

La Musique Chorale à Porto Rico: Aperçu

Par Luis Olivieri, Vice-président de la Fédération chorale des Caraïbes et de l'Amérique Centrale, et Evelyn Robért, professeur de musique

La contribution de l'Église Catholique Romaine

L'activité chorale existe à Porto Rico depuis le 17ème et 18ème siècles, mais c'est au cours le 19ème siècle que le chant choral a vraiment commencé à fleurir. Les compositeurs étaient aussi chefs de chœur, organistes et chefs d'orchestre, chantres et maîtres de chapelle. Leurs compositions étaient destinées aux ensembles dont ils avaient la charge. Certaines de ces œuvres ont été écrites pour solistes, chœur et orchestre ou orgue. Quelques originaux ont été trouvés dans les Archives Nationales de Porto Rico et ont été donnés en concert au cours du 20ème siècle. Les musiciens les plus remarquables et leurs œuvres sont :

Domingo Delgado (1847-1896). Il est considéré comme un des grands compositeurs du pays. Ses œuvres les plus importantes sont le *Psaume 6, Domine Ne en Furore*, pour orchestre de chambre et chœur mixte à trois voix, et une *Messe pour la Vierge de la Providence*, qui est la patronne de Porto Rico.

Felipe Gutiérrez y Espinosa (1825-1899). Ses œuvres les plus remarquables sont le *Te Deum* pour soliste, chœur et orgue, et *la Messe de Sainte Cécile*. Il a fondé une académie de musique qui a forme 250 choristes et un orchestre qui a joué à la cathédrale. Delgado et Gutiérrez, ont tous deux travaillé à la Cathédrale Catholique de San Juan.

Dans la ville de Ponce, **Juan Morel-Campos** (1847-1896) dirigea

un chœur pour lequel il composa de la musique sacrée; ce chœur a été un des premiers à admettre des femmes, parmi lesquelles Lizzie Graham, qui avait elle-même un chœur de femmes, Laura et Georgina Cappó et Sicilita Arce. Morel-Campos a aussi créé un orchestre et a servi comme organiste à la cathédrale de la Vierge de Guadalupe. C'était un compositeur remarquable de *danzas*, un genre musical originaire de Porto Rico.

D'autres chefs de chœur: Dans la ville de Coamo: **José Ignacio Quinton** (1881-1925) fut organiste et directeur d'un chœur de femmes à l'Église de San Juan Illescas. Sa *Messe de Requiem* pour soprano, mezzo, chœur mixte et orchestre est son œuvre la plus importante. Une révision effectuée par Amaury Veray (compositeur bien connu) a été présentée au 20ème siècle à Coamo par le Conservatoire de musique chorale. A San Juan, elle a été interprétée par la chorale interconfessionnelle de Porto Rico et Ars Nova sous la direction de maître Carlos Molina avec Irem Poventud et Carmen Garcia comme solistes. Les chefs de chœur ont été respectivement Luis Olivieri et Mgr Abel Di Marco.

Dans la ville de Mayaguez: **José Gaudier** a composé une *Messe du Vendredi Saint* en 1884, elle est chantée chaque année dans la cathédrale de Notre-Dame de la Chandeleur.

Dans la ville de Yauco, un remarquable compositeur, metteur en scène, et organiste a été **Ramón Morla Trenchs** (1875 -1953). Ses plus importantes œuvres sont *la Messe des Carmélites* pour chœur mixte, solistes et orchestre, et *Les Sept Dernières Paroles du Christ*. Il a également servi dans la cathédrale de San Juan et a créé une chorale de 35 membres.

Au 20ème siècle, les plus remarquables chœurs et leurs chefs ont été: le chœur Mercedary (Père José María Reyes, Dir.), le Chœur du Sacré-Cœur, à Rio Piedras (Père José M. Yáñez), le Chœur de la Sainte Reine Marie (Père Abel Di Marco) et la chorale archidiocésaine de Notre-Dame de la Providence du diocèse de San Juan. Cette dernière a été créée et dirigée

pendant plusieurs années par Randolpho Juarbe; à présent il est sous la direction du maître de chapelle Julio Suárez-Fajardo.

Chaque paroisse et cathédrale a son chœur; la plupart d'entre eux sont accompagnés par des guitares et des percussions, parfois au piano.

La Contribution des Églises Évangéliques

Leurs chœurs ont été créés officiellement en 1928; deux sont encore en activité : La Chorale de l'Église Baptiste à Rio Piedras, et le Chœur de la Deuxième Église des Disciples du Christ. En 1929, Luis Rosario Nieves a créé une chorale dans l'Église Congrégationaliste Unie à Santurce. Dans les années 1930, le chœur de la Première Église Baptiste à Caguas, le Chœur de l'Église des Défenseurs de la Foi à Río Piedras, furent fondés. Une autre chorale est le chœur baptiste de Carolina. Les Disciples du Christ, les églises Luthériennes, Méthodistes et Congrégationalistes ont créé des chœurs d'église remarquables. A l'heure actuelle, les chorales de nombreuses églises ont été remplacées par de petits groupes de chanteurs chantant pour la plupart à une voix, accompagnés de bandes sonores ou par des guitares et des percussions. L'Association Chorale de Porto Rico fait de son mieux pour ramener aux églises l'expérience du chant choral véritable, avec des chœurs qui pourraient apporter une contribution réelle à la liturgie et aussi chanter en concert la musique des grands compositeurs du monde et de Porto Rico.

La Contribution des Universités

Le Grand Chœur de l'Institut Polytechnique de San Germán (connu aujourd'hui comme l'Université Interaméricaine,) a été créé en 1933 par le Dr Bartolomé Bover (1903-1984). Son appréciation et intérêt pour la musique chorale l'a conduit à

fonder des chorales dans les écoles publiques. Bover a travaillé sur les arrangements choraux des chansons populaires et folkloriques pour ses chœurs et a contribué à l'émergence de nouveaux chefs et de chœurs; il a écrit un vaste répertoire pour des groupes locaux. La plus grande partie de ces œuvres ont été publiées. L'Université Interaméricaine a des chœurs dans trois de ses campus. Les chefs actuels au campus de San Germán sont Ricardo Cabrera et Raquel Montavo; à Bayamón c'est Malavé Jaime et au Metro Campus c'est Luis Olivieri. Des cours de direction chorale sont offerts à San Germán et au Metro Campus.

Le Chœur de l'Université de Porto Rico a été fondé en 1936 par Augusto Rodríguez. Il a développé un vaste répertoire de ses compositions et arrangements, en particulier des genres indigènes, comme des *danzas*, des pièces sacrées à base de folklore, des chants de Noël et beaucoup d'autres, comme, par exemple, de la musique sacrée dans différentes langues, chrétienne et orthodoxe. Une grande quantité de ces arrangements vocaux sont publiées. Augusto a beaucoup voyagé avec le chœur du campus de Río Piedras, aux États-Unis, en Amérique Latine, et a également introduit l'expérience chorale à de nombreuses villes et zones rurales de Porto Rico. Cette chorale de Río Piedras a été reconnue comme un chœur a cappella exceptionnel. D'autres chefs ont été Hector Vega-Druet, Rafael Ferrer, et actuellement Carmen Acevedo. L'Université de Porto Rico reconnaît l'art choral comme une composante importante de l'éducation; elle a des chorales dans tous ses campus: celles-ci sont dirigées respectivement par Amílcar Rivera, Jorge Muñiz, David Franco, Marilucy Rodríguez, Amarilys Pagán, Fernando Díaz, Edgardo Vélez, et d'autres. Quelques-unes de ces chorales ont aussi un chœur de chambre. Des cours de direction chorale sont offerts sur le campus de Río Piedras.

L'Université Catholique Pontificale de Ponce a un programme de chant choral avec plusieurs cours. Les chœurs sont dirigés par

Rubén Colón-Tarrats, compositeur et arrangeur de musique chorale prolifique.

L'université Adventiste des Antilles offre un programme de chant choral et deux cours de direction chorale; Ricardo Pedroza dirige Pro Musica, le chœur de concert. **L'Université Polytechnique** a une chorale dirigée par Luis Ramos.

Le Chœur du Conservatoire de Musique de Porto Rico a été créé par Augusto Rodríguez en 1961. Il développe un vaste répertoire de styles divers et chante aussi des œuvres chorales-symphoniques, accompagné par l'Orchestre Symphonique du Conservatoire ou l'Orchestre Symphonique de Porto Rico tout le long de la saison, mais surtout à Noël. Il chante également dans des opéras, zarzuelas, de la musique de cinéma et se produit en concerts et d'autres manifestations.

L'Université Métropolitaine a une chorale dirigée par Evangelina Oliver et a participé à quelques programmes télévisés de l'université.

Quelques chefs de chœur universitaires passés et présents sont également compositeurs et arrangeurs. Ils ont créé un vaste répertoire pour leurs groupes. On peut citer Fernando Díaz, César Santiago, Rubén Colón-Tarrats, Msg. Abel Di Marco, Luis Olivieri, Angel De Mattos Jesús, Angel Mattos Maisonet et Amílcar Rivera.

La majorité des chœurs voyage à l'extérieur de Porto Rico: aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine, pour enrichir leur expériences sociales et chorales et pour contribuer au développement de nouveaux répertoires multiculturels et multilingues.

Choral Mass of the Polytechnic Institute, actually "Interamerican University of Puerto Rico"; a 1940 photo. This choir was the first university choir organized in Puerto Rico. It was organized in 1933 by Dr. Bartolomé Bover who conducted it until 1945

La Contribution des Chorales Scolaires

Au cours des décennies 1940 et 1950, les chorales scolaires ont prospéré à Porto Rico. Le Département de l'Éducation de l'Université offrait une série de cours pour former des professeurs de musique, chefs d'ensembles instrumentaux et choraux, ainsi que du personnel de supervision. Nous sommes redevables pour leur contribution à: Haydée Morales-Negroni, Luis Rosario Nieves, María Luisa Muñoz, Joyce Mathews, Angel Cruz, Luis de León, Ruth Nilda Rodríguez, et beaucoup d'autres.

Une activité annuelle qui a contribué à une amélioration de la situation chorale a été l'établissement de festivals de musique chorale parrainés par le Ministère de l'Éducation et dirigé par Augusto Rodríguez, avec l'aide de tous les chefs de chœur dans leurs écoles.

Ponce est une ville avec des chorales dans la majorité de ses écoles : A l'École Secondaire de Ponce, l'École Dr. Pila et l'École Dr. Armstrong. Ces chœurs sont possibles grâce à l'enthousiasme et au dur travail de Juanita Vázquez, Juan José Ruiz, Yolanda Alvarado, entre autres.

Dans toutes les Écoles Libres de Musique il y a un chœur : à Arecibo, Humacao, Caguas, Ponce, Mayaguez et San Juan. Le système des Écoles des Beaux-Arts parraine aussi des chœurs et/ou des programmes de musique chorale.

Le chœur de l'École-Laboratoire de l'Université de Porto Rico, mieux connu comme L'UHS, parraine un chœur organisé par le Dr. Francisco López Cruz, lequel a été dirigé pendant plus d'une décennie par Néstor Hernández, qui est aussi arrangeur et enseigne à ces jeunes un excellent répertoire. Quelques chœurs remarquables existent dans des écoles privées: à l'Académie Reine Marie, l'École Privée Saint José, l'École Portoricaine de Filles, l'Académie Mennonite, le Perpétuel Secours, Notre Dame, l'école Saint Jean, L'école Robinson, Girls' Puertorican College, L'école du Saint Esprit, le Baptist College de Caguas, l'Académie Saint Ignace. Le Chœur d'enfants de San Juan dirigé par Carmen Acevedo et le Chœur d'enfants de Ponce dirigé par María Inés Suárez ont des cours de musique quotidiens dont le chant choral, offrent des cours de langues, donnent des concerts et voyagent à l'étranger.

La Contribution des Chœurs Indépendants

Les chœurs indépendants de Porto Rico ont beaucoup contribué à l'activité chorale. Le Glee Club of the Air existe depuis 1951.. Citons également le Chœur de Bayamón, la San Juan Chorale, les Madrigal Singers d'Arecibo, la Chorale Polyphonique de Ponce, Ars Nova, le Chœur Polyphonique de Aguadilla, la Chorale Philharmonique de San Juan, le Chœur d'Enfants de San Juan, le Chœur d'Enfants de Ponce, l'Orphéon

Caribéen Randolpho Juarbe, la Chorale Saint Cecilia, l'Orphéon Saint Jean Baptiste, le Chœur Polyphonique de l'Ouest, la Schola Cantorum de Porto Rico, le Chœur Symphonique de Porto Rico, la Chorale Augusto Rodríguez, le Chœur des Ex-Étudiantes de Augusto Rodríguez

Travail du Chœur Symphonique

L'Orchestre Symphonique de Porto Rico donne des œuvres symphonique-chorales dans toutes ses saisons; le Festival International des Arts fait pareil. La plupart des grandes œuvres ont été données à Porto Rico avec la participation de chœurs locaux et internationaux.

La Music Chorale Portoricaine

Porto Rico est riche en compositions chorales mais la majorité de ses pièces musicales existent seulement en manuscrits. Les chœurs ont beaucoup chanté la musique composée par Pablo Fernández-Badillo, *Chansons Hispano-américaines*, *Cantates de Noël*; deux livres contenant des arrangements d'Augusto Rodríguez, deux livres avec des arrangements par Bartolomé Bover, édités par l'Association Chorale de Porto Rico. Ediciones Coral Interdenominacional et Ediciones Schola Cantorum ont aussi publié quelques œuvres. Le Ministère de l'Éducation a publié de la musique chorale par Héctor Campos Parsi et par Alfredo Romero Brav, entre autres.

Le catalogue de musique écrite par Felipe Gutierrez-Espinosa est publié par Guillermo Meléndez. Rubén Colón-Tarrats et Mgrs. Abel Di Marco ont publié leurs compositions et arrangements de Musique Chorales 1 et Musique Chorale 2 (Noëls). Ediciones Schola Cantorum a publié une Anthologie de Musique Chorale Sacrée de Porto Rico.

Des Compositeurs

Parmi les plus importants compositeurs de pièces connus à Porto Rico ou dans d'autres pays on compte: Esther Alejandro, Roberto Milano, Carlos Ovidio Morales, William Ortiz, Noel Estrada, Ignacio Morales-Nieva, Alfredo Romero-Bravo, Narciso Figueroa, Roberto Sierra, José Antonio Ruiz, Ramón Morlá-Trenchs, Luis Manuel Alvarez, Héctor Campos-Parsi, Amaury Veray, Raymond Torres, Evy Lucío, Guarionex Morales, Pablo Fernández-Badillo, Angel Herdz.

Luis Olivieri, docteur en art musical, est Vice-Président de la Fédération chorale des Caraïbes et d'Amérique Centrale, Président de l'Association chorale de Porto Rico et membre du Conseil de la FIMC depuis 2004. Il a été membres de la Commission ethnique et multiculturelle de la FIMC et est délégué au Conseil mondial des World Choral Games pour son pays. Il est professeur au Metropolitan Campus de l'Interamerican University of Puerto Rico. Il dirige le chœur de cette université. Avec son chœur il a entrepris huit tournées internationales. Il édite et publie de la musique chorale Caraïbe chez Ediciones Schola Cantorum de Puerto Rico. Courriel: coral8000@aol.com

Evelyn Robért enseigne la musique et chante dans un chœur ; elle est spécialiste de programmes scolaires (arts, théologie et langues) et coordinatrice du comité multiculturel et multilingue de la Fédération chorale des Caraïbes et de l'Amérique Centrale.

Traduit de l'espagnol par Angela Rosario

Révisé par Jutta Tagger, France