelo en los brazos de Dios, ya fuese este monoteísta, politeísta o panteísta. De hecho los Espirituales, que fueron creados poderosamente desde el corazón hace 150 años, tanto ahora como entonces traen paz interior a los corazones rotos, almas y mentes atormentadas y fracturadas, y a los cuerpos abusados ya sea física, emocional o mentalmente, o

manipulados por el “mindcontrol”. Y aunque hayamos nacido de esas o en esas condiciones, hemos sobrevivido y muchas veces triunfado y participado realmente en la trama de América como médicos, abogados, políticos, inventores, dirigentes, creadores, artistas y también participado en uno de los roles más reconocidos en este país, el de Presidente de los Estados Unidos de América.

Aunque las raíces de los Espirituales provienen de un canto Africano (dando instrucciones posiblemente a través de una alegoría) los textos de dichos cantos nacieron de las convicciones religiosas profundas del VIEJO MUNDO. Surgieron del anhelo profundo de libertad; de los mensajes de inspiración bíblica de la narración del Antiguo y Nuevo Testamento del Salvador Jesucristo y su Buena Nueva de Liberación; o de los códigos o mensajes ocultos que se daban para escapar, que contienen indicaciones del camino a seguir a lo largo del Ferrocarril Subterráneo. Por ejemplo, “La Tierra Prometida” se equiparaba al “país libre” para los esclavos, y hacia referencia a la parte Norte del río Ohio llamado Jordan. Otras indicaciones veladas en la letra de las canciones era “meterse en el agua” una manera de evitar ser rastreado por los perros o “saltar o llevar” la carreta, de manera a no ser visto por las personas blancas de la calle, mientras se dirigían al territorio libre y a otra vida.

Narrando la vida diaria y los pensamientos de los esclavos con respecto a su existencia, ya sea en la plantación, en la iglesia de turno o capilla, en sus viviendas o cama (ya sea en el suelo o algo mas lujoso para si o para su familia), los Espirituales predicaban o hablaban a la naturaleza y a Dios mientras contemplaban la existencia sombría y dolorosa de los cantantes. Siempre se conectaron a un poder más grande, Fuente/Dios/Creador/Amado, que sería su liberación. Mucho se parece a lo que sucede hoy cuando se está sintiendo el dolor o el sufrimiento por la pérdida de un hijo, un amigo, un familiar o un ser querido, se recurre al Cielo/Dios/Dioses conectado a sus raíces Africanas para la liberación, desde sus tiempos en esta nueva “isla perturbada”.

Los Espirituales no solamente son un mosaico de las arriba mencionadas experiencias, sino también una música rica que cubre una asombrosa variedad de estados de ánimo y emociones. Cada pieza musical realmente habla por si misma. El cantante mantiene una comunión personal con su Dios, habla consigo mismo acerca de sus problemas, esperanzas y miedos y ocasionalmente con un imaginario “tu”, o predica una advertencia al supuesto “pecador”. El mensaje es casi siempre referido a que la liberación de todo lo que obstruye y oprime el alma va a venir pronto y todo el mundo será libre y recibirá su “justa recompensa”. Este mensaje universal se hizo eco aún mas cuando los Espirituales hicieron su entrada en la cultura negra y blanca durante la lucha de los años 50 y 60 por los Derechos Civiles, que trajo consigo la comprensión sobre la situación de los negros a un nivel superior en el mundo entero. Esta lucha, que lamentablemente aún continua en la actualidad, invocó títulos como “By and By”, y posteriormente las canciones de iglesia como “Precious Lord” o “We Shall Overcome”, que abrieron el camino hacia y a través de los disturbios, a un renacimiento de una nueva conciencia negra. El resultado final es la nueva “Black Renaissance” o Resurgimiento de la Desigualdad; y el cambio global de conciencia ...

Espirituales entonces y ahora

El gran cantante y compositor Burleigh favoreció mucho el mundo clásico con tintes de folk en América, gracias a su relación con el compositor Anton Dvorak, su profesor de composición, amigo, confidente espiritual y fuente de inspiración melódica. Es por eso que elegí incluir el posible arreglo o la composición original del transcendental "Goin' Home". En los círculos académicos, aún no se sabe cual fue el primero si el Espiritual Goin' Home o la Sinfonía de Dvorak. Muy probablemente, Goin' Home se basó en el inolvidable e inquietante tema del Corno Inglés, a partir del segundo movimiento de la sinfonía de Dvorak "EL NUEVO MUNDO", que fue estrenada por la Filarmónica de Nueva York en 1893. La primera vez que conocí su existencia fue cuando me pidieron que cantase un recital homenaje para la Orquesta Sinfónica de Boston, en honor del gran artista y tenor Roland Hayes, que viajó por el mundo cantando música de blancos (de los grandes compositores europeos) y música de negros (espirituales) en las salas de conciertos. Finalmente canté esa obra durante un recital conferencia de la Filarmónica de Nueva York con el profesor Joseph Horowitz. A pesar de que el texto y la adaptación se atribuyen a William Arms Fisher, otro de los destacados alumnos de Dvorak y probablemente compañero de clase de HT Burleigh, sólo me puedo imaginar a Burleigh con su voz de oro cantando esta pieza para ambos, tanto para Fischer como para Dvorak. Parecía apropiado porque las palabras utilizadas en este poderoso arreglo llevan consigo un mensaje de liberación con un dialecto de una época pasada donde la esclavitud era flagrante e injusta y legal en los Estados del Sur. El Académico Carol Oja afirma, "...también evoca la imaginería de los espirituales, donde hogar se equipara a cielo." "Mas profunda aún es esa expresión de la nostalgia del alma que sienten todos los seres humanos" - W.A. Fischer

Durante mi período de asistencia a Tanglewood en Berkshire, sede de la Orquesta Sinfónica de Boston y suelo de formación y actuación de algunos de los más jóvenes y más grandes instrumentistas y cantantes del mundo, estuve en una clase de "Espirituales", lleno de cantantes de todas las nacionalidades. Esta era una de las enseñanzas impartidas junto con clases de los compositores franceses y alemanes, poetas/libretistas y compositores de ópera. Después de recibir nuestras tareas, muchos de mis colegas se me acercaron en secreto y con gran vergüenza diciendo "¿Cómo puedo cantar espirituales, parece un sacrilegio? Nunca he cantado esta música y no puedo. Nunca he sido esclavo." Les miré extrañado y respondí de forma individual y a casi todos los cantantes les dije diferentes cosas con este mismo mensaje básico: *"Yo no soy francés, alemán, italiano, español o ruso y me esfuerzo por cantar en 11 idiomas como si fuera un nativo, y como vosotros, he pasado innumerables horas en formaciones y lecciones para aprender las expresiones idiomáticas con la pronunciación, la comprensión cultural, empezando por la emoción. Brahms tiene su propio estilo que es diferente de Strauss, Schubert, Bach y Mozart. Fauré es diferente de Berlioz y Debussy como Nin lo es de Falla y de Ginestera, etc ... Entonces, ¿cómo cantáis esos compositores y los reclamáis todos ellos sin vergüenza? Somos cantantes internacionales y eso es parte de nuestro trabajo! Para aprender las lenguas y la música y sumergirse profundamente en la cultura y el estilo y todas las cosas que distinguen a un compositor de otro compositor ... ¿No he sido nunca un esclavo? ¿Cómo puedo cantar lo que ellos cantan? Sí, yo soy negro, y puedo tener más vínculos con esta música porque crecí en una*

iglesia donde se cantaban cantos tradicionales, himnos y música Gospel. Escuché R & B y soul y jazz cuando era un niño pero no canté Espirituales hasta que tuve 16 años que fue el momento de mi experiencia de Dios y comprendí en ese momento de transfiguración que iba a convertirme en un cantante. Hasta entonces, los Espirituales eran una lengua extranjera para mí también. He escuchado muchos cantantes que no han descifrado tampoco el código de cómo cantar estilísticamente Espirituales. Los cantan como música Gospel, que es lo que han aprendido. La música Gospel vino de la fusión de los Espirituales y el Jazz y la música soul y, sí, todos ellos procedentes de las canciones de las plantaciones, pero no son lo mismo y se cantan de una manera diferente!!! Yo uso mi imaginación como todos los grandes artistas hacen, para entrar en mundos diferentes, no sólo musicalmente, sino emocionalmente también para encontrar las verdades más profundas que puedo en compositores como Ravel, Rachmaninov y Vaughan Williams etc y dar el estilo apropiado a cada uno de ellos. Los componentes esenciales en toda la música y especialmente en los Espirituales es la profundidad del espíritu y la emoción y la sensibilidad rítmica que se desprende. La voz no es la parte más importante en el canto de los Espirituales. Ustedes puede cantar Wagner y Puccini de una forma diferente a los Espirituales y ser más auténticos. Sin embargo, la clave no es sólo la voz y la agilidad técnica para 'cruzar' por así decirlo, sino más bien la profundidad de la espiritualidad o el ESPIRITU del que canta y lo que él o ella trae a esa música, al público y al mundo. ¡Todos entendieron! Y esa clase de Espirituales - cuya idea original creo que era de los grandes pianistas y colaboradores vocales Dennis Helmrich y Margo Garrett - fue reveladora para todos nosotros. Muchos de los cantantes no negros cantaron sus Espirituales de una forma tan conmovedora y tan bien o mejor que el cantante negro promedio con espíritu. Es por esto que creo que no es suficiente cantar Espirituales, Mozart o Wagner con una hermosa voz sino cantarlos con una voz que esté llena de pasión, de verdad, de emoción, de expresión y hacer la narración de historias de manera a llevar al cuerpo, a la mente, al espíritu y al alma del oyente a un viaje de transformación e incluso de transcendencia.

Los Espirituales, literalmente muy arraigados y cosidos en la tela de América y del mundo, han sido conocidos como canciones tradicionales. Sin embargo, existe una diferencia importante que deseo señalar. Los Espirituales en todo el mundo son confundidos erróneamente con la música Gospel. Gospel y Espirituales son dos géneros musicales diferentes y específicos que nacieron de la esclavitud, con lenguajes armónicos que son extraordinariamente diferentes entre sí. Sería como comparar manzanas, naranjas y kiwis. Todos frutos maravillosos pero completamente diferentes. Las armonías de la música Gospel son mucho más complejas y sofisticadas y han evolucionado con el tiempo. Al igual que nuestra educación es diferente y a lo que tenemos acceso ahora se diferencia de lo de hace 100 años, de esta manera también la música ha cambiado. Música renacentista versus música romántica, música clásica versus música contemporánea, Jazz versus R&B ... música Folk / Espirituales son esencialmente diferentes de nuestra amada música Gospel usando melodías, frases y armonías más simples. Esta música viene de verdad del corazón, de lo que yo llamaría la Divinidad.

Este CD no tiene la intención de ser grandilocuente. He elegido contar una historia de una manera muy diferente de lo que hubiera hecho normalmente en uno de mis recitales vocales. Mi

esperanza es que cada oyente dedique aproximadamente una hora para estar completamente absorto, al menos la primera vez que lo escuche, dándose a si mismo y a su alma lo que yo llamaría una alineación Divina a través del poder energético de la música y su vibración. Podría describirse como medicina de la energía en su máximo potencial. Cada canción individual es un viaje espiritual a través de la experiencia de canciones de esclavitud y de esclavos contada con la potencia, el color y el tono de la música de los siglos XIX y XX. Así que date a una hora de "iluminación" y aprecia mis interpretaciones llenas de alma.

Tuve la inspiración de añadir una canción interesante que inicia este disco. Es de Undine S. Moore, compositor y arreglista espiritual que de una manera sutil (aunque con un diálogo tipo excavadora láser) habla de un niño preguntando "Mamá, ¿el amo nos va a vender mañana?" con la inocencia, la insistencia y el interrogatorio de un niño que está siendo respondida por unos padres con el corazón roto y que murmuran una canción de manera casi ininteligible : "Sí, sí, sí. Oooooohhhh, vela y ora!"

La amplia variedad de arreglos de este CD van desde unos tramos a capella hasta los arreglos corales que se han sido re-trabajando para una voz solista, tales como la pregunta y respuesta de un niño a su padre o el diálogo entre el esclavo y el amo, con arreglos pianísticos que pueden ser simplistas pero con un toque de "armonías negras". Estas canciones han sido influenciadas y armonizadas para asemejar a los "compositores blancos clásicos europeos" y de esta manera llegan a encontrar su sitio en las salas de conciertos con composiciones pianísticas ricamente sofisticadas que desde el principio hasta el final, son evocadoras de un período ya transcurrido. Llenas de emoción, historia y enseñanza, incluso para un público de hoy en día, estos hermosos arreglos o canciones dignificadas, al menos para los oídos, embellecen la espantosa atrocidad de la esclavitud.

Los Espirituales son, sobre todo, una "puerta de entrada" para que las personas se sientan conectadas o simplemente para conectar con el Dios de su entendimiento; el misterio o dulzura de la vida; la Naturaleza; el Supremo Creador de todas las cosas; los seres amados; la experiencia de la esclavitud; o, simplemente, a un tiempo que ya pasó ...

Este viaje vibratorio y emocional intencionado de sonidos musicales, está lleno de luz y frecuencias que se moverán a través no sólo de tu cuerpo, tus cinco sentidos y tu cerebro, sino que además y lo más importante activará tu espíritu y alma, armonizando donde haga falta armonía; creando un equilibrio único; consciente o inconscientemente elevando tu espíritu y tu nivel de conciencia pasando a la trascendencia. Una expresión única "del espíritu o el alma" que inculcará fe, infundirá el espíritu de uno mismo con el amor y la esperanza mientras que logrará profunda y eterna alegría, paz e incluso transformación. Estos "arrebatos del espíritu" mezclados con la música soul y llena de emoción insondable nos recuerdan que SPIRITUAL o como mi colega y amigo Bobby McFerrin dice SPIRITYOUALL es NUESTRO mensaje esencial y nuestra verdad mas grande. Que así sea, así es, ¡Amén!

¡DISFRUTA! y ¡Viva el Espiritual! Que este CD inunde tu ESPIRITU

Escrito por Stephen Salters