

¿Has alMozartdo?

La melodía sabia y terapéutica de Mozart

TEXTO: TONI GIMÉNEZ, CANTANTE, MÚSICO Y COMPOSITOR, ESPECIALIZADO EN PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR A LA VEZ QUE EN MÚSICA FOLK PARA ADULTOS. EN CATALUÑA. DOCTOR EN PEDAGOGÍA Y APASIONADO DE LA FILOSOFÍA. HA PUBLICADO, HASTA AHORA, 135 DISCOS Y 55 LIBROS. WWW.TONIGIMENEZ.CAT.

Wolfgang Amadeus Mozart no fue tan solo un músico virtuoso, su espléndida y majestuosa música atiende a la dimensión espiritual universal del ser humano, al margen de toda religión, de una manera cautivadora. Va a parar directamente al alma del ser humano, o sea, a su propia identidad, al margen de lo antropológico y de lo cultural, sin límites ni filtros.

Podemos hablar, pues, de Mozartsofía (la sabiduría de su melodía) y de Mozarterapia (terapia con su música).

Después de muchos años de analizar sus composiciones musicales, he escogido de entre de sus más de 650 obras, las que, a mi entender, disponen de una melodía espiritualmente tan sutil que, precisamente

por su simplicidad —acusada a veces de infantil, en el sentido más peyorativo del término, precisamente porque no ha perdido la ingenuidad— son melodías terapéuticas por sí mismas, tanto a nivel sentimental como mental y espiritual, y nos ayudan a encontrar el rumbo y el sentido de nuestra propia existencia. Hasta donde he investigado, estos temas escogidos cautivan nuestra alma y tocan los aspectos más esenciales del ser humano, sin necesidad de razonarlos demasiado. Su música tiene la gran capacidad de ayudarnos a acercarnos a la realidad de manera directa, sin filtros, y de abrirnos a lo trascendente. La simplicidad y la elegancia de la música de Mozart queda asociada a la inocencia de la infancia, o sea, a la pureza: era capaz de crear la máxima belleza en medio de la inmensidad del caos.

Habría que tomar una dosis diaria de música de Mozart a lo largo de toda la vida.

Es un remedio no químico profundo y efectivo: no tiene contraindicaciones y sus efectos secundarios tan solo pueden ser positivos. No hay mejor antidepresivo para mejorar el estado anímico ni mejor estimulante para aumentar la vitalidad personal ni mejor antioxidante para combatir los radicales libres ni mejor multivitamínico para estar en forma que su melodía sutil y espiritual.

La puntuación (sobre diez) que pongo a cada una de las obras, aquí escogidas, es en relación a los aspectos anímicos y espirituales, no musicológicos y siempre en relación a la obra de Mozart en sí misma, nunca en comparación con ningún otro autor.

1 RONDÓ ALLEGRETTO DEL CONCIERTO PARA PIANO NÚMERO 12, EN LA MAYOR, KV 414

- **A nivel mental:** Tener las ideas claras; saber lo que es importante.
- **A nivel emocional:** Es una invitación a jugar (que es algo mucho más serio de lo que nos pensamos). Recuperar al niño/a que llevamos dentro.
- **A nivel espiritual:** aprender a discriminar lo esencial de lo importante. Para conseguirlo hay que hacer una *anábasis*, un viaje espiritual y profundo a nuestro interior.
- **Puntuación de la melodía:** 9; **Puntuación de la armonía:** 9.

del adiós. No es un adiós para siempre, sino un "esto continúa". Serenidad delante del miedo y la angustia. Todo perdura, nada muere, todo se transforma y continúa de manera diferente.

- **Puntuación de la melodía:** 10; **Puntuación de la armonía:** 10.

3 ANDANTE DE LA SONATA PARA PIANO NÚMERO 16, EN DO MAYOR, KV 545

- **A nivel mental:** es un paseo laberíntico; hay que encontrar la salida.
- **A nivel emocional:** para encontrar la salida mental hay que recurrir al mundo emocional, dejándose fluir, sin poner prejuicios de por medio. Ideal para situaciones de gran caos interior, de no encontrar el sentido ni el rumbo de la vida. Composición muy intimista.
- **A nivel espiritual:** nos hace dar cuenta de nuestras propias limitaciones a la vez que de la fragilidad humana.
- **Puntuación de la melodía:** 9.

4 ROMANCE ANDANTE DE LA PEQUEÑA SERENATA NOTURNA, EN SOL MAYOR, KV 525

- **A nivel mental:** nos permite trabajar, estudiar, crear desde los dos hemisferios a la vez.
- Tiene aire de danza de corte. La música pasa de puntillas por nuestro interior.
- **A nivel emocional:** evoca el atardecer, la puesta de sol, el final del día y el inicio de la noche. Nos invita a la retirada personal, a la calma de la naturaleza.

2 ANDANTINO DEL CONCIERTO PARA FLAUTA, ARPA Y ORQUESTA, EN DO MAYOR, KV 299

- **A nivel mental:** disponerse a marchar, a romper con todo. Melodía suave, elegante y magnificente, aunque es un tema totalmente intimista.
- **A nivel emocional:** es un tema de despedida, ideal para decir adiós, en caso de muerte; los timbres de la flauta y del arpa son ideales para vivir el duelo de manera esperanzadora. Se evocan imágenes de flores del campo (vida), de naturaleza de primavera (morir para continuar viviendo). Tan solo hay que cerrar los ojos y dejar fluir.
- **A nivel espiritual:** serenidad delante

- **A nivel espiritual:** la melodía nos lleva a nuestro mundo interior; desnudez de espíritu.

- **Puntuación de la melodía:** 10; **Puntuación de la armonía:** 9'5.

5 ALLEGRO DE LA SONATA PARA PIANO NÚMERO 16, EN DO MAYOR, KV 545

- **A nivel mental:** A la mente le es imposible mentir mientras se escucha este tema.
- **A nivel emocional:** Melodía genuina que tiene aire de juego infantil en su más pura ingenuidad. Mozart sonríe con ella: perfecto para mostrar nuestros sentimientos y emociones en estado puro.
- **A nivel espiritual:** Es de una transparencia tan profunda que nos deja desnudos tanto delante de nosotros mismos como de los demás.
- **Puntuación de la melodía:** 10.

6 ALLEGRO MODERATO DE LA SONATA PARA PIANO NÚMERO 10, EN DO MAYOR, KV 330

- **A nivel mental:** va bien para potenciar la nuestra capacidad de improvisación, dejarnos fluir y llevar por las situaciones del día a día, sin ponernos de espaldas a ellas.
- **A nivel emocional:** recuerda las melodías típicas para las clases de ballet, interpretadas al piano, hecho que hace que la melodía nos vaya bien para olvidar la rutina diaria y nos abra a la imaginación, dejándonos fluir por los movimientos corporales.
- **A nivel espiritual:** hace florecer hacia

fuera el niño/a que todos/todas llevamos en nuestro interior y que la sociedad nos ha obligado a recluir.

- **Puntuación de la melodía:** 9.

7 ALLEGRO (SEXTO MOVIMIENTO) DEL TRIPO DE CUERDA, EN MI MAYOR, KV 563

- **A nivel mental:** favorece la ilusión para hacer cosas y la esperanza en el futuro. Es un tema intimista pero de una gran vitalidad. Tiene aire de danza de corte.
- **A nivel emocional:** es una melodía que invita a jugar, remueve los recuerdos de la infancia.

- **A nivel espiritual:** da fuerza para vivir y superar los retos.
- **Puntuación de la melodía:** 9. **Puntuación de la armonía:** 9.

8 ALLEGRO (TERCER MOVIMIENTO) DEL CONCIERTO PARA PIANO NÚMERO 23, EN LA MAYOR, KV 488

- **A nivel mental:** refuerza la autoestima y blinda el yo de los batacazos que lo hieren.

El *pizzicato* favorece este aspecto.

- **A nivel emocional:** hacia el minuto 2'17-2'20 (depende de cada grabación), hay unos acordes que se avanzan a la época del autor y que recuerdan a pianistas del siglo XX. Esto se vuelve a repetir en el minuto 5'30 y en el minuto 5'50.

- **A nivel espiritual:** favorece la conexión del consciente con el subconsciente y el inconsciente; el ego, el superego y el ello (o *bid*) quedan entrelazados.
- **Puntuación de la melodía:** 9. **Puntuación de la armonía:** 9.

9 ANDANTE DE LA SINFONÍA EN FA MAYOR, KV 223 (19A)

- **A nivel mental:** la estructura armónica magnánima ofrece serenidad de mente. Tiene aire de minué. Es una melodía para danzar.
- **A nivel emocional:** el cambio a tonalidad menor ofrece serenidad sentimental.
- **A nivel espiritual:** va directamente al alma, a nuestra propia identidad personal.
- **Puntuación de la melodía:** 10. **Puntuación de la armonía:** 10.

10 ALLEGRO CON SPIRITO DE LA SONATA PARA PIANO NÚMERO 9, EN RE MAYOR, KV 311

- **A nivel mental:** ofrece apertura de mente.
- **A nivel emocional:** matices emocionales que se relacionan con la naturaleza.
- **A nivel espiritual:** ofrece esperanza en el futuro inmediato.
- **Puntuación de la melodía:** 9.

11 ALLEGRETTO GRAZIOSO DE LA SONATA PARA PIANO NÚMERO 13, EN SI MAYOR, KV 333

- **A nivel mental:** tema intimista; la melodía es como un refugio para la mente. Hay momentos en que la melodía tiene un "aire de Beethoven", aunque este fuera un autor posterior.
- **A nivel emocional:** los cambios de tonalidad, de menor a mayor, ofrecen calidez.
- **A nivel espiritual:** ofrece esperanza en la vida. Es mejor escucharlo al atardecer.
- **Puntuación de la melodía:** 9.

12 RONDO PRESTO DEL CONCIERTO PARA PIANO NÚMERO 9, EN MI MAYOR, KV 271

- **A nivel mental:** las entradas fuertes de la orquesta ofrecen seguridad y tranquilidad.
- **A nivel espiritual:** nos lleva a una intraversión con nosotros mismos, a mirar hacia nuestro interior y buscar la perfección en lo que hacemos
- **Puntuación de la melodía:** 9. **Puntuación de la armonía:** 9,5.

13 PRESTO DEL DIVERTIMENTO EN RE MAYOR, KV 136

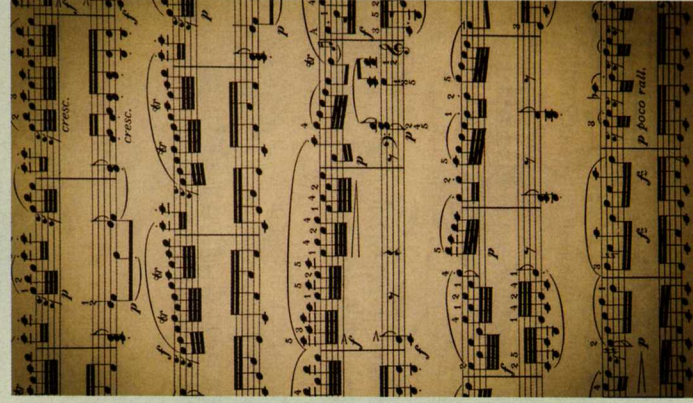
- **A nivel mental:** fuerza, optimismo y

buena suerte. La melodía tiene mucha fuerza (fragmentos intensos) y a la vez mucha ternura (fragmentos suaves). Tanto la melodía como la armonía son perfectas. No hay que tocar nada.

- **A nivel emocional:** los acordes bajos que se van repartiendo a lo largo de todo el tema ofrecen seguridad; las cosas irán bien, no hay que preocuparse por nada, tan solo ocuparse.

- **A nivel espiritual:** es un tema esencial; evoca el color azul.

- **Puntuación de la melodía:** melodía: 10; **Puntuación de la armonía:** 10.

15 ALLEGRETTO DE LA SONATA PARA PIANO NÚM. 10 EN DO MAYOR KV 330

- **A nivel mental:** jugando solos en casa. Ahora un juego (con o sin juguete) y ahora otro. No hay nadie que nos obligue a nada ni tan solo a dejar de jugar.
- **A nivel emocional:** nos emocionamos cuando juntamos juegos y/o juguetes distintos.

La libertad que nos da jugar es suficiente para nos ser felices. Vivimos el presente en su totalidad.

- **A nivel espiritual:** regreso a la infancia, a la ilusión y a la libertad de jugar a lo que queremos, sin vergüenza, al nuestro aire. Tema para la intimidad absoluta. Solamente nosotros lo sabemos.

- **Puntuación de la melodía:** 8,5.

16 ANDANTE GRAZIOSO DE LA SONATA PARA PIANO NÚM. 13 EN SI BEMOL MAYOR KV 333

- **A nivel mental:** composición intimista para la primera hora de la tarde.

- **A nivel emocional:** aflicción por alguna cosa. Melancolía pero con un cierto optimismo.

Corazón triste pero mente alegre.

- **A nivel espiritual:** vislumbramos futuro. Hay esperanza a pesar de los problemas del día a día. Las notas musicales nos animan a caminar, a tirar hacia adelante con un cierto ritmo entusiasta. ¡Saldremos de ello!

- **Puntuación de la melodía:** 9

17 ALLA TURCA, ALLEGRETTO DE LA SONATA PARA PIANO NÚM. 11 EN LA MAYOR KV 331

- **A nivel mental:** perfeccionismo (muchas notas, no sobra ninguna). Composición de gran vitalidad.

- **A nivel emocional:** fuerza y optimismo. El cambio de menor a mayor provoca un cambio emocional: pasamos de un sentimiento (lo que guardamos en nuestro interior) a una emoción (lo liberamos hacia afuera). No hay que interpretarla tan "técnica", darle más sentimiento.

- **A nivel espiritual:** para personas enérgicas.

- **Puntuación de la melodía:** 9,5.

18 ALLEGRO DE LA SONATA PARA PIANO NÚM. 6 EN RE MAYOR KV284

- **A nivel mental:** estamos enfadados a la vez que convencidos de nuestro posicionamiento y de nuestro punto de vista.

- **A nivel emocional:** no aceptamos que nos molesten ni que se rían de nosotros. No queremos enfrentamientos pero estamos algo "encendidos"

- **A nivel espiritual:** aprendemos a reequilibrar nuestro mundo interno, que las pequeñeces no nos hagan cambiar nuestra manera de ser. Melodía indicada para personas que siempre dudan de sí mismas, que se creen que son menos que los demás, que tienen la impresión de que siempre se equivocan.

- **Puntuación de la melodía:** 8,5.

19 ALLEGRO MAESTROSO DE LA SONATA PARA PIANO NÚM. 8 EN LA MAJOR KV 310

- **A nivel mental:** estamos buscando intensamente alguna cosa; sentimos como una pesadez que se mete en nuestro interior.

- **A nivel emocional:** Hay una cierta angustia. Cuesta encontrar la serenidad. Hay un cierto caos y se intenta ir al fondo pero no se llega.

- **A nivel espiritual:** La propia melodía es consuelo para las personas caóticas. Es una melodía "homeopática" (siguiendo el principio ISO que se utiliza en musicoterapia, o sea, trabajar con el similar con el igual. No apta para personas melancólicas, es para personas poco preocupadas. No es buena para personas con problemas de corazón acelerado. Tiene algo de Beethoven, aunque este fuese un autor posterior.

- **Puntuación de la melodía:** 9

20 ALLEGRO 2 DEL CONCIERTO PARA PIANO NÚM. 1 EN FA MAYOR KV 37

- **A nivel mental:** paseo por el mar. Mar suave, mar revuelto. Golpes en las ro-

14 RONDÓ ALLEGRO DE LA SONATA PARA PIANO NÚM. 9 EN RE MAYOR KV 311

- **A nivel mental:** olas de mar. Tema de melodía. Es verano: baño, alegría infantil.

- **A nivel emocional:** no nos queremos implicar demasiado (no nos "mojamos").

- **A nivel espiritual:** todo está bien. Dejar fluir. Si me salpican tampoco pasa nada. Hacia el final hay algún momento lento que denota que pronto tendremos que marchar, cargar los trastos e irnos a casa, pero no se nos hace pesado porque nos sentimos bien con nosotros mismos.
- **Puntuación de la melodía:** 8,5.

cas. Es un mar de primavera, con días de todo. No es un mar de verano. Más bravo, menos sereno. Las notas van ¡ vienen al igual que las olas del mar. En algunos momentos la melodía juega como si el mar jugase con los peces.

- **A nivel emocional:** jugar, chillar, reír.
- **A nivel espiritual:** por suerte, no hemos perdido nuestra dimensión de niños, lo que nos mantiene puros, alejados de los prejuicios porque los hemos dejado de banda tanto como hemos querido. Para persona que quieren encontrar la infancia que creen haber perdido (no se pierde nunca, tan solo hay que reconquistarla o recuperarla).
- **Puntuación de la melodía:** 8,5; **Puntuación de la armonía:** 9

21 ALLEGRO DEL CONCIERTO PARA PIANO NÚM. 17 EN SOL M KV 453

- **A nivel mental:** las ideas son muchas, pasan y se van y hay que aprove-

char los momentos y las oportunidades. Nada se para. Todo pasa deprisa. A veces, somos demasiado mentales y dejamos de lado de banda los aspectos emocionales.

- **A nivel emocional:** melodía de reconciliación entre el mundo mental y el mundo emocional que es el que realmente domina en el ser humano. Equilibrio. Dar oportunidad a nuestras propias oportunidades.
- **A nivel espiritual:** la melodía tiene hacia al final una especie de calma que es fruto de la serenidad que se encuentra cuando está en equilibrio. Ya no hay que correr tanto y al final toma fuerza porque ahora, una vez serenos, sabemos controlar mejor nuestro mundo interior. Se vuelve a correr pero ahora no hay caos, sino lugares donde poder llegar y seguridad en el camino escogido.
- **Puntuación de la melodía:** 8; **Puntuación de la armonía:** 8.