

Los Beneficios del Arte Coral

Voces de Latinoamérica

Introducción

Cantar en coro, compartir la memoria oral de la humanidad a través del recuerdo de nuestros cantos y poesía, está en la raíz de lo que nos hace ser humanos. Los coros hilamos la memoria lírica de nuestras lenguas y el arte coral nos permite a los hombres y mujeres de todas las edades imaginar que es posible vivir armoniosamente.

Quienes ejercemos el arte coral y dirigimos coros sabemos que el canto colectivo es escuela de ciudadanía, metáfora perfecta de una sociedad justa donde todos sus componentes trabajan para un fin común. En estos tiempos, el nuestro es uno de los oficios necesarios para mantener el buen ánimo e inspirar a nuestros coralistas para cumplir un ideal ético y estético, generando lazos de solidaridad. La música y el arte coral son fuente de resiliencia y fortaleza moral para quienes participan en ellos.

El coro

Cantar es una de las actividades más esenciales y primigenias del ser humano y en todas las culturas se encuentran ejemplos de canto colectivo por el poder que tiene para la comunicación humana desde el punto de vista emocional, social y cultural. En su esencia misma, la orquesta y el coro son mucho más que estructuras artísticas: son modelos y escuelas de vida social.

Los coralistas

Para los cantantes que participan en cada coro, el hecho de cantar proporciona bienestar físico y emocional, herramientas de comunicación, un vehículo de expresión individual y colectivo y una expresión virtuosa de pertenencia a determinada comunidad.

Beneficios que aporta el canto coral a los coralistas:

- Amplía su cultura
- Fortifica habilidades musicales
- Encuentra nuevas expresiones de la belleza por medio del canto
- Contribuye a su salud física
- Contribuye a su salud emocional
- Fortalece su capacidad de resiliencia
- Crea públicos para la música y las artes escénicas

Diversos estudiosos como Delors, Pallás, Hemsy, Abreu y organizaciones como la UNESCO, CEPAL, ACDA y la IFCM, entre otros, han realizado estudios sobre la importancia del trabajo coral y han demostrado que su práctica facilita la inclusión, la socialización, el desarrollo cooperativo y de pertenencia responsable, todo ello en función del objetivo común de hacer música juntos. A través del canto coral se accede a una cultura humanista que favorece la disminución de la violencia y la delincuencia a la vez que contribuye al bienestar psicosocial de todo aquel que lo practica.

El Director / La Directora

Es aquella persona que sostiene una actividad comunitaria a través de conocimientos técnicos, musicales, emocionales y psicológicos hacia una manifestación escénica de la belleza y la armonía. En tiempos de la presente pandemia, los directores corales hemos sido forzados a migrar nuestras actividades

hacia plataformas digitales para mantener viva nuestra labor. Desde nuestros hogares, directores y cantantes hemos reinventado el canto coral – arte coral. Así hemos podido dar continuidad a la exploración de la belleza anclada a la lírica universal que cada coro posee a través de sus repertorios y búsquedas. Nosotros hemos aceptado el desafío y, en calidad de movimiento coral, nos presentamos para sumar esfuerzos con especialistas que nos permitan continuar con nuestra labor en las condiciones de seguridad necesarias para cuidar la salud de nuestros coros.

En tiempos del covid-19, las tareas de un director coral incluyen:

- Sostener la energía creativa de nuestros grupos en sus entrenamientos
- Grabar los ejemplos de cada cuerda del coro
- Filmar videos didácticos para nuestros coralistas
- Buscar repertorio adecuado para cantar y montar en línea
- Acompañar individualmente a los coralistas en asuntos técnicos y emocionales
- Buscar y explorar metodologías de enseñanza para nuestros coros acordes a esta situación especial de distanciamiento
- Dialogar con nuestros colegas y maestros con el fin de encontrar soluciones y estrategias de trabajo de manera conjunta
- Aprender, conocer y estudiar las herramientas técnicas y digitales para poder hacer nuestro trabajo en línea. En algunos casos, invertir en la adquisición de equipamientos y plataformas para el trabajo virtual.

Nosotros, directores corales, asumimos esta vocación de manera profesional. No optamos por la improvisación, requerimos de una formación sólida y de estudio constante para poder ejercer nuestro trabajo dignamente.

El arte dignifica a las personas y a las sociedades. De forma

más específica, el arte coral representa lo mejor del espíritu de cada institución, grupo social o comunidad que lo promueve. La función del director coral va más allá de lo artístico y se convierte en herramienta de salud, contención y vehículo expresivo de las comunidades.

El coro y todos sus actores merecen el apoyo necesario para el sostén de sus espacios y sus proyectos. Apelamos a quienes tienen la autoridad y facultad de hacer viable este requerimiento brinden su adhesión y reconocimiento con responsabilidad y vehemencia en beneficio de nuestras comunidades y países. **Somos esenciales.**

Voces de Latinoamérica es un grupo conformado en su mayoría por directores corales que comenzamos a reunirnos vía Zoom desde hace tres meses, el propósito ha sido el intercambio de experiencias a partir del inicio de la pandemia. Hemos decidido de forma colegiada redactar este documento que habla de los beneficios del Arte Coral. Consideramos importante que nuestro arte se mantenga y siga siendo un espacio de salud, creatividad, encuentro y desarrollo artístico.

Contacto: Ana Patricia Carbajal Córdova

<https://voceintempore.net>

voceintempore@yahoo.com

Facebook: voceintempore

Ana Patricia Carbajal Córdova (Voce in Tempore – CdMx, México); Érika Aguirre (Coros Dragón de Jade – Cuernavaca, México); Virginia Bono (Coral Meridies, Santa Fe, Argentina); Gabriela Franco (Kárites – CdMx, México); Julio García (Coro Nacional de El Salvador, ES); Francia Carolina (Santiago, Chile); María Felicia Pérez (Exaudi – La Habana, Cuba);

Electra Castillo (Coro Polifónico de Panamá, Panamá); Beverlyn Mora (Universidad de Costa Rica -San José, CR); Marco Antonio Castro (Coro de Santiago – Tepoztlán, México); Francisco Espinoza (Academia Allegro – La Serena, Chile); Ana Beatriz Fernández (Ars Nova – Salta, Argentina); Vinicio Salazar (ENMEN – Guatemala, GT); Lourdes Sánchez (Coral Nacional Simón Bolívar – Caracas, Venezuela); Behomar Rojas (Universidad Pedagógica Barquismeto, Venezuela); David Ramírez (Universidad Nacional de Costa Rica – San José, Costa Rica); Fernando Archila (Corodemia – Guatemala, GT); Susan Wilson (Alajuela Internacional – Alajuela, Costa Rica); Alba Pupo (Coro Angellus – Barranquilla, Colombia); David Arontes (Conservatorio Nacional de México); Manuel Torres (Conservatorio de Las Rosas – Morelia, México); Gisela Crespo (Universidad de Las Américas – Puebla, México); Israel Netzahual (Coro Tlani – Tlaxcala, México); Yoab Sánchez (Cenzontle – Cuernavaca, México); Verónica Pérez (Niños y Jóvenes Cantores de Cuernavaca, México); Gilberto Velázquez (Festival de coros por la paz – Monterrey, México); Elisa Schmelkes (No Coro – CdMx, México); Lorena González (Coro de la Universidad La Salle de Cancún – México); José Antonio Martínez (Ensamble Xibalbá – CdMx, México); Salvador Guízar (Madrigalistas de Bellas Artes – CdMx, México); Edgar Sopón (Universidad Don Bosco – San Salvador, ES); Jesús Héctor Betancourt (Dragón de Jade – Cuernavaca, México).

Bibliografía

- ABREU, José Antonio, (2008). “El Sistema, un método de educación juvenil innovador a través de la música”. <http://inspiracion.innovadoresdeamerica.org/icms/es/2013/iconos-y-leyendas/6567/josé-antonio-abreu.do>, consultado el 26 de junio de 2015.
- DELORS, Jacques, (1996). *Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI*. UNESCO. Madrid, Santillana.

- HEMSY DE GAINZA, Violeta, (1977). *Fundamentos, materiales y técnicas de la educación musical*. Buenos Aires, Ricordi Americana.
- PALLÁS, Javier. (2012). “*La música reporta beneficios contra el abandono escolar.*” <http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-musica-reporta-beneficios-contra-elabandono-escolar-20120928113729.html>, consultado el 26 de junio de 2015.
- UNESCO, (2011). “The Australian Council for the Arts, IFACCA, & Centre for Research in Education and the Arts. Confederación de Asociaciones de Educación Musical”. http://coaem.org/documentos/Avance_informe_Unesco_relacion_arte_y_educacion.pdf, consultado el 26 de junio de 2015.
- Villagar, Isabel. *Guía práctica para cantar en un coro*. 2016. España

Revisado por el equipo de español del BCI