

MÚSICA CORAL TRADICIONAL
CONTEMPORÁNEA MEXICANA

**CORO
ACARDENCHADO**

WWW.COROACARDENCHADO.COM

Ecos del ayer

En las vastas tierras áridas del norte de México, entre los susurros del viento y el canto de las aves, reside una tradición musical dueña de un vínculo indeleble con el pasado. El Canto Cardenche, con sus raíces profundamente arraigadas en el corazón de Durango, se alza como un testimonio vivo de la rica historia y la emotividad que late en el tejido de la región. En cada nota, el eco de los antepasados cobra vida, como un tributo a aquellos que forjaron la historia de estas tierras.

Los orígenes del Canto Cardenche se remontan a las comunidades rurales y ganaderas del México de mediados del siglo XIX, donde los vaqueros y campesinos encontraban consuelo en estas melodías mientras compartían historias de amor y desamor, despedidas, y corridos de personajes. Toma su nombre de la espina del cardo, que, al intentar sacarla, desgarra la piel y es muy dolorosa: una alegoría del amor. La canción cardenche es un canto comunitario que los trabajadores utilizaban para sobrellevar las dificultades de la vida y como una forma de acompañar sus largas jornadas de trabajo en las haciendas algodoneras del norte del país.

La característica de este género de música popular mexicana, es que se canta a capella y a tres voces - llamadas fundamental, contralta y arrastre. El ensamble de las voces se rige de una forma empírica, no es enseñado bajo el sistema tonal europeo, por lo que este canto popular es transmitido mediante su enseñanza tradicional, a capricho, sin acompañamiento instrumental, sin partituras y apoyándose de los versos escritos. Estos cantos se encuentran constantemente en peligro de ser olvidados debido a diversas circunstancias sociales y económicas de las zonas donde se canta.

Las voces del Canto Cardenche son portadoras de historias, de recuerdos que se remontan a generaciones pasadas. Cuando sus cantores se reúnen para entonar esas canciones commovedoras, es como si abrieran una puerta al tiempo, permitiéndonos vislumbrar el México rural y sus vivencias de antaño. Cada nota, cada verso, lleva consigo el peso de la nostalgia, una nostalgia que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio.

El Canto Cardenche fue declarado Patrimonio cultural inmaterial de los mexicanos en el 2012.

Raíces entrelazadas

Juan Pablo Villa, fundador del coro, comenzó su relación con el Canto Cardenche desde la década de los noventa, cuando viajó al municipio de Sapioriz, Durango, para aprender de los cantantes viejos: Los Cardencheros de Sapioriz - Don Fidel Elizalde (†), Don Antonio Valles (†), y Don Guadalupe Salazar.

A partir de entonces, participó de diversos conciertos y grabaciones por invitación de los mismos Cardencheros de Sapioriz quienes en ese entonces, y hasta años recientes, eran la última generación de cantantes de este género. Finalmente, en 2016 con el propósito de rendirles tributo, se organiza en el Teatro de La Ciudad un concierto homenaje donde Villa convoca a cantantes profesionales y aficionados para hacer un ensamble que se presentó ante Los Cardencheros con el nombre de Coro Acardenchado. A partir de ese momento y con el beneplácito de los cantantes, el Coro se mantiene hasta la fecha, trabajando en la Ciudad de México, organizando conciertos y presentaciones, algunas de ellas en conjunto con la nueva generación de Los Cardencheros de Sapioriz representada por Higinio Chavarría, Doña Ofelia Elizalde y Don Guadalupe Salazar - de la alineación vieja.

Voces que resuenan

A lo largo de estos años, el Coro ha desarrollado un sonido propio y único; su voz y color combinados con el estilo original del cardenche y arreglos contemporáneos a la canción tradicional, forman parte de los proyectos y acciones que buscan evitar la desaparición de esta expresión musical, teniendo como propósito el retomar y difundir mediante el canto comunitario la Canción Cardenche.

Es así que el Coro ha trabajado de la mano de la comunidad de Sapioriz y de Los Cardencheros en diversas acciones que buscan difundir el legado este género musical. ¹

Su elenco ha tomado talleres directamente con Los Cardencheros, tanto presenciales como en línea, cuyo fin ha sido crear nuevas agrupaciones y cantantes fuera de la comunidad de origen, para generar interés por el género dentro y fuera del país. Muestra de ello fue en el pasado noviembre 2022, cuando los directores Juan Pablo y María Emilia Martínez acompañaron con sus respectivos coros a Los Cardencheros y a sus alumnos en el evento del cierre del taller Semilleros del Cardenche (Programa de apoyo a Músicos Tradicionales Mexicanos - FONCA) en su presentación de cierre en el Recinto Cultural Los Pinos de la Ciudad de México.

Así mismo, ha aportado recursos para la construcción y mantenimiento del Recinto al Canto Cardenche, ubicado en Sapioriz, Durango, en colaboración con la Universidad La Salle y diversos actores de la comunidad.

Cardencheros de Sapioriz enseñan a otros su canto con talleres virtuales - Milenio / <https://www.milenio.com/cultura/laguna-cardencheros-ensenan-canto-talleres-virtuales>

<https://www.facebook.com/recintoalcantocardenche>

Un Camino de Emoción

El Coro se suma a quienes trabajan por la revalorización y permanencia del Canto Cardenche, siendo así uno de los proyectos más visibles que buscan difundir este género y evitar la desaparición de esta expresión musical.

3

Tras seis años de trayectoria, cuentan con materiales discográficos, entre los que se encuentran:

- Aquellos Otros (Sala Julián Carillo de Radio UNAM, 2017).
- Nana Lalú / Nana Cósmica, que forma parte de la compilación Arrullos Mexicanos - Mexican Lullabies, una producción de Platoon y Apple Music.

Durante el 2020 realizaron un video-concierto comisionado por el festival Celebrate Mexico Now, con sede en Nueva York, y por el Museo Universitario del Chopo UNAM; el cual fue grabado en Seminario 12, recinto histórico ubicado en el centro de la Ciudad de México.

En el 2022 tuvieron su primera participación en el Festival Internacional Cervantino como concierto de clausura del Templo de Santiago y San José, Marfil, Gto.

En 2023 participaron en el festival de música Carnaval de Bahidorá. Su música es parte del score de la película *Radical*, dirigida por Christopher Zalla y protagonizada por Eugenio Derbez. También han participado como coristas para la película-musical *Emilia Pérez* (2024) del director francés Jacques Audiard.

Actualmente preparan su siguiente material discográfico con piezas originales, arreglos y canciones de Leika Mochán, Mariel Henry, Rafa Mendoza, y Juan Pablo Villa.

Tradición renovada

En sus conciertos la música contemporánea y la música popular son abordadas desde un acercamiento coral no convencional. Así mismo, el Coro Acardenchado debe su personalidad a la riqueza que aporta cada uno de los integrantes al hacer suyas cada una de las canciones del repertorio; desde la unicidad de su musicalidad, cada integrante aporta los matices que se combinan para crear una voz colectiva. Con esta singular coloratura, el Coro Acardenchado ha logrado aforos llenos en sus conciertos, ya que indaga varias disciplinas y estilos para crear un verdadero espectáculo de voces llanas.

El Coro Acardenchado lleva la profundidad y la fuerza del Canto Cardenche, género que resalta las emociones, el dramatismo y la melancolía que emergen únicamente de la voz sin acompañamiento instrumental. En cada presentación, el conjunto realiza un recorrido que lleva de un contexto urbano e industrial hasta la quietud de los espacios naturales.

Sin perder la esencia del género, con notas dramáticas y melancólicas, la propuesta del grupo utiliza un lenguaje musical más amplio, en el cual incluye la re-adaptación de temas populares con distintos recursos como la improvisación libre, la percusión corporal, el canto bifónico, el paisaje sonoro, formas de habitar el espacio, movimientos escénicos, y la exploración de la acústica de los espacios/foros donde se presenta.

El Coro ha contado con diversos directores invitados como Tareke Ortiz y Leonardo Soqui. Actualmente es codirigido por Leika Mochán, María Emilia Martínez y Juan Pablo Villa y cuenta con 21 cantantes en escena.

Repertorio

- Una mañana muy transparente (Tradicional cardenche)
- Ya se van las golondrinas (Tradicional cardenche)
- Sen (Tareke Ortiz, arr. Juan Pablo Villa y Leika Mochán)
- Los Horizontes (Tradicional cardenche, arr. Leika Mochán)
- Estrellita fugaz (Mariel Henry, arr. Leika Mochán)
- NanáLalú (Leika Mochán)
- Het Na Cha Chat (Juan Pablo Villa y Leika Mochán)
- Orquídea Tzitzikii (Pirecua de dominio público, arr. Leika Mochán)
- Al pie de un verde maguey (Tradicional cardenche, arr. Leika Mochán)
- Al pie de un árbol (Tradicional cardenche, arr. Juan Pablo Villa)
- DumBá (Juan Pablo Villa)
- Yo ya me voy a morir a los desiertos (Tradicional cardenche, arr. Juan Pablo Villa)
- Lo que la vida se lleva (Ricardo Yáñez, Zindu Cano, Kevin Gracia, y Juan Pablo Villa)
- ¡Pero qué vaina! (Isabel Tercero, arr. Leika Mochán)
- Malva Rosura (Pirecua de dominio público, arr. Juan Pablo Villa)
- Prisionera (Tradicional cardenche, arr. Leika Mochán, María Emilia Martínez, César Martínez, y Juan Pablo Villa)
- El cardo en flor (Benjamín Alcántara)
- Yo ya me voy amigos míos (Tradicional cardenche)
- Pásele, Pásele (Tareke Ortiz, Leo Soqui, Juan Manuel Torreblanca y Juan Pablo Villa)

• **Duración: 75 minutos**

Dirección

Leika Mochán

Cantante y compositora mexicana perteneciente al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es pionera del live looping en México, artista de jazz, y cantante de scat con una trayectoria de más de 10 álbumes discográficos.

Comenzó su carrera en la Escuela Superior de Música del INBA, donde egresó con especialidad en canto y scat. Fue becaria del FONCA (Jóvenes Creadores 2010-2011) y ha colaborado en varios encuentros de artes escénicas con diferentes grupos de teatro, danza y circo. Se ha presentado con sus diferentes grupos o como solista en festivales y foros dentro y fuera del país. Ha impartido clases en la Escuela Superior de Música, UNICACH en Chiapas, Tónica en Guadalajara y JazzUV en Veracruz, entre otras instituciones.

María Emilia Martínez

Cantante mexicana, flautista, directora coral, historiadora, y multi-instrumentista. Es egresada de la Escuela Nacional de Música con estudios adicionales de jazz en la Escuela Superior de Música.

Tiene más de 20 años de experiencia en diversos proyectos musicales que refieren a la música popular, entre los que destacan Klezmerson, Luis Ángel Silva "Melón", Son de Aquí, People Project, Quem, Sr. Mandril, Los Aguakates, Que Payasos, Los Hermanos Rincón, Natalia Lafourcade, y León Chávez Texeiro. Ha participado en varios festivales nacionales e internacionales y en diversas grabaciones discográficas, tales como; Son de Aquí, Monocordio, Klesmerzon, y Sr. Mandril. Es solista del Coro Acardenchado desde el 2017 en donde actualmente codirige desde 2018.

Es directora del ensable coral femenino La Coraza e imparte talleres corales para infancias en el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México.

Juan Pablo Villa

Composer and Mexican interpreter belonging to the National System of Creators of Art. He focuses his work on vocal improvisation, free jazz, live looping, folkloric recreation, and chamber music.

Moreover, in addition to his skill as a multi-instrumentalist, he defies conventions by recreating traditional and multifaceted songs using multi-effect processors. With more than five acclaimed albums and collaborations in his repertoire, his music expands the sonic horizons and has taken him to performances in scenarios around the world. Currently, he serves as musical director of the Acardenchado Choir.

Elenco

Dirección Coral:

Leika Mochán*, María Emilia Martínez, Juan Pablo Villa*.

Cantantes: Leika Mochán, María Emilia Martínez, Juan Pablo Villa, Andrea Villela, Jacobo Hernández, Citlali Fuentes, Benjamín Torres Alcántara, Verónica Ruiz, Emilio Bozzano Azpiri**, Gustavo “El Gus” Rangel, Alex Daniels “Basasa”, Lucía Torres, Natalia Andrade Carballo, César Martínez, Daniela Moyado Rosales, Carmen González Carballo, María del Rosario Beltrán, JC Taylor, Mauricio Jiménez-Quinto y Thea Zmijewska.

Visuales: Arturo López “Pio” CINEAMANO***

*Pertenecientes al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SACPA)

**Becario del programa Músicos Tradicionales Mexicanos (SACPA)

*** Becario del programa Creadores Escénicos (SACPA)

Contenido Multimedia

Conciertos y Presentaciones:

Contenido Multimedia Videoconcierto. Coro Acardenchado en Seminario 12, Festival Celebrate Mexico Now 2020.

<https://vimeo.com/465298760>

Coro Acardenchado Presentación del Disco Aquellos Otros, FONOTECA Nacional, Ciudad de México, 2017.

<https://www.youtube.com/watch?v=rIkQgDRN-iI>

Coro Acardenchado con Fernando Rivera Calderón en Me Canso Ganso, Canal 22. 21 de mayo de 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=JTFP4Ty6aA0>

Coro Acardenchado. Canto Cardenche. Consulado de México en Montreal. Teatro de la Ciudad, abril de 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=nzyiJbJJNks&t=647s>

Música en streaming:

Apple Music

<https://music.apple.com/mx/artist/coro-acardenchado>

Spotify

<https://open.spotify.com/intl-es/artist/5uggIxBF3ZGDYYAkXJkwuE>

Créditos

Elisa Andrea Villela Jiménez

Producción y asistente de dirección

Hebzoariba H. Gómez

Stage Manager y asistente de producción

Josué Vergara López

Ingeniero de sonido

Agradecimientos

Los Cardencheros y Cardencheras de Sapioriz

Contacto

Juan Pablo Villa

DIRECTOR

viljupa@gmail.com

+52 55 43905250

Andrea Villela

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

e.andreavj@gmail.com

+52 55 39966496

