

GIA *quarterly*

THE LITURGICAL MUSIC JOURNAL

VOL. 34 NO. 4 | ADVENT – SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME | DECEMBER 2023 – FEBRUARY 2024

THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC AND PREACHING:
INCARNATE IN WORD AND SONG

AN AWKWARD MARRIAGE?
WORDS AND MUSIC IN WORSHIP: A REVIEW

BLACK CATHOLICS IN POPULAR MUSIC

Making Homilies Memorable

I HAD HIGH HOPES THIS PAST Laetare Sunday when Mass started. The presiding priest was a young man whose infectious smile lit up the room as he clapped and moved along with the opening hymn. He prayed the collect with passion and dignity, and when he processed the Gospel book to the four corners of the worship space, I felt a sense of reverence and awe fill the assembly.

However, my hopes were soon deflated as the priest began his homily. Instead of focusing on the joyful message of the day, he lectured us for 20 minutes about the evils of sin and our unworthiness before God. Inexplicably, he would stop his homily at various points to sing verses of a song about Mary that seemed to have no connection to his message or the readings. This is definitely not what Orin Johnson means when he says in this issue that “Liturgical music can also stand as a model for . . . styles of delivery in preaching . . .” (page 10).

This experience illustrates the ongoing challenge of improving homiletic preaching since the Second Vatican Council’s emphasis on the full, conscious, and active participation of the assembly and the great importance of Scripture in the liturgy (see Constitution on the Sacred Liturgy, 24 and 30).

Homilies, however, remain a constant source of disappointment in the liturgical reform. Notably, Pope Francis has called on Catholic preachers to keep homilies to no more than eight to ten minutes, saying that “in general, the homilies are a disaster” (americamagazine.org, January 23, 2023). A time limit is a blunt instrument, however, and not really a prescription for improvement. It just contains the “disaster.”

Johnson suggests that preachers borrow performative techniques from music to enrich their homilies. By interweaving the rhythms and structures of liturgical music with preaching, homilists can engage the hearts and souls of their listeners. Liturgical music can provide a model for preaching by making it more memorable and allowing the message to remain in the

hearts and souls of the faithful.

To improve the quality of preaching, preachers should strive to make their homilies relevant and relatable to their congregation. They should avoid moralizing and instead use concrete examples to illustrate how the readings apply to everyday life. Moreover, preachers should speak with authenticity, drawing on their personal experiences and struggles to show that they too are on the journey of faith.

“Johnson suggests that preachers borrow performative techniques from music to enrich their homilies.”

Drawing from the principles of liturgical music, we can learn that the delivery of the homily is just as important as its content. Preachers should strive to preach with energy and enthusiasm akin to that of a well-trained liturgical choir. By doing so, they can create an environment that fosters spiritual growth and nourishment, inspiring the faithful to live out their faith more fully in their daily lives.

The church’s vitality depends on the quality of its preaching. As Johnson rightly notes, “The importance of pursuing the highest-quality preaching cannot be overstated. Our churches, our Church, depends on it” (page 10). By taking seriously the challenge of improving homiletic preaching, we can uplift and inspire the faithful and draw them closer to God. ■

Nick Wagner

NICK WAGNER, Editor, is a writer and editor in San José, California. He is also the cofounder of TeamRCIA.com. Send comments to Nick at nick@teamrcia.com.

The Relationship between Music and Preaching:

INCARNATE IN WORD AND SONG

LET'S GET RIGHT TO IT: WHY bother exploring this relationship at all? Briefly, the power that music holds to impart a message and allow it to remain in someone's heart and soul cannot be denied, and sung music is often a more successful agent in that regard than spoken word alone. Further, the relationship is innate—scriptural, traditional, and liturgical.

While one can find dozens of musical references in scripture, let us specifically note here that St. Paul wrote, "Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God" (Col 3:16).

Further, we are familiar with the maxim from our tradition attributed to St. Augustine, "The one who sings well prays twice." We remind ourselves too what the Constitution on the Sacred Liturgy imparted to us regarding the "active participation" of liturgical assemblies:

To promote active participation, the people should be encouraged to take part by means of acclamations, responses, psalmody, antiphons, and songs, as well as by actions, gestures, and bodily attitudes. And at the proper times all should observe a reverent silence.
(SC, 30)

It is natural then that the structures and rhythms of the whole of liturgy, including the preaching, should be resonant with the music that permeates it.

MUSIC ENLIGHTENS PREACHING

For instance, if preaching borrowed musical structural forms and performative techniques, could it become more memorable? It seems unlikely, most Sundays, that anyone would leave the church building after Mass reciting, as a mantra, a few lines from the preaching. Alternatively, a test: can you, from memory, recite a few lines of Psalm 91? Your first thought is likely "no." But we can all sing it, if we call to mind any memorable line from Michael Joncas's "On Eagle's Wings."

Let us look more closely at the types of liturgical music listed

in the Constitution on the Sacred Liturgy. There are acclamations, like "Alleluia," "Amen," and so on, and then responses, such as "And with Your Spirit" or "Thanks Be to God." Psalmody is present not just in the responsorial psalm but also in many of the antiphons proper to the liturgy. Next, there are antiphons at the entrance and communion rites of Mass, and finally, songs, which include hymns, canticles, the Gloria, and other pieces.

Each sort of music enumerated here can enlighten, in some small or great way, a component of preaching, by content, structure, performance, or in other ways.

We should also take care to spell out what is meant by "preaching" here. Most of us experience preaching in exactly one way: the homily at eucharist. The word "homily" is derived from the Greek word *homilia*, which means to have communion with or to communicate with another person. The Constitution on the Sacred Liturgy tells us its vision for the homily in a couple places:

- "... It is from scripture that lessons are read and explained in the homily . . ." (SC, 24)
- "By means of the homily the mysteries of the faith and the guiding principles of the Christian life are expounded from the sacred text . . ." (SC, 52)
- Or, if you want to know what Google returns for "homily," it's this: "a religious discourse that is intended primarily for spiritual edification rather than doctrinal instruction; a sermon"

Preaching therefore is fundamentally similar to liturgical music. It strives to be communicative, and even dialogical in its own stilted way. It should help to unpack scriptural lessons, sacred theology, and indeed the whole Christian life and how these relate to one another.

Lastly, both preaching and liturgical music ought to be primarily spiritual rather than doctrinal. Yet preaching is simultaneously different from music. Music, even (or especially) without words, can express more of the ineffable divine mysteries as it operates on the level of symbolism, with melodies, harmonies, rhythms, and so on, each expressing more broadly what words are forced to do with more specificity.

HOW MUSIC AND PREACHING INTERWEAVE

Having defined a few terms, let us now turn our attention to specific instances of the relationship between music and preaching to tease out valuable insights. First, turning our attention to the structures of each, we can analyze certain pieces of music and notice potential similarities to the structures already present in effective preaching.

For instance, sung acclamations such as “Alleluia” and “Amen” are essentially “outbursts” of assent and praise. Such acclamations are common in many American Black churches, from preachers and assemblies alike. We should rightly wonder if there is more room for that in other congregations and whether there is a role for acclamations in preaching in other circumstances.

Turning next to responses, preachers might do well to seek out unique new ways to engage the assembly in dialogue. Some pieces of music are dialogical in nature, giving assemblies a “lens” with which to view the whole of the content of the piece, and preaching could be crafted in the same way. For instance, Shannon Cerneka and I wrote “Fill Us, O God” (WLP/GIA) with a section during which, while the assembly maintains the mantra “Fill Us, O God,” a soloist sings “Take away our pride, fill us with your love.” “Pride” here, in further iterations, is replaced with other societal sins: greed, apathy, and so on.

Regarding antiphons and other liturgical uses of psalms, we recall that many psalms, in their completeness, take the singer on a spiritual journey, so the choice of refrain text and overall music can dramatically change the reception and understanding of the text. Consider the many settings of Psalm 34 that you know, while also realizing that while “Taste and see the goodness of the Lord” is a refrain many times, so is “The Lord hears the cry of the poor”—often with similar verses of text but very different styles of music.

Additionally, the tone with which a text is delivered, be it within music or preaching, must match that text and in doing so truly amplify it. Otherwise, the words will have no chance to impart the desired meaning or effect. Text painting, in music, also does well to allow for silence in moments like we find in Psalm 137, “Let my tongue be silenced . . .,” or to take on at times a more rapid urgency if the text demands that. Our preaching could borrow such musically performative techniques as well.

REMOVING OBSTACLES

Liturgical music can also stand as a model for not only styles of delivery in preaching but also attending to word choice in both. Poetic language, when dealing with the sacred, is often preferable to blunt, specific language. Consider, for instance, the different “feel” and additional meaning that the word “lifeless” has in comparison to the word “dead” in this paraphrase of Psalm 31 (GIA), which Shannon and I also wrote: “Empty, broken, lifeless: I give my spirit, Lord.” In fact, we initially tried

the word “dead” there and found it to be quite unworthy and truly unmusical.

The danger of any of the various texts at liturgy, even though words themselves are signs, is that they can be an obstacle that blocks the transcendent communication the liturgy is meant to use and be. The preaching and the lyrics of hymns are the places where that danger is perhaps highest. It is far easier and more

Liturgical music can also stand as a model for not only styles of delivery in preaching but also attending to word choice in both.

successful, we note, to preach on the poetry and symbolism of the Trinity rather than explain the doctrine of it; it is far easier and more successful to preach on the poetry and symbolism of the Resurrection than to explain how it happened; it is far easier and more successful to preach on the poetry and symbolism of the Eucharist rather than how it is confected:

*“The myst’ry of your presence, Lord,
No mortal tongue can tell:
Whom all the world cannot contain
Comes in our hearts to dwell.”*

*“Gift of Finest Wheat” by Omer Westendorf, ©1977
Archdiocese of Philadelphia, Published by ILP*

This is not to say that music and preaching should never dwell in specifics or in present reality—they can and must do so. Our faith, though, fundamentally, is one of mystery, paradox, the supernatural, things unseen but believed. Music and the poetry it tries to set and amplify both operate most successfully on the level of symbolism and are therefore perhaps best suited to express and make real within us this same faith. Can our preaching do likewise, with relevance to a present context? Can our day-to-day lives do so? *Lex orandi, lex credendi, lex vivendi.*

The Pew Research Center, in 2016, released an analysis of some data regarding Christians who seek new congregations. The percentage of adults who listed “quality of sermons” as a factor that played an important role in their search topped the list, at 83 percent. When we pair that with the admonition from *Sing to the Lord*—“Faith grows when it is well expressed in celebration. Good celebrations can foster and nourish faith. Poor celebrations may weaken it” (STTL, 5)—the importance of pursuing the highest-quality preaching (and liturgical music) cannot be overstated. Our churches, our Church, depend on it. ■

ORIN JOHNSON is Director of Music and Liturgy at St. Margaret of Scotland Catholic Church in St. Louis, Missouri. He holds degrees in music and theology from Harvard University, Radford University, and Aquinas Institute of Theology. His liturgical music is published with GIA and OCP, and his new book *Incarnate in Word and Song* is currently available from Liturgical Press.

La relación entre la música y la predicación:

ENCARNADA EN LA PALABRA Y EL CANTO

VAYAMOS AL PUNTO: ¿POR QUÉ MOLESTARSE en analizar esta relación? En pocas palabras, no se puede negar el poder que tiene la música para transmitir un mensaje y permitir que permanezca en el corazón y el alma de una persona. Y la música cantada es a menudo un medio más eficaz en este sentido que la palabra hablada. Además, la relación es innata: bíblica, tradicional y litúrgica.

Aunque se pueden encontrar muchas referencias musicales en la Sagrada Escritura, señalemos aquí específicamente que san Pablo escribió: “Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros; canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas” (Col 3,16).

También conocemos la máxima de nuestra tradición atribuida a san Agustín: “El que canta bien reza dos veces”. Recordamos también lo que nos transmitió la Constitución sobre la sagrada liturgia acerca de la “participación activa” de las asambleas litúrgicas:

Para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese, además, a su debido tiempo, un silencio sagrado. (SC, 30)

Es natural, entonces, que las estructuras y los ritmos de toda la liturgia, incluso la predicación, tengan resonancia con la música que la impregna.

LA MÚSICA ILUMINA LA PREDICACIÓN

Por ejemplo, si la predicación adoptara formas estructurales musicales y técnicas interpretativas, ¿podría ser más memorable? Parece poco probable, la mayoría de los domingos, que alguien salga del edificio de la iglesia después de misa recitando, como un mantra, unas líneas de la predicación. O bien, una prueba: ¿podrías, de memoria, recitar unas líneas del Salmo 91? Es probable que primero pienses que “no”. Pero todos podemos

cantarlas si recordamos alguna línea memorable de “En tus alas” (“On Eagle’s Wings”) de Michael Joncas.

Veamos más detenidamente los tipos de música litúrgica que aparecen en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Hay aclamaciones, como “Aleluya,” “Amén”, y luego respuestas, como “Y con tu Espíritu” o “Demos gracias al Señor”. La salmodia está presente no solo en el salmo responsorial, sino también en muchas de las antífonas propias de la liturgia. Además, hay antífonas en los ritos de entrada y comunión de la misa y, por último, cantos, que incluyen himnos, cánticos, el Gloria y otras partes.

Cada tipo de música que aquí se menciona puede iluminar, en mayor o menor medida, un componente de la predicación, ya sea por su contenido, por su estructura, por su interpretación o de otras maneras.

También deberíamos precisar qué se entiende en este contexto por “predicación”. La mayoría de nosotros vive la predicación solamente de una manera: la homilía en una eucaristía. La palabra “homilía” deriva del griego homilia, que significa tener comunión o comunicarse con otra persona. La Constitución sobre la sagrada liturgia expresa su visión de la homilía en un par de lugares:

- “En la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande. Pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía...” (SC, 24)
- “la homilía, en la cual se exponen..., a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana...” (SC, 52)
- O bien, si quiere saber lo que Google encuentra para “homilía”, es esto: “discurso religioso destinado principalmente a la edificación espiritual más que a la instrucción doctrinal; un sermón”.

Por lo tanto, la predicación es fundamentalmente similar a la música litúrgica. Pretende ser comunicativa e incluso dialógica a su manera. Debe ayudar a desentrañar las lecciones de la Escritura, la teología sagrada y, de hecho, toda la vida cristiana y cómo se relacionan entre sí.

Por último, tanto la predicación como la música litúrgica deben ser principalmente espirituales más que doctrinales. Sin embargo, la predicación es al mismo tiempo diferente de la música. La música, incluso (o especialmente) sin palabras, puede expresar más de los misterios divinos inefables, ya que actúa en el ámbito del simbolismo, con melodías, armonías, ritmos, etc., cada uno de los cuales expresa ampliamente lo que las palabras se ven obligadas a hacer con especificidad.

CÓMO SE ENTRELAZAN LA MÚSICA Y LA PREDICACIÓN

Tras definir algunos términos, centrémonos ahora en ejemplos concretos de la relación entre la música y la predicación para extraer ideas valiosas. En primer lugar, si nos fijamos en las estructuras de cada una de ellas, podemos analizar ciertas obras musicales y observar posibles semejanzas con las estructuras ya presentes en una predicación eficaz.

Por ejemplo, las aclamaciones cantadas como “Aleluya” y “Amén” son esencialmente “estallidos” de afirmación y alabanza. Estas aclamaciones son habituales en muchas iglesias afroamericanas, tanto por parte de los predicadores como de las asambleas. Cabe preguntarse, con razón, si hay más espacio para ello en otras congregaciones y si las aclamaciones desempeñan un papel en la predicación en otras circunstancias.

En cuanto a las respuestas, los predicadores harían bien en buscar nuevas formas de entablar un diálogo con la asamblea. Algunas obras musicales son de naturaleza dialógica y ofrecen a las asambleas un “lente” con la que contemplar el contenido de la obra en su conjunto, y la predicación podría elaborarse del mismo modo. Por ejemplo, Shannon Cerneka y yo escribimos “Fill Us, O God” [Llénanos, oh Dios] (WLP/GIA) con una sección durante la cual, mientras la asamblea mantiene el mantra “Llénanos, oh Dios”, un solista canta “Quítanos el orgullo, llénanos de tu amor”. “Orgullo” en este caso, en iteraciones posteriores, se sustituye por otros pecados sociales: la avaricia, la apatía, etc.

En cuanto a las antífonas y otros usos litúrgicos de los salmos, recordemos que muchos salmos, en su totalidad, llevan al cantor por un camino espiritual, por lo que la elección del texto del estribillo y de la música en general puede cambiar radicalmente la recepción y comprensión del texto. Piensa en las muchas interpretaciones del Salmo 34 que conoces, pero ten en cuenta que, aunque “Gusten y vean cuán bueno es el Señor” es un estribillo muchas veces, también lo es “El Señor escucha el clamor de los pobres”, a menudo con versos similares, pero estilos musicales muy diferentes.

Además, el tono con el que se transmite un texto, ya sea en la música o en la predicación, debe estar a la altura del texto y amplificarlo. De lo contrario, las palabras no podrán transmitir el significado o el efecto deseados. La pintura del texto, en la música, también hace bien en permitir el silencio en momentos

como los que encontramos en el Salmo 137: “Que mi lengua se me pegue al paladar...”, o asumir a veces una urgencia más apremiante si el texto lo exige. Nuestra predicación también podría tomar prestadas estas técnicas musicales interpretativas.

ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS

La música litúrgica también puede servir de modelo no solo para los estilos de predicación, sino también para la elección de las palabras en ambos casos. Cuando se trata de lo sagrado, el lenguaje poético suele ser preferible al lenguaje directo y específico. Considera, por ejemplo, la diferente “sensación” y el significado adicional que tiene la palabra “sin vida” en comparación con la palabra “muerto” en esta paráfrasis del Salmo 31 (GIA), que Shannon y yo también escribimos: “Vacío, roto, sin vida: entrego mi espíritu, Señor”. De hecho, inicialmente probamos allí la palabra “muerto” y nos pareció bastante indigna y verdaderamente poco musical.

La música litúrgica también puede servir de modelo no solo para los estilos de predicación, sino también para la elección de las palabras en ambos casos.

El peligro de cualquiera de los distintos textos de la liturgia, aunque las palabras en sí mismas sean signos, es que pueden ser un obstáculo que bloquee la comunicación trascendente que la liturgia debe utilizar y ser. La predicación y la letra de los himnos son los lugares donde ese peligro quizá sea mayor. Es mucho más fácil y tiene más éxito, advertimos, predicar sobre la poesía y el simbolismo de la Trinidad que explicar su doctrina; es mucho más fácil y tiene más éxito predicar sobre la poesía y el simbolismo de la Resurrección que explicar cómo sucedió; es mucho más fácil y tiene más éxito predicar sobre la poesía y el simbolismo de la Eucaristía que sobre cómo se prepara:

*“Tu gran misterio, mi Señor,
¿Quién puede explicar?
¡Ningún sepulcro te encerró,
Y vas en mí a morar”.*

(“Tú sacias todo corazón” [Gifts of Finest Wheat] de Omer Westendorf, ©1977 Arquidiócesis de Philadelphia, ILP).

Esto no quiere decir que la música y la predicación nunca deban detenerse en lo específico o en la realidad presente; pueden y deben hacerlo. Sin embargo, nuestra fe se basa fundamentalmente en el misterio, la paradoja, lo sobrenatural, lo que no se ve pero se cree. Tanto la música como la poesía que trata de plasmar y amplificar operan con mayor éxito en el plano del simbolismo y, por tanto, quizá sean las más adecuadas para expresar y hacer realidad en nosotros esta misma fe. ¿Puede nuestra predicación hacer lo mismo, con relevancia para el contexto actual? ¿Puede hacerlo nuestra vida cotidiana? *Lex orandi, lex credendi, lex vivendi.*

El Centro de Investigaciones Pew, en 2016, publicó un análisis de algunos datos relativos a los cristianos que buscan nuevas congregaciones. El porcentaje de adultos que mencionaron la “calidad de los sermones” como un factor que desempeñó un papel importante en su búsqueda encabezó la lista, con un 83%. Si unimos esto a la advertencia de Sing to the Lord—“La fe crece cuando se expresa bien en la celebración. Las buenas celebraciones pueden fomentar y alimentar la fe. Las malas celebraciones pueden debilitarla” (STTL, 5)—no se puede

exagerar la importancia de buscar la predicación (y la música litúrgica) de la mejor calidad. Nuestras iglesias, nuestra Iglesia, dependen de ello. ■

ORIN JOHNSON es director de música y liturgia en la iglesia católica de St. Margaret of Scotland, en St. Louis, Missouri. Es licenciado en Música y Teología de la Universidad de Harvard, la Universidad de Radford y el Instituto de Teología Aquinas. Su música litúrgica ha sido publicada por GIA y OCP, y su nuevo libro *Incarnate in Word and Song* está actualmente disponible en Liturgical Press.