

TRABAYANDO L'ASTURIANADA

Carlos Rubiera Tuya

Trabayando l'Asturianada quier ser una carril p'averase al xéneru más identitariu de la Música Asturiana al traviés de la vivencia personal del autor; que cuenta la so esperiencia como «cantautor» que s'enfrenta, de magar los años 70 del sieglu pasáu, al retu d'axuntar la tonada de la tierra al so repertoriu.

L'artículu dixébrase en cuatro embelgues: la primera céntrase nes alcordances de la infancia y adolescencia nel mediu rural nel que vivía, onde l'asturianada siguía como cante popular; na toma de conciencia asturianista col surdimientu de Conceyu Bable y nos socesivos intentos d'incorporar la tonada al so repertoriu de cantautor; hasta algamar, por fin, los resultaos granibles que faen posible la triloxía «Asturianaes».

Na segunda embelga fábase de l'asturianada como un cante que requier una técnica vocal esencialmente llírica, mui paecida a lo que pide la llírica culta.

La tercer embelga cinca al tema de les asemeyances con otros cantes populares y, n'especial, apara a refugar el vieyu tópicu de la supuesta asemeyanza ente l'asturianada y el *cante jondo* andaluz.

Per último, fáense seis propuestas d'otres tantes llinies de trabayu cara al futuru, p'algamar «el milagru de convertir l'asturianada, otra vuelta y pa cien años más, nel cante nacional de los asturianos, como lo foi hasta mediaos del sieglu XX».

I. MEMORIA D'UN LLARGU CAMÍN

Enfrentame cola asturianada como cantador y compositor foi xera difícil, al empar qu'apasionante: yera ponese a trabayar con un xéneru tradicional que la mio xeneración, avezada a la música de moda, mayormente estranxera, nun sintiera nin viviera como les anteriores xeneraciones d'asturianos.

Bien ye verdá que la tonada de la tierra tampoco nun yera ayena dafechu a la mio esperiencia auditiva, vital y emocional: criéme mesmamente onde vivo anguaño, en Garbelles de Baxo; un llugar que pertenez a la parroquia rural de

Caldones, al sureste del conceyu de Xixón. Una aldea na que la xente vivía, daquella (años 50 y 60 del sieglu pasáu), calteniendo l'idioma y la cultura popular tradicional del país, de calter esencialmente agrícola y ganaderu: la casería, les vaques, la herba, les pumaraes, la sidra, el maíz, les esfoyaces, la matanza'l gochu, les sestaferies, les andeches, el xuegu los bolos los domingos, la gaita nos díes de fiesta... y les asturianaes.

Tengo sentío cantar asturianaes dende neñu: nos chigres, nes romerías y mesmamente a los paisanos de l'aldea de la que trabayaben pela casería. Bien de veces tengo díu con mio padre a por pación a la pumarada de xunto El Ríu Meredal. Mio padre echaba delante, afalando les vaques cola guiyada al llombu, y yo xubía pal carru y diba ellí sentáu. Camín alantre, mio pá xugaba a los bolos aventando piedres escontra un bolu imaxináu y cantaba *sotto voce*, más qu'al altu la lleva, *Pinchémeme con una espina* y *Arrea carreteru* con voz grave y posao.

Mio padre nun cantaba nada mal, pero nun yera dau a cantar delante de xente, nin tan siquiera nos chigres tomando unos culinos –cantaba pa sigu, como lo fai dacuando'l tordu al tapecer–. Por eso aquel cantar de so yera fondu y esencial: nun había tarima a la que xubir, nin públicu qu'encandilar, nin premiu nengún que ganar. Namás había preste pal cantor y, si acasu, pa dalgún vecín que lu puidiere sentir dende la so heredá.

Lo mesmo facíen otros paisanos de per ellí: de la que llevaben les vaques al agua, de la que segaben pación, ente barallu y barallu, faciendo posa pa descansar un daqué, echaben un cantarín. Yera puru folclor, cantar del pueblu, música vocal del país, un auténticu «cantu nacional» ensin conciencia d'ello.

A los diez años (1966) mandáronme pa Xixón a estudiar el Bachiller; y tuvi qu'avezame a vivir na ciudá. En realidá, como cuasi tola xente rural de la mio xeneración, sufrí un verdaderu procesu d'aculturación: facíenmos creer que la llingua materna (l'asturianu) y la cultura popular tradicional nun teníen valir. La vida nel mediu rural, y la llingua y cultura d'esi entornu, yeren atrasu y prohibú; la vida nel mediu urbanu, y la llingua y cultura dominantes, yeren progresu y bayura. Ello yera tan ansina que, pa que los collacios de Xixón nun se rieren de min por ser de l'aldea y m'acoyeren como otru más, discurrí dici-yos que mio padre yera mecánicu de coches, en cuenta dici-yos la verdá: que la mio familia vivía de les vaques, la güerta y el llagar.

En terminando'l Bachiller Elemental entamé col Superior. Colos collacios del Institutu, rapazos los más d'ellos más urbanos que yo, avecéme a sentir los conxuntos y cantantes de moda que lo facíen n'inglés. Grupos y cantantes famosos per aquel entós que, años dempués, tres d'estudiar música y cantu «de

verdá», pudi valorar y criticar con más sabencia y más rigor: aquella música que mos «vendien» como lo meyor de lo meyor (ehí siguen «los 40 principales» y otros programes de radio y TV haciendo esi llabor d'aculturación) yera lo más d'ello pura «música basura»; tamente como lo que mos siguen echando mayormente anguaño pela radio, la TV y el «filu musical» (nun hai más qu'entrar a cualquier hora nun supermercaú pa comprobar la espantible colonización musical del país. ¿Quién levanta la voz escontra tantu enayenamientu y zafiedá?... Naide nun lo fai. La xente, sacantes una curtia minoría con formación musical o enfotao na recuperación cultural del país, vive, de magar los años 70 del sieglu pasáu, acostinando la más fonda incultura musical que se pueda maxinar... Pero nun ye esti sitiü apropiáu pa discutiniu talu; ansina que namái queda anotáu equí).

Foi entós cuando me dio por estudiar: solfa, guitarra, cantu coral... Yera allá pel añu 1972 («dieciséis años tenía /guapos años, gayasperos» diz el cantar). Supi dempués qu'había cantautores que componien y cantaben en gallegu, n'euquera, en catalán. Supi tamién d'una revista nomada *Asturias Semanal*, que mercaba y lleía con munchu interés. Sobre manera de magar entamó asoleyar les fueyes del Conceyu Bable, na seronda del 74, escrites por García Arias, Sánchez Vicente y otros más.

A finales d'esi añu 1974, la xente del Conceyu Bable (inda nun yera una asociación cultural llegalmente formada) entamó unes xornaes de divulgación en Xixón, nel salón d'actos del Institutu que fundara Xovellanos. Y p'allá que fui xunto col mio convecín Xosé Mª García, «El Llábana», bien conocíu nel ámbitu del maxisteriu asturianu y collaborador de *Cultures*.

Dende esos díes venceyéme dafechu al llabor militante de Conceyu Bable y entamé escribir y componer cantares n'asturianu non «diglósicu». El primeru d'ellos, tituláu *Al mio primu*, fícilu nos caberos díes d'esi añu 74 y ye, según paez del críticu Ignaciü Llope, el «cantar fundacional del Nuevu Canciu Astur».

Serálo guapamente; inda que, daquella, yo nun cuntaba meteme a cantautor. Pero los collacios de Conceyu Bable, n'enterándose que tocaba la guitarra y componía, afalábenme a ello y, n'agostu del 75, debuté nel escenariu de La Panerona del Pueblu d'Asturies, nunos recitales que valieron pa echar andar lo que de mano se denomó «Nueva Canción Asturiana» y, darréu, «Nuevu Canciu Astur».

Tando, como taba, venceyáu a l'asociación Conceyu Bable, el mio compromisu foi, dende'l primer momentu, cantar y componer namái n'asturianu (los otros cantautores del Nuevu Canciu caltenien un repertoriu mestu, n'asturianu y castellán); ansina como recuperar cantares de la música popular-tradicional

p'axuntalos al mio repertoriu xunto colos cantares d'autor. Y non namás cantares rítmicos escaecíos, sinón tamién dalguna asturianada.

Darréu, púnxime a estudiar cancioneros asturianos (n'especial el *Cancionero Musical de la Lírca Popular Asturiana* d'Eduardo Martínez Torner); y fui faciendo cantares nuevos a partir de vieyes melodíes sacaes d'ellí, nun llabor que yo suelo nomar «de recreación». Ansina fueron surdiendo cantares como'l tituláu *Aquella palombina* (grabáu y editáu en vinilu por Conceyu Bable nel 1976) y otros munchos que vinieron darréu.

Pero la tonada de la tierra, el cantu popular más tradicional, nun taba a la mano d'un simple cantautor: nun yera abondo con querer cantar asturianaes, había que saber facelo; había que ser quien a ello. Y los cantautores, inda que quixéremos facelo, nun yéremos quien a ello porque, a dicir verdá, pa cantar asturianaes hai que tener una gran voz (potente y con *fiatto*) y dominar una manera de cantar mui particular; muncho más difícil, por cierto, que les formes de cantar que teníemos naquel entós, más atentes al «pop» o la canción suramericana qu'a l'asturianada.

Por eso ye que, pa min, algamar el tesu l'asturianada costó andar llargu camín. Un camín de vuelta a casa, al cantu más identitariu del país. Un viaxe que, como-y pasó al griegu Ulises pa tornar a Ítaca, llevó bien d'años percorrer. Un viaxe de vuelta nel qu'hebo muncha estorbisa qu'estrincar, muncho qu'estudiar y deprender pa ser quien a empobinar con rumbu ciertu al puertu de destín: una asturianada que, bebiendo na fonte de la tradición, seya p'arrebllagar perriba d'ella pa encontrar esti sieglu XXI con un altor de calidá (lliteraria y musical) que la faiga prestosa pa otros públicos y otros escenarios, amás de los tradicionales del chigre, la romería y los concursos del xéneru; que benditos seyan por facela sobrevivir hasta güeci, pero qu'acasa nun seyan lo bastante pa que sobreviva un sieglu más.

La intención taba ende dende l'aniciu (nel cantar *Aquella palombina*, del 1975, la tercer estrofa cantábase a sonañando una tonada); pero los resultaos grانبles tardaron en llegar. Tará bien facer un percorríu cronolóxicu nel qu'amosar los socesivos intentos d'averase a l'asturianada nel mio llabor de cantador y compositor:

1975.- Compongo'l cantar entituláu *Aquella palombina*, a partir del que Torner recueye col númberu 193 nel so cancioneru.

Foi publicáu nun single de vinilu nel 1976 por Conceyu Bable y, n'otra versión, en 1981, nel LP *Pasín a pasu*. La tercer estrofa del cantar faise a manera de tonada tradicional; pero nin el timbre vocal nin les modulaciones y melismes (les «vueltes») van col xeitu que requier l'auténtica asturianada.

1977.- Compongo'l cantar entituláu *Barcu veleru*, publicáu nel LP *Barcu Veleru*, nel añu 1984. El cantar ta compuestu a manera de tonada nueva, con estrofes de testu breve y una melodía bastante bien ideada. La voz, ensin embargu, inda nun da un rexistru netu d'asturianada.

1985.- Compongo'l cantar entituláu *Camín del Norte*, publicáu nel LP *Camín del Norte* nel añu 1986. Lo mesmo que l'anterior, ye un cantar compuestu a costafecha como tonada nueva, con cuatro estrofes de tres versos caúna y una melodía de fraséu llargu y agudos difíciles d'algamar.

1989.- Grabo la perconocida asturianada *Tengo de xubir al puertu*, harmonizada pa pianu por René de Coupaud según les mios indicaciones; nuna versión revisada col envís d'algamar una pieza «canónica» dende'l puntu vista gramatical y lliterariu.

Publicada nel LP *Emigrantes*, nesi mesmu añu 89, esta grabación precursora ye un finxu de referencia nel llabor d'anovación de l'asturianada y afita, con bien d'años d'adelantu, los criterios xenerales que van siguise nel repertoriu de la triloxía *Asturianaes*.

1992.- Grabo'l cantar tradicional entituláu *Ñublina*, nuna versión llírica orquestada por Daniel Berrueta pal CD colectivu *Asturias de mis amores I*, asoleyáu nesi añu.

Grabo tamién, pa esi mesmu CD colectivu, una nueva versión de *Tengo de xubir al puertu*, con orquestación d'Ilia Goldfarb siguiendo la partitura aviada nel añu 1989 por René de Coupaud.

1993.- Compongo la versión «recreada» de la perconocida asturianada *Arrimadín a aquel roble*, revisando la lletra tradicional («arrimadito a aquel roble», nes versiones más acreitaes) y escribiendo una segunda estrofa que xustifica'l *Da Capo* y la vuelta al estribillu.

Grabada con harmonización pa pianu de Gabino Antuña y publicada nel CD *Viaxe al Silenciu* (2002), esti cantar amuesa una fórmula d'anovación de l'asturianada tradicional que va siguise en delles pieces más de la serie *Asturianaes*.

1994.- Compongo la versión «recreada» de l'asturianada tradicional *Ayer díxome to padre*, revisando la lletra y escribiendo una segunda estrofa, de manera asemeyada a como fici n' *Arrimadín a aquel roble*. Con harmonización pa pianu de Gabino Antuña, espublizóse tamién nel CD *Viaxe al silenciu* (2002).

1998.- Compongo'l cantar entituláu *Vengo de la Buelna, madre*, n'homenaxe a los siete escolinos de Colombres qu'esi añu perdieron la vida n'accidente de carretera diendo pal institutu de Llanes. Publicada tamién nel CD *Viaxe al silenciu* (2002), ye una pieza mui trabayada, a mediu camín ente'l *lied* clásicu y

l'asturianada, qu'avanza camín de l'asturianada d'autor que voi tardar aínda tres años en llograr.

2001.- Compongo l'asturianada titulada *Pa Manolo Quirós*; una pieza qu'amuesa toles carauterístiques de lo que pue ser un nuevu repertoriu d'asturianaes qu'arriqueza'l tradicional ensin desaverase d'elli no esencial: lletra qu'axunte cualidá poética y correición llingüística; melodía dafechu orixinal que, siguiendo modelos propios de la tonada tradicional, permita tamién dalgún xiru novedosu; interpretación vocal qu'axunte los recursos propios del cantu académicu (vocalización, fraséu, *fiatto*) a los del cantu popular asturianu (apoyatures, melismes, portamentos, matices); instrumentación qu'axunte instrumentos tradicionales (gaita) con otros que s'asocien xeneralmente a la música culta (pianu, violonchelu) y que, sicasí, yá s'emplegaren p'acompañar l'asturianada polos grandes mayestros asturianos del sieglu pasáu (Torner, Baldomero Fernández, Fidel Maya, Rodríguez Lavandera, etc.).

Pa Manolo Quirós foi publicada tamién nel CD *Viaxe al Silenciu* (2002) y, nuna versión más llograda en tolos aspectos, nel CD *Asturianaes* (2007), con harmonización pa pianu, violonchelu y gaita de Gabino Antuña y Carlos Rubiera.

2005.- Compongo l'asturianada *Yá nun van a la Camocha*, publicada en 2006 nel CD *Canciones de Xixón*. Con una melodía relativamente simple y fácil de cantar, trata una temática actual y urbana, referente a la decadencia económica del conceyu de Xixón nesa dómina.

2006.- Por encargu de la Fundación Municipal de Cultura de Xixón, en collaboración cola Asociación d'Intérpretes de la Canción Asturiana-AICA (de la que fui impulsor xunto con Mariluz Cristóbal y Horacio Huerta) pronuncié una conferencia nel salón d'actos del Antiguu Institutu Xovellanos na que formulé lo que, al mio paecer, yeren les premises teórico-musicales básiques pa trabayar nel campu de la tonada tradicional o asturianada col envís d'anovar y actualizar el xéneru.

A lo llargo la conferencia, y en collaboración cola cantadora Mariluz Cristóbal, interpreté delles asturianaes, tradicionales y de nueva creación, feches conforme a los criterios que diba formulando. Nel coloqui u col que finó la conferencia, delles persones venceyaes a la música tradicional presentes ente'l públicu (n'especial el gran constructor-anovador de la gaita Alberto Velasco) animáronme pa que fuere yo mesmu'l qu'aniciare la xera d'anovar l'asturianada, revisando'l repertoriu tradicional conforme a los criterios formulaos y componiendo nueves pieces qu'enancharen musical y lliterariamente'l repertoriu del xéneru.

Y esi foi l'aniciu del trabayu sistemáticu cola asturianada que me llevó a grabar y publicar, un añu dempués, el CD *Asturianaes* (2007); un CD nel qu'axunté doce pieces (seis tradicionales y otres tantes d'autor) ente les que tán les yá publicaes en discos anteriores: *Tengo de xubir al puertu* (1989), *Arrimadín a aquel roble* (1993), *Ayer díxome to padre* (1994), *Pa Manolo Quirós* (2001) y *Yá nun van a La Camocha* (2005); xunto coles versiones de les tradicionales *Texedora de Bayu* (2007), *Si a to puerta pica y llama* (2007) y *Arrea carreteru* (2007); ansina como les d'autor entitulaes *Morenina de Caldones* (2006), *Qué alluendi tas, amante* (2006), pa la voz de Mariluz Cristóbal; *Cuando salí de Cabrales* (2006) y la dialogada *Nun m'esperes* (2007).

Ello ye que'l CD *Asturianaes* foi perbién acoyíu pola crítica especializao y pol públicu en xeneral; inclusive pol públicu de la tonada más tradicional. Animéme entós a siguir trabayando l'asturianada; y nel añu 2010 grabé un segundu CD con dos pieces de gaita orixinales y ocho asturianaes: les versiones de les tradicionales *Pinchéme con una espina* (2007), con segunda estrofa y estribillu nuevos; *Caballu al verde* (2008), con una segunda estrofa nueva; *A La Pipiona* (2009), según la partitura orixinal de Rodríguez Lavandera, y *Carretera d'Avilés* (2009); xunto coles asturianaes de nueva creación *De Les Piragües del Seya* (2007); *Carretera abaxo va* (2007); *Vengo de L.laciana* (2007) y la *Suite del amor escuro* (2009) compuesta de tres pieces: la popular-tradicional asturiana *Al señor cura de La Piñera*, l'asturianada orixinal *Al molín voi de nueche* y l'añada del compositor italianu Lorenzo Perossi *Duérmete, duérmete* vertida por mi al asturianu.

La publicación d'*Asturianaes II* retrasóse hasta finales del 2015, por causa de la dedicación esclusiva al cargu de conceyal d'Educación, Cultura y Fiestes de Xixón; y la presentación oficial del trabayu fizose a primeros del 2016 con un concertu nel Teatru Xovellanos el 14 de febreru d'esi añu.

De magar entós, caltengo la intención de completar la triloxía *Asturianaes* con un tercer CD y, acasu, con un llibru que recueya esta llarga y apasionante experiencia de «trabayar l'asturianada».

2. L'ASTURIANADA, UN CANTE LLÍRICU POPULAR

Dicíalo al escomenzar esti ensayu: «enfrentame cola asturianada, como cantador y compositor, foi xera difícil al empar qu'apasionante». ¡Y vaya si yera difícil, pa un cantautor de los años 70 y 80, enfrentase cola asturianada! Non

namás difícil: yera cenciellamente imposible cantar asturianaes con un mínimu de prestancia teniendo, como yera'l casu, la formación musical y vocal d'un simple cantautor.

Los cantautores sabíemos componer cantares rítmicos, con lletres llargues, mayormente bien tresnaes, y melodíes relativamente fáciles de cantar. Cantares que nun precisen d'unes facultaes vocales como les que requier l'asturianada: voz redondo y potente, *fiatto* p'aguantar fraseos llargos con notes calteníes sol *vibrato* y cadencies cuayaes d'apoyatures y melismes, vueltes y revueltes, que-y dan a l'asturianada esi tastu étnicu, esa identidá de cantu popular-tradicional siendo, a la mesma vez, un cantu esencialmente llíricu, técnicamente mui asemeyáu a la llírica clásica o llírica culta.

Por dalgo sería qu'Eduardo Martínez Torner llamó al so cancioneru *Cancionero Musical de la Lírca Popular Asturiana*. Por dalgo será tamién qu'otros músicos cultos d'a primeros del s.xx (Baldomero Fernández, Fidel Maya, Rodríguez Lavandera, Manuel del Fresno, Anselmo González del Valle, Amalio López, etc.), trabayaron coles asturianaes, tresnando papeles pa voz y pianu; mesmo como lo fixeren los románticos europeos (Schubert, Brahms, etc.), con bien de partitures pa voz y pianu (los *lieder*) inspiraes en vieyes melodíes y cantos populares de los sos países.

Ansina ye: l'asturianada ye un cantu popular-tradicional que requier una técnica vocal mui asemeyada a la de la llírica culta; esa que la xente suel asociar cola ópera, (inda que non namái na ópera s'emplega; tamién la zarzuela, l'oratoriu, el *lied* requieren d'esa técnica vocal).

Nun falo por falar: nos estudios de cantu que cursé nel Conservatoriu Profesional de Música de Xixón, tuvi que cantar partitures de della dificultá técnica y musical; pieces de zarzuela, *lieder*, oratorios y aries y dúos d'ópera de los grandes clásicos europeos. Dalgunes, de la máxima dificultá técnica pa la voz de barítonu llíricu, que ye la mio voz. Y ello ye que dalgunes asturianaes que grabé (*Arrea Carreteru*, *Si a to puerta pica y llama*, *De les Piragües del Seya*, *Carretera d'Avilés*, por exemplu) puen oldease guapamente, en dificultá vocal, a les pieces más difíciles qu'un estudiante de cantu de los cursos superiores tenga qu'enfrentar. Voz sano y redondo, potencia, *fiatto*, impostación... Ensin eses cualidaes vocales (amás del timbre y gustu musical) nun se puen cantar bien asturianaes; como tampoco nun se puen cantar aries de Bellini o *lieder* de Brahms.

3. L'ASTURIANADA Y OTROS CANTES POPULARES

Y yá que tamos falando de l'asturianada y la técnica vocal, nun tará de más terciar nun discutiniu que vien de cuantayá: ello ye la supuesta asemeyanza del cante asturianu col *cante jondo* andaluz.

José Benito Álvarez Builla, nel so meritable llibru *La Canción Asturiana* escribió a propósiu d'esi tópicu lo siguiente: «[...] existe una extraña e inquietante semejanza entre la canción asturiana y la andaluza, entre la asturianada y el *cante jondo* [...]» (Álvarez Builla, 1997: 47). Y más p'alantre: «[...] se registran similitudes realmente notables con otro estilo popular español también muy característico y evolucionado: el llamado *cante jondo* andaluz [...]» (Álvarez Builla, 1997: 151).

Más de recién, Manuel Fernández y González («Manuel de Cimadevilla», «El Nietu Celo Xuan») acuéyese al tópicu y escribe lo siguiente: «La tonada tradicional mantengo que es un palo del *cante jondo* y solamente puedo basarme en el argumento gráfico de que un día que tuve la suerte de visitar una taberna andaluza en Arcos de la Frontera había un hermoso árbol azulejado (sic) del cual salían todas las ramas-palos del *cante jondo*. Uno de ellos era *La Praviania*».

Los flamencólogos, bien a la escontra, dicen que *La Praviania* ye un cante aflamencáu d'orixe asturianu, y non un auténticu palu del *cante jondo* andaluz. Manifestar, entós, que «la tonada tradicional es un palo del *cante jondo* andaluz», como fai «El Nietu Celo Xuan», ye cosa surdida d'esi fondu complexu d'inferioridá cultural que padecemos cuantayá los asturianos y que nos fai ver lo nuestro siempre más nuevo y ruino que lo del vecín.

Álvarez Builla, pela cueta, ta convencíu de que «la asturianada es una forma de manifestación musical rabiosamente autóctona que se deriva directamente de una tierra determinada que es Asturias» (Álvarez Builla, 1997: 151). Pero, pa refugar el tópicu de l'asemeyanza col *cante jondo* andaluz, qu'almita nel so estudiu (recoyendo opiniones yá formulaes en parte por Manuel de Falla y Federico García Lorca), tira d'argumentos de calter más psicolóxicu o emocional qu'estrictamente musicales. Y escribe: «El *cante jondo* es fundamentalmente la inmersión en la soledad, la canción de la soledad del hombre, de su ensimismamiento. En cambio la tonada asturiana es la canción del extrovertimiento, del desbordarse sobre todo cuanto rodea la experiencia humana.» (Álvarez Builla, 1997: 155).

Llamativamente, paez que naide nun cayó na cuenta d'un aspectu central dafechu, estrictamente musical, que fai que l'asturianada y el *cante jondo* andaluz

seyan cantes bien distintos y hasta escontraos. Esi aspectu ye la técnica vocal propia de caún d'ellos: asina, mientras l'asturianada requier una técnica vocal esencialmente lírica, que relluma nuna voz potente, sano y con una llamativa cualidá d'impostación natural (yá Torner destacó esa cualidá al titular el so cancioneru «de la lírica popular asturiana»), el *cante jondo* andaluz nun requier d'esa técnica de respiración y emisión de tipu belcantista. De fechu, reputaos cantadores de flamencu (Camarón, Enrique Morente, por exemplu) amuesen una voz roto, enfermo, técnicamente disfónico, colo que diba ser imposible cantar una asturianada con un mínimu de prestancia.

Ciertamente, pa un cantador d'asturianaes, carecer d'una enfermedá crónica de la voz (nódulos o pólipos, por exemplu) supón retirase dafechu de los escenarios. Inda más, cuando un cantador o cantadora d'asturianaes amuesa'l más mínimu síntoma de disfonía (cuando la so voz «raya») sabe que nun tien nada que facer delante los esixentes xuraos de los concursos del xéneru.

Ye cierto que muchos cantadores de tonada (xeneralmente, solo les voces más agudes, los tenores líricos y llixeros) fueron aficionaos a cantar pieces flamenques («El Presi», por exemplu, empezó la so carrera como cantador flamencu). Pero solíen facelo imitando a los cantadores flamencos de voz más sano (Antonio Molina, Pepe Pinto, etc.), esquivando estilos más axitanaos, de voz rayao, tipu Camarón.

Podemos axuntar a lo yá dicho d'elles observaciones relatives al calter d'entrambos cantes (el *jondo* abulta un cante mayormente triste, amarguráu, doliente; demientres que l'asturianada rescampla como un cantar más contentu, estrovertíu y, tolo más, señardosu o nostálxicu); pero estes carauterístiques, yá cincaes por Álvarez Builla y otros estudiosos que lu siguieron o precedieron, son argumentos menores en comparanza cola cuestión de la técnica vocal que, como yá dixi, por sí mesma estrema la tonada asturiana del *jondo andaluz* como xéneros radicalmente distintos y, na práctica, hasta incompatibles pa un mesmu cantador; sobre manera si ye de la cuerda de les voces graves (barítonu o baxu cantante), que son les más apreciaes na asturianada tradicional masculina («Cuchichi», «Xuacu'l de Sama», «Xuanín de Mieres», Jorge Tuya, etc.).

Ensin salir de les llendes territoriales del actual Estáu español, tengo pa min que la manera de cantar de los aragoneses y los canarios (la so técnica vocal tradicional) aseméyase abondo más a la de l'asturianada que la manera de cantar que tienen los andaluces nel so cante; inda que la «jota» aragonesa y la «isa» y la «folía» canaries seyan cantes bien distintos de l'asturianada.

L'estudiu comparativu de l'asturianada y los xéneros vocales populares d'otres tradiciones musicales ta en pañales. Poco se fexo nesi sen de forma sistemática y con criterios musicolóxicos (estudiu de cadencies, tonalidaes y modalidaes, formes estrófiques, técnica vocal de los cantadores, etc.) Nin tan siquiera se fexo esi estudiu comparativu, que yo sepa, ente l'asturianada y la «montañesa», esi xéneru hermanu que pervive nes tierres del suroeste cántabru, como La Liébana y Altu Campoo.

Un caberu apunte tocante estes cuestiones d'asemeyances: tando nel Festival Intercélticu de Berlín nel añu 1980 (festival nel que participó una delegación asturiana na que taben los cantadores de tonada Silvino Argüelles y «L'Abogáu»), la folclorista escocesa Dolina McDonald, al sentilos cantar, comentóme a la oreya qu'en delles isles del norte d'Escocia había unos cantos populares mui asemeyaos a los nuestros y añadió con admiración: «pero los asturianos canten muncho meyor».

Con too, inda que l'estudiu comparativu de l'asturianada y otros cantes populares españoles y europeos podía apurrir datos interesantes, yo toi con Álvarez Builla en que l'asturianada ye un xéneru musical autóctonu, propiu y orixinal del nuestro país. Un cante popular-tradicional que llegó a los nuestros díes porque ta fundamente enraigónáu na cultura popular-tradicional del pueblu asturianu; una cultura que sobrevivió y sobrevive, milagrosamente, a la presión aculturadora de la Castiella imperial, primero; a les modes que mos traxo la industrialización, dempués; y a la descomanada presión aculturadora de la radio y la televisión (non asturianos) qu'esparden a toes hores per uquier la cultura (o incultura) musical anglo-americana, dende la Segunda Guerra Mundial y, n'especial, nes últimes décadas.

4. PROPUESTES

Por eso ye que, inda que seya interesante indagar nos oríxenes de l'asturianada (posiblemente medievales, venceyaos a la tradición de los gaiteros-cantadores que percorríen el Camín de Santiago) y nes asemeyances y diferencies con otros cantes populares españoles y europeos, lo qu'importa agora ye'l presente y el futuru del nuestro cante nacional: qué facer pa que l'asturianada vuelva ser un xéneru musical conocíu, apreciáu, valoráu y cantáu pol pueblu asturianu (como lo yera hasta los años 30 del sieglu pasáu); y conocíu, respetáu y apreciáu más p'allá les llendes del nuestro país; talo como fuimos quien a facer cola música asturiana de gaita, o col nuevu folk, nes caberes décadas.

Pues bien, xustamente mirando pal milagru cultural que supón pasar de la situación de la música de gaita asturiana a principios de los años 70 del sieglu pasáu a la situación actual (miles de gaiteros bien formaos, bandes de gaiteros, apreciu mayoritariu a la nueva música de gaita, difusión internacional de la música de gaita asturiana, estudios reglaos de gaita nes escueles de música tradicional y nos conservatorios de música, etc.), al mio paecer l'espoxigue de l'asturianada pasa por trabayar amodo nes siguientes estayes:

4.1. *Reconocimientu del valir cultural de l'asturianada*

Ye menester reconece-y a l'asturianada'l so gran valir cultural, non solo pol so calter de cante popular-tradicional, sinón tamién pol so valir intrínsecu como xéneru musical-vocal únicu, poles sos cualidaes estético-musicales y poles sos potencialidaes. L'asturianada bien podía llegar a ser la principal seña d'identidá de la música asturiana cara al mundu, como lo ye'l flamencu de la música andaluza o'l fado de la portuguesa.

Nesi sen, la declaración de l'asturianada como Bien d'Interés Cultural pol Principáu, d'Asturies (Decretu 32/2015, de 7 de mayu; bopa del 15/5/2015) ye un primer pasu al que tienen de seguir otros munchos nesti sen.

4.2. *Perfeccionamientu del instrumentu*

L'espoxigue actual de la música de gaita foi posible, ente otres coses, porque los gaiteros y constructores de gaita trabayaron mucho y bien nel perfeccionamientu téunicu del instrumentu.

Nel casu la tonada, l'instrumentu ye la voz de los cantadores: fai falta pasar del cantador autodidacta (que, teniendo bona voz, depriende un determináu repertoriu d'asturianaes «d'oyíu», sintiendo cantar a otros o escuchando grabaciones de los «clásicos») al cantador que salga al escenariu con una formación vocal y musical suficientes.

Respiración, emisión, impostación, afinación, midida, fraséu, gustu musical y estéticu..., son aspectos básicos del cantu qu'un cantador d'asturianaes tendría que conocer y dominar. Pa ello, fai falta disponer d'escueles de tonada con maestros cualificaos: nun val qu'un «campeón» de tonada, ensin formación musical nin vocal, ponga escuela a neños o mozos con bona voz; ente otres razones, porque esi desconocimientu pue ser causa direuta del estropiciu les voces nueves, al faceles cantar fuera la so tesisura, o forzándoles n'otros aspectos como la intensidá o'l tiempu de fonación intensiva.

Lo mesmo que la gaita, l'asturianada tien de llegar a les escueles de música tradicional y los conservatorios de música del país con un programa d'estudios reglaú, que capacite musical y vocalmente a los cantadores pa interpretar con prestancia un repertoriu ampliu y variáu, de pieces tradicionales y de nueva creación; non solo «a capella» o con acompañamientu de gaita, como ye tradicional, sinón tamién al pianu y con grupos instrumentales más amplios.

4.3. *Recuperación y revisión del repertoriu tradicional*

Fai falta recuperar pieces del repertoriu tradicional de l'asturianada que raramente s'escuchen a los cantadores. Pero, amás d'eso, hai qu'atrevese a revisales con güeyu críticu y, si llega'l casu, a desechales.

Como en tolos xéneros, nun ye oru tolo que relluz: nel repertoriu tradicional de l'asturianada podemos atopar pieces perguapes; pero tamién munches otres que nun tienen nengún valir artísticu por ser, en muchos casos, melodíes-tipu de cantares vieyos, a les que se-yos punxo una lletra nueva que nun algama un mínimu de dignidá.

Pero, amás d'eso, inclusive nes pieces más valioses hai menester trabayar con güeyu críticu; revisando y corrixendo cuestiones llingüístiques mui evidentes y tamién defeutos d'execución vocal que s'alvierten inclusive nos cantadores más acreditaos; deficiencias interpretatives que, les más de les veces, reproducen los cantadores actuales al «copiar» a los clásicos.

4.4. *Crear un «corpus» de pieces canóniques de l'asturianada*

Un corpus coles sos correspondientes partitures pa voz y pianu y grabaciones modelu; pieces de referencia pa los nuevos cantadores y que valgan como material d'estudiu nes escueles de tonada y nos conservatorios. Estes pieces han tar esbillaes y revisaes con criterios musicales, lliterarios y pedagóxicos por persones cualificaes en música y cantu, llingua y lliteratura y enseñanza musical reglada.

4.5. *Agrandar el repertoriu de l'asturianada*

Incorporar nueves composiciones que nun seyan solo nueves lletres aplicaes a melodíes-tipu, como se tien fecho delles veces. Han ser pieces con música y lletra orixinales; pieces que, calteniendo los rasgos esenciales de l'asturianada tradicional (nos sos diversos «palos» o estilos, non namás la clásica tonada brava

del «guo»), arriquezan l'ámbitu melódicu, tonal, instrumental y armónicu de l'asturianada, mirando nun cayer en mestures que lo desnaturalicen dafechu y lo faigan irreconocible como asturianada.

4.6. *Algamar nuevos públicos*

Pa ello habría que profesionalizar les actuaciones, les grabaciones y les ediciones; esparciendo y prestixando'l xéneru dientro y fuera'l país; col envís de convertir l'asturianada n'otra seña más d'identidá de cara al exterior, como lo ye l'idioma, la música de gaita, la sidra o la fabada.

Dexo equí esti apunte d'un programa mínimu de trabayu pa los próximos años; un programa que, ampliáu, ameyoráu y lleváu alantre, podría facer el milagru de convertir l'asturianada, otra vuelta y pa cien años más, nel cantu nacional de los asturianos, como lo foi hasta medios del sieglu XX.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ BULLA, José Benito (1997): *La Canción Asturiana*. Uviéu, Ayalga Ediciones.
- FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel (2010): *La edad de oro de los cantautores asturianos*. Uviéu, El Cantandero del Urogallo.
- MARTÍNEZ TORNER, Eduardo (1971): *Cancionero Musical de la Lírca Popular Asturiana*. Uviéu, IDEA.