

CUANDO TOO PASÓ

*Aida Rodríguez, Ana Riestra, Anelís González,
Azucena García, Bárbara González-Quevedo, Cecilia Braña,
Laura Fernández, Lidia García, Lluci G. Palomares, Mabel Reig,
María García, María José Fernández, Marianela Colomer,
Marina Pangua, Marisa Luque, Marta Elola,
Natalia García, Noelia Prieto, Raquel Pérez, Sonia Pérez,
Silvia Suárez, Tania Rodríguez: Muyeres.*

*Dirigimos nuestros pasos
al templo con alegría
un ángel nos acompaña
el que nos sirve de guía.*

Con esta estrofa del ramu a la Virxe del Rosariu del llugar de Vibañu, en Llanes, entama'l discu *Muyeres*. Y con esta estrofa y asina, empobinando los nuegos pasos, escomenzó l'andadura de *Muyeres*.

Una andadura que, de mano, nun tenía más aquél, y nun yera poco, que rexistrar n'audiu una serie de pieces del repertoriu cantáu y tocáu por muyeres, reconociendo la fundamental aportación qu'estes, les muyeres, fixeren (faen) a lo llargo de la historia al folclor musical de la nuesa cultura. Un repertoriu bayurosu pero que taba siendo arrequexáu y amenorgáu pol puxu que daquella (principios de los años 90) taba viviendo la gaita. Esta idea de «recoyer» nun se plantea como un proyeutu ambiciosu, nin tan siquiera cola idea de formar un grupu y quiciabes seya esa falta d'oxetivos futuros lo que fixo que'l grupu *Muyeres* siga tando güei, venticinco años más tarde vivu y en plena vixencia.

Muyeres nun daba nome a un grupu musical, namái a un discu, grabáu nos estudios Eolo de Xixón a lo cabero de 1993 y que polo que paecía diba ser l'únicu. Pa poner voz y percusión a esta iniciativa novedosa y arriesgada (lo qu'a la postre sería un discu doble con 52 temas toos ellos tocaos y/o cantaos por muyeres), Lisardo Lombardía ponse en contautu con dalgunos de los coleutivos y persones que veníen interpretando o investigando años, haciendo trabayu de campu per distintos conceyos d'Asturies. D'esos contaos surde la grabación del discu,

presentáu con gran éxitu en dos xornaes nel Teatru Campoamor d'Uviéu, nun nuevisimu daquella «Concursu y Muestra de Folclor Ciudá d'Uviéu».

Los intérpretes son miembros de dalgunos de los grupos d'investigación etnográfica que más destacaron nel trabayu de campu nos últimos diez años. Gracias a l'Andecha Folclor d'Uviéu, L'Aniciu de Mieres, Escontra'l Raigañu d'Avilés, Xurgar nas Costumes de Lluarca y Los Concetsones de Tinéu, pudo recuperase pa siempre munchu repertoriu que d'otra manera sumiríase definitivamente. Participen con ellos amás el grupu Xaranzana d'Uviéu y otres collaboraciones ente les que destaca la cantante de tonada Mª Luz Cristóbal Caunedo (Lombardía, 1993: 5).

Col mesmu espíritu col que Menéndez Pidal, Eva Canel o Braulio Vigón llucharen pola memoria del mou de vida tradicional n'Asturies, la so puesta en valor y el caltenimientu de les tradiciones autóctones llabradores frente a los cambeos introducíos pola industrialización y la meyora de los usos urbanos, apaecen a finales de los setenta y principios de los ochenta, los autodenominaos grupos d'investigación frente a la Sección Femenina del Movimientu Nacional y los grupos d'Educación y Descansu del Sindicatu Vertical.

Si na dómina de Menéndez Pidal l'abandonu del campu supunxo la desapaiación de munchos de los rituales nos que la música y el baille tradicional teníen llugar, la Sección Femenina, institución afín al réxime y surdida a nivel nacional, supunxo la tresformación de la mayoría de los bailles magar que nos sos anicios buscaren lo mesmo que los grupos d'investigación mentaos: esparder y exhibir los bailles pal so caltenimientu, al entender que formaben parte del nuesu patrimoniu cultural. El resultáu foi nefastu na historia del baille tradicional del nuesu país, darréu que dende'l primer momentu foi evidente que lo qu'én realidá se buscaba yera ufrir grandes espectáculos y coreografíes imposibles que nada teníen que ver col mou popular d'executar los bailles, de manera tala que dexaron de ser reconocibles inclusive polos propios informantes (Sánchez-Andrade, 2006). Foi nefastu pa les melodíes o cantares, tanto pal baille como pa otros usos y pa tolos instrumentos tradicionales que nun foren la gaita y el tambor.

La principal llucha de los grupos d'investigación, llucha qu'entá se tien güei, foi la de convencer de la guapura no cenciello y na poca vistosidá frente a los grandilocuentes criterios estéticos de munches formaciones nacíes al averu de los Coros y Danzas (Cerra Bada, 2005). Tamién se buscaba educar nel respetu al folclor tradicional, tratando de nun falsiar les estructures que foren tresmitiéndose de xeneración en xeneración y que, de sutrucu, quedaren interrumpíes.

Los grupos d'investigación que s'axuntaron nel proyeutu Muyeres nacen toos nesti periodu. En 1982 fúndase Escontra'l Raigañu n'Avilés, 1984 foi l'añu de L'Aniciu en Mieres y de Xurgar nas Costumes en L.luarca, 1985 el de los Concetsones de Tinéu y en 1989 naz L'Andecha Folclor d'Uviéu gracias a la xuntanza ente dos grupos d'investigación folclórica existentes na ciudá d'Uviéu: los Urogallos y Riscar.

Dalgunos actúen na so fastera xeográfica (L'Aniciu, Xurgar o Los Concetsones), otros, surdios en fasteres más urbanes, fáenlo per toa Asturias, allá onde tuvieren dalgún contautu o posibilidaes d'atopar material entá ensin esplorar. Céntrense na revisión de la indumentaria, la recopilación de bailles, cantares, lo mesmo que nel estudiu de ritmos aplicaos a instrumentos que paecíen desaniciaos como les panderetes y los panderos. La recoyida de material, l'estudiu y l'archivu redundaron na busca o afirmación del sentimientu d'identidá asturiana. El llabor nun yera bono de facer: la práutica del baille y la música nel so rodiu natural taba nun momentu d'abandonu d'afechu. La despoblación rural y el pocu apegu a lo vieyo barrieren el panorama del baille popular del so mediu.

Con esti panorama al frente, Lisardo Lombardía supo sacar d'aquellos grupos de baille, d'aquelles investigaciones, a lo primero les pieces más emblemátiques y una bayura de toques de panderos y panderetes qu'abultaba inagotable. La voz y la percusión crearon un binomiu insepartable nos primeros trabayos discográficos de Muyeres. Pero al empar focalízase l'interés nel papel de la muyer y el papel de los informantes, o más en concreto de la muyer informante, reparando nesa figura como una de les depositaries más importantes de la cultura de tradición oral. El resultáu: poder ufiertar un productu atrayible tanto pa los amantes de la música tradicional como p'aquellos que nun tuvieren la posibilidá d'escuchar la música que diba más allá del so conceyu, de la so redolada. Lisardo Lombardía nun yera ayenu a la idea de que conocer, conservar, y recuperar el patrimoniu tradicional asturianu yera una necesidá imperiosa y qu'había que facer d'un mou rápidu, yá que cada informante que morría suponía una perda irreparable d'información imposible de recuperar. Y qu'igual de necesario ya importante yera tamién divulgar, popularizar tou esi material que yera desconocío pa la gran mayoría. Y asina supo plantegase dalgunes entrugues ¿qué pasaría si respetando la metodoloxía de trabayu de cada grupu axuntáremos toos esos trabayos?, ¿podría utilizase esti discu, si lo facemos respetando les estructures íntegres de los bailles, como encontu pal deprendimientu futuru de la música tradicional?, ¿podríamos esterredar la idea de que n' Asturias yá nun queda percusión interesante, yá nun queden toques, yá nun queden cantares?

Nació *Muyeres: dances, bailles, ramos, romances y cantares de los conceyos d'Asturies* y l'esperimentu foi un éxitu, un éxitu col que nenguna de les persones protagonistes cuntaba. El resultáu foi mucho más allá de lo esperao: aquello que naciera como una grabación, ensin pretensión d'unidá nin vocación de futuru más allá del soporte discográficu, entamó a ser reclamao, mui reclamao, por cases de cultura, conceyos, asociaciones de toa mena. Y la música cantada por muyeres, solo colos sos instrumentos de percusión abrió camín y escomenzó a ilustrar selmanes culturales, congresos, festivales...

Y ye asina, resultáu del interés xeneráu pa con esti repertoriu tocáu y cantáu por muyeres esclusivamente, como naz l'Asociación de Música Tradicional Muyeres nel añu 1994 y con él un sentimentu y un llabor común qu'entama a xubir y a amosase n'escenarios de toa Asturies, España y estranxeru, actuando en dalgunos de los festivales de música tradicional y acontecimientos de más sonadía de los años 90 y posteriores, hasta llegar a los nuesos díes.

Nel aniciu d'esta grabación ta la reivindicación de la música de percusión del país. Pero terminamos por llegar mucho más lloñe. Muyeres ye, per enriba too, el reconocimientu del papel de la muyer asturiana como protagonista y ayalguera de bona parte de la nuesa tradición musical. Muyeres yeren les qu'entamaben los filandones, les esfoyaces y delles otres xuntures qu'acababen en folixa, les que llevaben los bailles cantando al panderu, les qu'entonaben los cantares de los ramos d'uferta qu'elles mesmes orniaben, les que dirixíen munches vegaes les dances... les que, a la fin, tresmitíen coles añaes y los primeros xuegos primerizos la tradición a los más pequeños. Y dalgunes entá siguen faciéndolo (Lombardía, 1993: 4).

Muyeres ye, poro, l'éxitu d'una idea, l'éxitu d'un interés xeneralizáu y l'éxitu de tantes y tantes muyeres que, enantes de Muyeres, yá yeren tresmisores de la nuesa cultura: ensin grabaciones nin artificios pel mediu. Solo elles, solo muyeres y los sos preseos cotidianos. Munches de les pieces recoyíes reflexen de manera natural la realidá d'esta muyer qu'agora se convierte n'informante con un papel únicu y fundamental. Na familia taben sometíes a los pas, homes o tutores. Nun yeren independientes económicamente. El so destín taba afitáu yá dende la nacencia: la so vida taba dedicada a la servidume nel llar o fuera d'él yá que l'oxetivu principal yera la procreación y el mantenimientu de la familia. Nel campu de la conocencia, tuvieron consideraes per munchu tiempu sospechosos: si escribíen yeren poco femenines, si lleíen perdíen el tiempu. El trabayu nun dignificaba: yera lo qu'había que facer. L'amor, poques vegaes taba contempláu.

Si te quisi foi de broma/si t'amé de fantasía/si yas tonta abre los güechos/que l.logréi lu que quería.

Dícenme que siendo niña/perdí el respeto a mis padres/ y ahora ¿qué puedo valer?/ nada, si tu no me vales.

No te aburra el casamiento/aunque casada te ves/ya sabes que es la carrera/que ha de llevar la muyer.

Trabayar nun trabayes/vestir, vistes bien/esa ilusión, morena ¿de dónde te vien?/¿-Qué de dónde te vien?/Qué de dónde te sal?/trabayar nun trabayes y nun vistes mal.

No quiero que a misa vayas/ni a la ventana te asomes/ ni tomes agua bendita/ de las manos de otros hombres.

Los hombres cuando cortejan/mucho mi niña, mi niña/y después desde casados anda el palo por encima.

Sicasí y pesar de too, la muyer taba ehí y tenía voz...y tenía memoria.

La muyer foi la depositaria de bona parte de la voz de la comunidá. Y munches vegaes poníen pallabra a la música y entamaben a cantar. Siempre taben cantando les muyeres: diben al ríu y cantaben, llendaben el ganáu y cantaben, añaben al neñu o pidíen poles ánimes y cantaben. De l'allegría d'una boda a la congoxa pola soledá y l'abandonu, del filandón de los meses avisiegos al españú del branu, la muyer facía un cantar, o garraba un panderu y entamaba un baille. Porque sabía perbién que'l so cantar yera la voz antigua d'esta tierra (Lombardía, 1993).

LO QUE VIENO DEMPUÉS

El resultáu d'aquel *Muyeres*, escosáu cuantayá, animó a les intérpretes y al productor a dir más lloñe y si nel primer trabayu se grabaren les pieces más «populares» del repertoriu asturianu con *Muyeres II* (xineru de 1997), afóndase nesti camín grabando trenta temes nuevos frutu del trabayu de campu y la documentación. Tres él llegaría *Pasamentu* (ochobre de 2001) con otros 50 temes y *Onde canta la culiebra* (payares de 2006) con otros 64.

De la que'l tiempu va pasando y los medios son meyores, la calidá nos formatos y les grabaciones van n'aumentu. Toos ellos preséntense en formatu de doble CD con un llibrín esplicativu onde se define la pieza, quién la recoyó y el nome de la persona informante, les intérpretes y otros datos que puedan sofitar el llabor de difusión. Esti mou de trabayar que güei entendemos como daqué «normal» foi daquella toa una novedá, una revolución. Tanto archivos como informantes nun yeren yá dalgo esclusivo d'encuestadores o de los grupos. La conocencia taba na cai a la mano de tou aquel que tuviere interesáu nel tema.

Los Caranquiños

Informantes: Les hermanes Florentina «Flora», María Soledad y María Hortensia Suárez Suárez, de respectivamente 94, 86 y 84 años, naturales y vecines de La Pola de Siero.

Encuestadora: Celia González Baschwitz (xineru 2006).

Nota: Amás d'esta entrevista, nel 2006, la mesma familia, énte la enfermedá grave del so hermanu Ramón, nació tamién en La Pola Siero en 1923 y falleció esi mesmu añu, nun pudo recibinos y apurriónos un CD con una grabación na que cantaben amás de les tres informantes yá mentaes, el propiu hermanu y otra señora non identificada. Esta persona yera la que cantaba los dos cantarinos enforma interesantes que vienen darréu, y llamentablemente nun fomos a conocer el so nome.

Finalmente, sorrayar que'l puntu de partida pa inxerir estos temas de La Pola Siero foi la grabación popular de Los Caranquiños y Les Sampedraes que ficiera en 1952 el musicólogu Allan Lomax onde cantaben xustamente les mesmes informantes qu'algamamos a entrevistar en 2006 (Muyeres, 2006: 23).

Tanto les grabaciones como la puesta n'escena d'estos primeros años propóñense como un viaxe etnográficu per Asturias d'Oriente a Occidente teniendo como exa central a la muyer. Lo que güei podríamos llamar un *atles musical*. Sigue prevaleciendo la idea de los grupos d'investigación etnográfica de non solo amosar, sinón enseñar: el públicu tien que disfrutar pero sobre too depender, porque solo asina sedrá quien a comprender y amar l'universu musical qu'encierra esta pequeña comunidá.

El repertoriu ye variáu: sonos del monte y de la marina, ramos, villancicos, aguilandos, cantares de trabayu, de baille... y tonada, muncha tonada cantada por muyeres, en concreto por una muyer que dende l'entamu foi miembru del coleutivu: Mariluz Cristóbal Caunedo, qu'aportó a les grabaciones y conciertos de Muyeres el so gran estilu vocal, encontáu nes emociones y los sentimientos. Mariluz dio esi toque de distinción a la tonada, a la muyer que canta tonada nun espaciu públicu de manera tala que'l so nome agrandóse hasta asitiase ente los grandes de la historia d'esti xéneru.

L'éxitu d'estos primeros años de grabaciones y amueses valió pa que'l coleutivu s'especializara na interpretación d'unes formes artístiques que permanecieron proullongadamente nel tiempu.

Cuando unos individuos de una sociedad llegan a especializarse en la producción de determinados objetos, de determinadas formas artístiques, de suerte que presentan un número bastante regular de rasgos peculiares unidos y cuando esta especialización alcanza cierta permanencia en el tiempo y en el espacio, es cuando decimos que tales objetos y formas se ajustan a un estilo (Caro Baroja, 1950: 7).

Estilo es el modelo o patrón estético formal y expresivo al que responde un cierto número de obras de arte, propias de una cultura, un grupo étnico, un área geográfica, un período histórico, un individuo o grupo de individuos, e incluso un período en la historia personal de un individuo, y mediante el cual se puede proceder a la identificación de las obras determinadas por aquél (Alcina Franch, 1989: 108).

Siguiendo estas definiciones esti tiempu sirvió pa crear el «estilu Muyeres». Esti estilu nun s'afita nuna escoyeta de les meyores tocadores o les meyores cantadores, atópase na fuercia que'l grupu representa y tresmite pel número, pela intensidá, ya inclusive pela cenciellez a la hora d'interpretar les pieces ensin buscar perifollos, adornos o polifonías qu'enturbien la esencia de lo tresmitió y ensin dexar atrás l'esfuerciu por llograr matices tímbricos y sonoros que lleguen y emocionen al espectador o al consumidor d'esta triba de música. A partir d'equí surden otros grupos de pandereteres qu'escueyen seguir l'estilu o faen por alloñase d'él en cata de nuevos caminos interpretativos, pero en cualesquiera de los dos casos el panorama musical arriquezse y la *muyer música* faise presente y frecuente nos escenarios.

VOLVER A CAMINAR

L'añu 2007 va ser un puntu d'inflexón y non retornu na trayectoria del co-leutivu qu'entama col momentu en que Lisardo Lombardía dexa la direición musical de Muyeres. Llueu d'un periodu d'incertidume, el co-leutivu afaya un nuevu camín: si hasta esti momentu'l grupu se centrare y especializare na recoyida y presentación de los temas tradicionales agora busca un mou diferente de llegar al espectador y consumidor de la música de raigón. La presentación de temas per fasteres xeográfiques dexare de tener sentíu nun momentu onde s'intensificaren el gustu, los estudios, y los trabayos sobre'l mundu rural y la etnomusicoloxía.

Pero los cambeos nun foron bruscos nin d'un día pa otru, tamién yera necesario que les propies integrantes foren camudando, dempués de tantu tiempu, la so visión sobre lo que facíen nel grupu, lo que queríen tresmitir y cómo facelo; porque si antes nos referíamos a «estilu» como dalgo positivo, como lo cimero d'una identidá, que nel casu de Muyeres daba una personalidá propia y reconocible, yera precisu amestar qu'esi «estilu» cuasi llegó a atrapanos deteniendo cualesquier tipu d'avance o progresu y eso, nun grupu que yá llevaba tantos años n'escena, yera un gran problema.

Y dacuando, los cambeos yá tán magar que nun se reconozan. Esto ye lo que pasó con Muyeres y *Keltikhé*, *Cantata para Celtas* y *Orquesta*. Nel añu 2004 Ramón Prada cuenta con Muyeres pa estrenar en Lorient *Ástura*. Namás yera una pieza, interpretada por orquesta sinfónica, voces y percusiones tradicionales, gaita irlandesa, gaita escocesa, gaita asturiana, *binioù-koz*, bombardas, y *bouzuki*, sicasi, l'éxitu ye talu que dempués de la estrena la direición del Festival Interceltique de Lorient (FIL) encárga-y una nueva obra sinfónica de más d'una hora de duración pa que se programare en 2005. El 5 d'agostu estrénase en Lorient *Keltikhé* baxo una potente espeutativa y con un gran éxitu de crítica y públicu. Coles entraes escosaes, la Orquesta Sinfónica del FIL y baxo la direición de Guy Berrier, la obra conviértese nún de los puntos cimeros del Festival. Eses Muyeres qu'interpretaben *Keltikhé* taben dando un pasu de xigante, ensin sabelo, na puesta n'escena ya interpretación de la música tradicional non solo n'Asturies sinón a nivel internacional.

N'Asturies la estrena faise nel marcu natural del Xardín Botánicu Atlánticu de Xixón, con más de 100 músicos nel escenariu y con efeutos de lluces y proyeiciones que conformen un conciertu únicu. Gracias a ello, o por too ello, Ramón Prada recibe en 2006 el premiu AMAS al Meyor Compositor y va ser nesi añu cuando Muyeres grabe *Keltikhé* (xunetu de 2006) cola Orquesta Sinfónica del Principáu d'Asturies baxo la direición de Yuri Nasushkin.

Aquel *Keltikhé*, aquelles muyeres que se vieron dominando grandes escenarios, traxeron consigo otros momentos y asina'l vienres 30 de xunetu de 2010 estrenóse nel teatru Palacio Valdes l'espectáculu «Inda suenen». Pa entamar, yá nun se trataba d'un viaxe xeográficu sinón emocional, agarrábamonos al pasáu, la nuesa fonte, pero virábamos bruscamente escontra'l futuru.

El tema nun yera nuevu anque sí la forma de tratalu. Con un aforu completu, Muyeres salieron a escena pa llevar alantre un espectáculu multidisciplinar onde se mesturaben la música en direuto, la interpretación teatral, el baille y la proyeición d'imáxenes y vídeos. La puesta n'escena corría a cargu de la compañía de teatru Factoría Norte.

Nesta ocasión el coleutivu daba un pasu más allá tratando de facer partícipe a quien escuchaba, tratando de tocar la freba sensible del públicu, entrar nes sos alcordances, «garrar» esa emoción y potenciala coles pieces que s'interpretaben, allegándolo a tou un simbolismu –presente na escenificación–, que reflexaba les vides silenciaes de tantes y tantes muyeres nuna sociedá non tan lloñe y de la que nun podemos negar que venimos. Y asina l'espectáculu plantegábase como un percorríu pela vida d'una muyer cuasi atemporal, colos acontecimientos vitales

pelos qu'ensin dulda pasara, acontecimientos inherentes al ser humanu y colos qu'inevitablemente munches persones podíen sentirse identificaes.

De nueves l'indiscutible papel de la muyer como tresmisora de la tradición oral ye'l puntu central: la muyer cantando mientres añá, mientres llava, mientres siega, cuando llora, cuando sufre, cuando reza, cuando danza, cuando cuenta, cuando ama...

*A la mar fueron mis ojos
por agua para llorar,
pero volvieron sin ello
que taba seco la mar.*

El rol de la muyer, el so cometíu nel engranaxe de la casería –unida de producción de cada familia– taba presente nel conxuntu. La tresformadora de los productos en bienes de consumu, la que pare, la que cría, la que curia, la qu'alimenta, la que trabaya nel campu, col ganáu, la que cues redes, la que marisquea, la bordadora, la texedora, la que tiñe... Y siempre cantando «una canción piquiñina». Y siempre sola.

Y llueu, pasa'l tiempu, y esta soledá... vieya conocida, en realidá, tuvo siempres conmigo... no fondero, toos tamos solos... pensando, pasando les alegrías y sobre manera les penes, ... les penes busquen la soledá. Y nun ye que tea mal con ella, delles vegaes, búscola, pero cuando tas mal, bien que pesa, cuando vien cola señalda a recostines... esi dolor nel corazón, pero hai de seguir, ver les coses bones, que son munches, y tar alegre, que l'allegría da puxu. Poro, meyor nun pensar tanto, y amosar contentu, que los demás nun vean la soledá escondida...

*Sola soi, sola me llamo,
sola me parió mio madre,
y sola tendré que tar,
hasta que'l mundu s'acabe*

*Por cortar caña dulce,
madre cortéime,
caña dulce del alma
lo que me duele...*

N' *Inda Suenen* la traza de vistir, l'usu de les prendes, la colocación, la materia de lo que tán feches, los colores, los adornos... traten de ser, como nos anteriores espectáculos, un fiel reflexu del tiempu y el llugar nel que s'utilizaron.

*Morenina quita el luto
que me da penina el verte,
quítalo para la vida,
déjalo para la muerte.*

El vehículu de comunicación de los textos teatrales que diben acompañando la música yera la llingua asturiana. Una llingua yá curiada nes pieces que se veníen interpretando y nes que se respetaben les variedaes llingüístiques de cada fastera, acordies cola procedencia, porque siempre entendimos que namás asina se gana en matices y nun se perderá nel tiempu aquello que representen o a lo que tán refiriéndose.

*Ya nel mandil las ablanas
d'aquel mocín que m'echóu
ya nel mandil las ablanas
paezmi a mí que quiar ser
cuñáu de las mious hermanas.
ya nel mandil las ablanas.*

La diversidá de melodíes y la variedá de lletres que tien nel so repertoriu Muyeres facilitaron enormemente la esbilla pa caún de los momentos que se pretendía que quedaren reflexaos nel conxuntu del espectáculu nel que l'allumáu y el soníu habíen cobrar una importancia vital.

Con tou esi llabor previu foi posible trabayar una propuesta artística na que los recursos escénicos cuasi surden de forma espontánea. Valía con que la voz d'una muyer, l'actriz y narradora fora lligando cada melodía convertida n'emoción y cola rueca, poco a poco, fora «filando toa una vida» mientres les voces del restu de muyeres «inda suenen» inclusive al acabar el postrer «son».

Que yera un cambéu necesariu y esperáu y que tamién perpasó les nuses espeutatives, como asocediera col primer discu de Muyeres, yá foi pa nosotros evidente dende'l primer momentu y asina lo espresábamos públicamente:

Queremos dar les gracias a Factoría Norte y a Carmen Gallo por ayudanos a facer realidá esti espectáculu, a Borja Rocés por introducinos nel mundu teatral y sacar lo meyor de caúna de nosotros, a Ana Morán por ser la voz de toes nosotros, y al Beltaine qu'otru añu más nos demostró que con ganas y esfuerzu les coses pueden facese perbién.

Pero si esti espectáculu foi un ésitu ye méritu de Marisa Luque y de Constantino Menéndez. Munches gracias a los dos. A Marisa por tener siempre tan bones ideas, y a Constantino por facer realidá esti proyeutu, porque a partir de la idea orixinal

desarrollólu de principiu a fin y porque ye l'alma d'esti espectáculu. Gracias Cos por confiar en nosotres y por volver a ilusionarnos y facer que Muyeres vuelva a tar más vivu que nunca, porque gracias al to trabayu MUYERES INDA SUENEN¹.

Facer un espectáculu asina camudó tamién el nuesu mou de trabayar. Dende'l so aniciu'l coleutivu tuvo delles direutores musicales que trataben, según el grupu d'investigación del que veníen, los toques y temas de la so fastera ensin práuticamente contactu ente elles; los ensayos faciense en llugares y díes diferentes (Uviéu, Tinéu, Avilés...); y como pasaba dende'l principiu, la conexón ente les componentes del grupu producíase namái nel escenariu, mentantu que la interconexón ente un grupu y otru n'ocasiones cuentaes. Sicasí, p'abordar «Inda Suenen» foi necesario buscar un espaciu común, una única direición d'ensayos y deprender a trabayar nun gran equipu, daqué qu'agora pue asemeyar lo más normal pero que daquella supunxo facer ún d'esos cambeos «personales» como integrantes qu'entantes mentábamos. ¿Dempués de tantos años podríamos camudar la manera de trabayar?, ¿sedría esa la respuesta al cambéu d'enfoque que necesitábamos?, ¿tábamos dispuestes a esi nuevu esfuerciu por continuar col proyeutu Muyeres?

Ta claro que les respuestas foron toes en positivo. Dalgunos grupos y persones que tuvieron en Muyeres dende lo primero, nun pudieron afacese a los cambeos, en munchos casos por falta de tiempu y porque la centralización de los ensayos n'Uviéu, Xixón y Avilés, supunxo un agraviu pa les que vivíen más lloñe siendo n'abondos casos incompatible la permanencia nel grupu cola vida personal y llaboral.

La marcha de munches muyeres traxo consigo la llegada d'otres munches que, xuntu col nuevu mou de trabayar, camudaron y afitaron la nueva conceición del coleutivu: el grupu como un tou y non como una suma. Toles tocadores habíen deprender a tocar y cantar el repertoriu que se representare, lo que traxo un mayor arriquecimientu musical al grupu y cómo non, un mayor esfuerzu. Nun yera importante d'ónde yeres sinón qué voz teníes, cómo tocabas... quién empastaba bien contigo. Había que salir del repertoriu nel que nos afayábamos, l'espaciu que dominábamos y deprender toques qu'unque pudiéramos conocer nun yeren *el nuesu fuerte*. Por supuestu, esti cambéu foi adulces... En realidá facenos «grupu» llevónos un par d'años nos que trabayamos «Muyeres en conciertu, 20 años sobre la escena asturiana» qu'asemeyaba una vuelta atrás pero que

¹ <https://indasuenen.wordpress.com/>

nel fondu yera la piedra angular sobre la qu'encontar el cambéu. Necesitamos munchos conciertos de 20 años n'escena pa sonar como un tou... y llográmoslo. Llogramos tamién lo impensable: ser independientes.

Muyeres, que collaborara con músicos como Hevia, Tejedor, Ramón Prada..., siempre necesitó de músicos esternos pa llevar alantre los sos espectáculos: Pedro Pangua, David Varela, Llorián García, Emilio Martínez, Xuan Nel Expósito, Indalecio Santos... D'otra manera, con 20 años sobre la escena asturiana búscase atopar muyeres que puedan tocar distintos instrumentos, non solo la pandereta o otres percusiones, sinón aquellos como gaita, violín, acordeón, que nos pae-cien vetaos. La idea yera: yá tenemos abondes y bones percusionistes, precisamos arriquecenos con muyeres que toquen otros instrumentos.

Dempués de pasar una ventena d'años, después de tener que nos reinventar tábamos preparaes pa un nuevu saltu porque inda nos quedaben resclavos d'aquella idea de los grupos d'investigación guardianes de la cultura; la torga que nos quedaba, el cambéu más radical, taba n'abandonar la indumentaria tradicional.

Dende la primer actuación, Muyeres subió a escena vistíes col traxe tradicional: amás de la música yera una de les sos reivindicaciones cimeres llegando a ser una de les principales señes d'identidá de coleutivu. Vivimos tamién nestos cuasi 25 años un cambéu na consideranza de la indumentaria; nun primer momentu paecía patrimoni u esclusivu de los grupos de baille y les bandes de gaites. Los grupos d'investigación que formaron Muyeres fixeren estudios más o menos interesantes de cómo se vistía n'Asturies dende'l sieglu XVIII hasta la metá del sieglu XIX y cómo la industrialización de primeros del sieglu XX acabara finalmente por esterralu. Una historia paralela a la de la música de tradición oral, como paralela foi la llucha por esterrar el traxe que la sección femenina «inventara» pa esta Comunidá. Muyeres siempre tuvo'l procuru por salir a escena correutamente vistíes. Dende aquellos años 90 hasta'l presente, el traxe tradicional tien cada vegada más importancia na vida de los asturianos, tol mundu lu reconoz como propiu, yá nun ye fundamental pertenecer a nengún grupu pa querer tener un traxe del país, y magar que queda camín por andar, consiguió poco a poco'l respetu que merez. Ye nesti momentu y pal espectáculu «País Malva» cuando Muyeres decide abandonar el «traxe de siempre».

¿Qué ye «País Malva»? Una producción musical que se nos plantea como un retu escénicu, un pasu más na apuesta pol desendolcu del discursu social y de xéneru, al traviés de la reinterpretación de la música de tradición oral, cantada y tocada por muyeres. Nesta esperiencia atopamos como resultaos discursos

socializaos del femenín, actuaos tamién col cuerpu d'esos muyeres, que reclamen llibertá nes sos espresiones más cotidianes y d'ello la necesidá de «lliberanos» de les atadures del traxe. Esti espectáculu nunca se pudiere llevar alantre ensin el trabayu de Fernando Ornos, productor de *Muyeres* dende l'año 2013 hasta l'año 2017. De la so idea de conxuntu na que yá trabayara en «*Muyeres en conciertu*», y la so fonda conocencia de los trabayos de recoyida que grandes musicólogos del sieglu xx fixeron n'Asturies naz esti proyeutu. Pa enllazar esti repertoriu contóse col trabayu de nueve escritores con unos textos –y música– colos que se va descubriendo'l territoriu de la muyer que queremos ser, del espaciu llocal que se proyeuta universalmente y que s'esgatuñó pa ganar el territoriu que siempre, porque sí, ocuparen los homes².

L'emburrión definitivu vieno de la mano de Borja Rocés, actor y direutor de teatru que yá dende *Inda Suenen* creyó que seríamos quien a actuar d'un mou diferente, de perder l'estatizmu de los primeros tiempos, de nun tarrecer el cuerpu, de dar una vuelta de tuerca más y otra y otra pa que'l públicu pudiera escuchar ensin apestañar una hora y media de música tradicional, ensin artificios, como al principiu. Esto, xunto col vestuariu d'Azucena Bedia, dionos individualidá y averónos al momentu y al color de la tierra, de la piel de les panderetes, del cueru, de la madera, al empar que sorprendió y encantó al públicu.

No las había visto nunca actuar y me encantó, volví a reencontrarme con el folclore asturiano, me gusto porque sin perder la tradición han sabido evolucionar, reivindican el ser mujer sin necesidad de minusvalorar a nadie, y tienen una puesta en escena muy lorquiana. Reconozco su trabajo desde ya y lo voy a compartir.

Belén Rodríguez Buznego

¡Qué intensidad!

Emocionadas por la noche de arranque del *Muyeres Fest 2017*. «País Malva» levantó a todo el Filarmónica.

Alrededor de 22 *Muyeres* ocupan el escenario. Están solas ahí arriba, aquí, en el presente; pero transmiten el peso que arrastran... Transmiten que para que ellas hagan lo que hacen ha sido necesario un ancho espacio y un largo tiempo... Transmiten que con ellas hay muchas muyeres de viaje, trepándoles por los siglos y los huesos...

Transmiten la importancia del pasado que va hacia el futuro.

¡¡Gracias!!

Organización MUYERES FEST

² <http://www.elcomercio.es/aviles/201603/08/veintitres-muyeres-pais-malva-20160308002107-v.html>

Anoche viví la magia, anoche el teatro Prendes de Candás se cubrió de estrellas, anoche las lágrimas recorrieron desesperadas mis mejillas y mis manos se agotaron de aplaudir mientras mi corazón se desbordaba de emoción... Anoche descubrí un grupo de mujeres subidas en un escenario que sacaron de mi el orgullo de sentirme mujer con cada canto, me transportaron al pasado meciéndome con una nana que tan solo de un hombre llamado papá había escuchado. Anoche aprendí que los rostros hablan sin necesidad de mover las manos, anoche aprendí parte de la historia de Asturias cantada por un grupo de mujeres que con cada mirada expresaban lo que muchas sentimos y otras muchas callan... Anoche descubrí que un grupo de mujeres cada una diferente pero todas ellas iguales, pueden remover el alma de quien con entusiasmo y asombro, admiración y templanza escuchamos en silencio la historia de una mujer cualquiera, que grita libertad, respeto, igualdad, tolerancia... con tan solo ver en sus caras y escuchar cantada parte de su historia en un teatro donde anoche descubrí la magia...

Virginia Potenciano Alonso

Una de las actuaciones más esperadas de esta edición de Folk Segovia era la de Mujeres. Este colectivo de cantantes, percussionistas e intérpretes asturianas de rabel, zanfona, violín, arpa y gaita nos sorprendieron con su cuidada puesta en escena teatralizada [...] El espectáculo, dinámico y muy trabajado, tiene un trasfondo feminista raro de ver sobre los escenarios, sobre todo en los de la música tradicional, donde no abunda la igualdad de género sino más bien al contrario. Tanto en ese contexto como en el de la sociedad actual, el mensaje de Mujeres se torna imprescindible. No podía faltar en una propuesta como ésta el *Romance de Delgadina*, quizá una de las más crueles manifestaciones del machismo y sus nefastas consecuencias –que aún hoy arrastramos– recogidas en nuestro acervo popular. Pero el espectáculo de Mujeres lanza sobre todo un mensaje positivo. Mujeres de todas las edades, ataviadas con estilos variados y bajo el nexo común de la feminidad, aparecen sobre el escenario disfrutando de su expresividad y poniendo en valor su papel histórico como base de la familia, al cuidado de la casa y de los hijos, trabajando tan duro como los hombres en la agricultura y la ganadería, pero a la vez portadoras de la cultura y de la tradición. Son 21 mujeres que palpitan y cantan a coro, son el futuro pero conocen bien la historia. Como su nombre indica, son nada más y nada menos que Mujeres³.

Carlos Monje

³ http://www.diariofolk.com/cronica_concierto/mujeres-portadoras-de-la-cultura-y-de-la-tradicion/.

LO QUE NOS ESPERA

Una mirada atrás vuélvenos un camín ensin dulda d'errores y aciertos pero de lo que tamos segures ye de que la existencia del coleutivu supunxo nel panorama de la música de raíz n'Asturias un aciertu con mayúscules.

Cuntar coles grabaciones de Muyeres ye cuntar con una base musical que fai posible allegase a la tradición y navegar per ella, da-y vueltes, recreala ya innova-la. Si güei cuntamos con un gran númberu de persones aficionaes o dedicaes semiprofesional o profesionalmente a la pandereta, creemos humildemente que'l pegollu fundamental foi la existencia de Muyeres.

Los nuegos formatos de divulgación n'escena puen considerase pioneros en munchos aspeutos y les nueves propuestas artístiques, cola tradición musical como exa tamién. Yá en sigio mesmo, cómo se conforma l'Asociación y cómo va afrontando los cambeos internos y esternos nel tiempu p'aportar a lo que ye nestos momentos, ye enforma llamadero.

Ensin dulda Muyeres sigue siendo una apuesta necesaria y actual na midida que ye pa dir resignificando'l so discursu coles aportaciones de les muyeres qu'en cada momentu van formando parte del coleutivu. Un coleutivu dinámicu que va faciéndose a sí mesmu y que siempre ta en constante movimientu afalagando y buscando otros proyeutos nuevos.

Sabemos qu'entamamos con aquella estrofa «dirigimos nuestros pasos...» pero nun sabemos hasta ónde o hasta cuándo. Sabemos que «País Malva» tendrá continuidá porque así lo asegura la memoria y la grabación d'un discu que s'asoleyó en 2018.

Fuimos munches, deprendimos a convivir con más de ciento cincuenta compañeres qu'entraron, dexaron la so música y salieron. Conocimos a otres y confiamos nelles les nueves vides cuando la vida ye namás el tiempu que pasamos encima d'un escenariu, salga bien o mal.

Güei somos 22 d'estremaos llugares d'Asturies, nun sabemos lo que nos espera o si tendremos que volver a renacer pero sabemos que seguiremos intentando buscanos al traviés de la música, emocionar y tresmitir divirtiéndonos. Que nos seguiremos sintiendo arguyosos cuando daquién nos para y diznos: «Tu yes de Muyeres. De Muyeres téngolo too», «nunca pensé que podría entrar en Muyeres, yo escuchábalu de pequeña...»

La mio aventura con Muyeres entamó como una historia d'amor na distancia. Elles descubrieronme'l significáu de la tradición oral. Aquellos cantares de la güela que yeren

parte d'un pasáu caducu, obsoletu, y ensin valir, nes voces de Muyeres tresformáronse en melodíes enllenes de caráuter, sabor y sabiduría. Tou esi mundu cuasi escaecíu de cuando neña volvióse presente. Conciertu tres concierto, discu tres discu, como una espeutadora que naguaba por conocer la so música, fui la so fiel seguidora venti años hasta que tuvi la suerte enorme de pertenecer a esti coleutivu.

Per Muyeres pasaron y siguen pasando grandes voces con nome propiu, y lo que fai únicu a esti coleutivu ye que toos somos pieces d'un mosaicu onde caúna aporta los sos conocimientos y el so bon facer.

Silvia Suárez

Nun somos nin seremos profesionales y siguiremos dando'l tiempu que tenemos y el que nun tenemos por divertinos cola música, por poder ser muyeres nun espaciu yá pa siempre de muyeres.

Sabemos que siempre admiraremos a les muyeres y qu'equí, mientras Muyeres exista, tendrán el so espaciu les que morrieron y tuvieron que vivir una vida más tarde pa ser trataes como merecien, les que tán y lluchen pola igualdá en tolos campos, les qu'abren fronteres, les que vendrán y siguirán consiguiendo dominios pa otros que vengan detrás.

Admiramos a la mujer... la que tuvo que morir unas cuantas veces para escapar de la tierra, porque jamás sería de ella, porque ella misma era solamente tierra labrada. La mujer que al deshacerse se levantó. La que fue capaz de gobernar su dolor y sus fuerzas para llegar hasta ahora. Gracias a ella podemos decir: *Aquí estamos, nunca más volveremos a arrodillarnos.*

BIBLIOGRAFÍA

- ALCINA FRANCH, J. (1989): «Historia, Antropología, Etnohistoria», en *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, 5.
- CARO BAROJA, J. (1950): *Catálogo de la colección de cuernas talladas y grabadas, Trabajos y materiales del museo del pueblo Español*. Madrid.
- CERRA BADA, Y. (2005): *Baile y danza. La tradición y el presente en Los asturianos: raíces culturales y sociales de una identidad*. Uviéu, Editorial Prensa Asturiana.
- LOMBARDÍA, L. (1993): *Muyeres. Dances, bailles, ramos, romances y cantares de los conceyos d'Asturies*. Uviéu, Fonoastur.
- MUYERES (1994): *Dances, bailes, ramos, romances y cantares de los conceyos asturianos*. Xixón, Fonoastur.

- (1997): *Dances, bailes, ramos, romances y cantares de los conceyos asturianos II*. Xixón, Fonoastur.
 - (2001): *Pasamentu*. Xixón, Fonoastur.
 - (2006): *Onde canta la culiebra*. Xixón, Fonoastur.
 - (2007): *Keltikhé cantata para celtas y orquesta. Obra de Ramón Prada*. Xixón, Fonoastur.
 - (2018): *País malva*. Uviéu.
- SÁNCHEZ-ANDRADE FERNÁNDEZ, J. (2006): *La percusión en la música tradicional asturiana*. Xixón, Fundación Municipal de Cultura y Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Xixón.