

Les bienfaits de l'art choral

Les voix d'Amérique latine

Introduction

Chanter dans un chœur, partager la mémoire orale de l'humanité à travers la mémoire de nos chants et de notre poésie, est à l'origine de ce qui fait de nous des humains. Les chœurs ont tissé la mémoire lyrique de nos langues, et l'art choral permet aux hommes et aux femmes de tous âges de ressentir la faculté de vivre en harmonie.

Ceux d'entre nous qui pratiquent l'art choral et dirigent des chœurs savent que le chant collectif est une école de citoyenneté, une métaphore parfaite d'une société juste dont tous les membres contribuent à un objectif commun. Aujourd'hui plus que jamais, notre métier fait partie de ces professions nécessaires pour entretenir la bonne humeur et inspirer nos choristes à réaliser un idéal éthique et esthétique, générant des liens de solidarité. La musique chorale, et l'art en général, sont une source de résilience et de force morale pour ceux qui les pratiquent.

Le chœur

Le chant est une des activités les plus essentielles et primordiales de l'être humain : dans toutes les cultures on peut trouver des exemples de chant collectif, en raison de ses vertus pour la communication humaine du point de vue émotionnel, social et culturel. Dans leur essence même, l'orchestre et le chœur sont bien plus que des structures artistiques : ce sont des modèles et des écoles de vie sociale.

Les choristes

Pour les chanteurs membres d'une chorale, le fait de chanter apporte un bien-être physique et émotionnel, des outils de communication, un vecteur d'expression individuelle et collective, et une expression vertueuse d'appartenance à une communauté déterminée.

Avantages du chant choral pour les choristes:

- Il élargit leur culture,
- Il développe leurs compétences musicales,
- Par lui ils trouvent de nouvelles expressions de la beauté,
- Il contribue à la santé physique, à la santé émotionnelle,
- Il renforce la résilience
- Il crée des publics pour la musique et les arts du spectacle.

Divers chercheurs tels que Delors, Pallás, Hemsy, Abreu et des organismes telles que l'UNESCO, la CEPALC, l'ACDA, la FIMC, ont mené des études sur l'importance du travail choral et ont montré que sa pratique facilite l'intégration, la socialisation, le développement coopératif et l'adhésion responsable, le tout basé sur l'objectif commun de faire de la musique ensemble. Par le chant choral, on accède à une culture humaniste qui favorise la réduction de la violence et de la délinquance tout en contribuant au bien-être psychosocial de tous ceux qui le pratiquent.

Le chef de chœur

C'est quelqu'un qui soutient une activité communautaire grâce à des connaissances techniques, musicales, émotionnelles et psychologiques en vue d'une manifestation scénique de beauté

et d'harmonie. À l'époque de la pandémie actuelle, nous, chefs de chœur, avons été contraints de réorienter nos activités vers des techniques numériques pour maintenir en vie notre travail. Depuis leur domicile, chefs et chanteurs ont réinventé le chant choral, l'art choral. Nous avons ainsi pu donner une continuité à l'exploration de la beauté ancrée dans le lyrisme universel que chaque chœur possède à travers ses répertoires et ses recherches. Nous avons relevé le défi et, en tant que mouvement choral, nous nous sommes présentés pour nous associer à des spécialistes qui nous permettront de continuer notre travail dans les conditions de sécurité nécessaires pour veiller à la santé de nos chorales.

À l'époque du covid-19, les tâches d'un chef de chœur comprennent :

- Soutenir l'énergie créative de nos groupes dans leur formation
- Enregistrer les parties de chaque pupitre du chœur
- Tourner des vidéos pédagogiques pour nos choristes
- Rechercher un répertoire adapté au chant et à la direction
- Accompagner les choristes individuellement sur les plans technique et émotionnel
- Rechercher et explorer des méthodologies pédagogiques pour nos chorales en lien avec cette situation à distance particulière
- Dialoguer avec nos collègues et enseignants afin de trouver des solutions et des stratégies pour travailler ensemble
- Apprendre, connaître et étudier les outils techniques et numériques pour pouvoir faire notre travail en ligne. Dans certains cas, investir dans l'acquisition d'équipements et de procédés pour le travail virtuel.

Nous, chefs de chœur, assumons cette vocation de manière professionnelle. Nous ne travaillons pas de façon improvisée, nous avons besoin d'une solide formation et d'une étude

constante pour pouvoir effectuer notre travail avec dignité. L'art rend hommage aux personnes et aux sociétés. Plus précisément, l'art choral représente le meilleur de l'esprit de chaque institution, groupe social ou communauté qui le promeut. La fonction du chef de chœur va au-delà de l'artistique et devient un outil de santé, de maîtrise, et un véhicule expressif pour les communautés.

La chorale et tous ses acteurs méritent le soutien nécessaire pour pérenniser leurs espaces et leurs projets. À ceux qui ont l'autorité et le pouvoir de rendre cette exigence viable, nous lançons un appel à offrir leur soutien et leur reconnaissance avec responsabilité et engagement au profit de nos communautés et de nos pays. Nous sommes essentiels.

Voices of Latin America est un groupe composé majoritairement de chefs de chœur qui ont commencé à se rencontrer il y a trois mois via *Zoom*. Le but est d'échanger des expériences depuis le début de la pandémie. Nous avons décidé, de manière collégiale, de rédiger ce document qui parle des bienfaits de l'art choral. Nous jugeons important que notre art soit maintenu et continue d'être un espace de bien-être, de créativité, de rencontre et de développement artistique.

Contact: Ana Patricia Carbajal Córdoba

- <https://voceintempore.net>
- voceintempore@yahoo.com
- Facebook: voceintempore

Ana Patricia Carbajal Córdoba (*Voce in Tempore* – CdMx, Mexique); Érika Aguirre (*Coros Dragón de Jade* – Cuernavaca, Mexique); Virginia Bono (*Coral Meridies*, Santa Fe, Argentine); Gabriela Franco (*Kárites* – CdMx, Mexique); Julio García (*Coro Nacional de El Salvador*, ES); Francia Carolina (Santiago,

Chili); María Felicia Pérez (*Exaudi* – La Havane, Cuba); Electra Castillo (*Coro Polifónico de Panamá*, Panamá); Beverly Mora (*Universidad de Costa Rica* – San José, CR); Marco Antonio Castro (*Coro de Santiago* – Tepoztlán, Mexique); Francisco Espinoza (*Academia Allegro* – La Serena, Chili); Ana Beatriz Fernández (*Ars Nova* – Salta, Argentine); 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, Colombie); David Arontes (*Conservatorio Nacional de México*); Manuel Torres (*Conservatorio de Las Rosas* – Morelia, Mexique); Gisela Crespo (*Universidad de Las Américas* – Puebla, Mexique); Israel Netzahual (*Coro Tlani* – Tlaxcala, Mexique); Yoab Sánchez (*Cenzontle* – Cuernavaca, Mexique); Verónica Pérez (*Niños y Jóvenes Cantores de Cuernavaca*, Mexique); Gilberto Velázquez (*Festival de coros por la paz* – Monterrey, Mexique); Elisa Schmelkes (*No Coro* – CdMx, Mexique); Lorena González (*Coro de la Universidad La Salle de Cancún* – Mexique); José Antonio Martínez (*Ensamble Xibalbá* – CdMx, Mexique); Salvador Guízar (*Madrigalistas de Bellas Artes* – CdMx, Mexique); Edgar Sopón (*Universidad Don Bosco* – San Salvador, ES); Jesús Héctor Betancourt (*Dragón de Jade* – Cuernavaca, Mexique).

Bibliographie

- 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-contr-el-abandono-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”, consultado el 26 de junio de 2015.
- Villagar, Isabel. *Guía práctica para cantar en un coro*. 2016. España

Traduit de l'anglais par Barbara PISSANE (France), relu par Jean PAYON (Belgique)