

LA TRADICIÓN MUSICAL RESURDIDA
A PROPÓSITU D'UN CANCIONERU ASTURIANU PAL SIEGLU XXI,
DE JOAQUÍN PIXÁN Y ANTONIO GAMONEDA

Ramón García Avello

A propósiu de la edición d'*Un cancioneru asturianu pal sieglu XXI*, pienso que ye interesante facer delles considerances respeito a la música tradicional asturiana y el so resurdimientu.¹

Entamando pela participación de Joaquín Pixán nesti proyeutu, hai que dicir que más allá del cantu sutil y bien dichu, hai dos facetes de la personalidá artística de Joaquín Pixán qu'arriquecen la so trayectoria musical. La primera ye'l so trabayu como promotor de nueves músiques, como «facedor» de cantares. Amás d'un delicáu intérprete, Pixán ye'l creador y xestor de proyeutos qu'intenten resurdir la canción artística n'España. El repertoriu del *lied* español enanchóse cola recuperación de músiques poco conocíes, y pola creación de canciones alendaes por él. Los discos sobre poemas d'Ángel González, Pablo Baena, María Lejárraga y Rosalía de Castro ente otros, con canciones de compositores como Antón García Abril, Félix Sierra, Milena Perisic, Zulema de la Cruz, Jorge Muñiz, Ramón Prada o Raquel Jurado, son exemplos d'esta faceta d'espardimientu y enanchamientu del mundu de la canción artística, entamada pol tenor asturianu.

El segundu aspeutu creativu ya interpretativu de Pixán ye la so singular dedicación a la música asturiana. Pixán axunta dende les sos grabaciones iniciales dos moos estilísticos d'espresión sobre'l folclor musical d'Asturies. Ún ye la canción tradicional, especialmente'l mundu de la tonada, cantada «a la manera'l pueblu» y enraionada a pie firme na sensibilidá popular. L'otru mou, de mayor proyección na so carrera artística, ye la recreación más ellaborada de canciones del folclor astur, formando un corpus de *lieder* asturianos pa voz y pianu o pa

¹ Esti trabayu espublizóse dientro de Pixán & Gamoneda (2016) y la traducción al asturianu del testu foi a cargu de Bárbara González-Quevedo Pedrayes.

voz y orquesta. Un exemplu escepcional d'ello ye «Madre Asturias», d'Antón García Abril, una de les meyores creaciones de *lieder* sobre la música asturiana.

Un cancioneru asturianu pal sieglu XXI suxer nel títulu una vuelta al folclor, a la canción tradicional asturiana. Por embargu, el nuevu proyeutu de Joaquín Pixán y Antonio Gamoneda nun ye propiamente, como ye habitual na mayor parte de los cancioneros populares, una recopilación selectiva de lo que se canta nuna comunidá. Nel cancioneru de Gamoneda y Pixán llate con fuercia la vena folclórica, xunto cola intención d'abrir y percorrer nuevos caminos a la canción tradicional. Ye un cancioneru arraigonáu, pero non ancláu nel folclor. Otra peculiaridá del cancioneru ye la presencia del mundu del *lied*, tanto nes obres de nueva creación como nes que tienen como puntu de partida la canción tradicional. La canción artística y l'intentu de resurdimientu del folclor fai d'*Un cancioneru asturianu pal sieglu XXI* una propuesta estética diferente.

La pallabra «cancioneru» fai referencia en toles sos aceiciones, que son munches y variaes, a la conxunción de lo poético y lo musical. El términu «asturianu» llévanos al enraizamientu nel folclor, especialmente nel cantar tradicional n'Asturies. Sobre la base folclórica asturiana, Pixán y Gamoneda constrúin un cancioneru orixinal, tomada esta pallabra, en dos sentíos. Orixinal porque ensin renunciar a la esencia primera de lo tradicional o popular, la mayor parte de les canciones son nueves. Orixinal porque na llingua de los testos, la variante occidental del asturianu, hai tamién una evocación d'una llingua orixinaria, sentida como nativa nel cantante, y como familiar nel poeta.

DE L'ASTURIANADA AL LIED

Trenta y un canciones formen *Un cancioneru pal sieglu XXI*. Toes tienen en común l'usu del asturianu, preferentemente na variante occidental o, como la nomaba'l padre Galo «la falíel.la» asturiana. Ensin dulda, razones sentimentales y biográfiques xustificuen esta eleición. Pixán ye orixinariu de Cangas del Narcea; la familia paterna d'Antonio Gamoneda, vien de Lluarca.

Podríen clasificase estes canciones según criterios de procedencia lliteraria. Amás d'incluyir poemas tradicionales asturianos y de creación propia d'Antonio Gamoneda y Joaquín Pixán, el cancioneru ábrese a romances anónimos y versos de Gil Vicente, Lope de Vega, Federico García Lorca y Ángel González, adautaos y tornaos al asturianu por Gamoneda. Otra clasificación podría ser el grau d'intervención o d'autoría poéticu musical de Pixán y Gamoneda. Según esti

criteriu, les canciones podríen agrupase en tradicionales, tradicionales tresformaes y obres de nueva creación. Una «nueva creación» que mesmamente nes canciones creaes a costafecha pa *Un cancioneru*, siempre guarden una induldable atmósfera asturiana.

Anque estes ordenaciones citaes son válides, inclínome por una clasificación qu'agrupe les canciones según tipos y formes específicamente musicales. Por supuestu, estes formes nun son compartimientos estancos, sinón una serie de rasgos direutivos o dominantes. De fechu, cada canción tien una individualidá propia, y dalgunes d'elles podríen formar parte de dos grupos. Como puntu de partida podemos axuntar les trenta y un canciones en cuatro tipos formales: l'asturianada, la vaqueirada, la marcha procesional y el son baillable y el *lied*.

Asturianada

En varies pieces del cancioneru recuéyense tonaes o cantos monódicos mui orniaos, a voz única o con acompañamientu de gaita doblando o adornando la melodía vocal. Anque hai dalguna esceición, la mayor parte d'elles, tienen un ámbitu melódicu que rara vegada pasa d'una sesta. La melodía carauterízase pol usu repetíu d'una mesma nota y l'emplegu de xiros melismáticos o orniamentales, realizaes más como refuerzu de la intensidá lírica que del virtuosismu del cantador.

Suite del trabayu nel campu ta formada por cuatro cuartetes –estrofa de cuatro versos d'ocho sílabes, la forma poética principal de la tonada–, xuníes por un versu –«¡Ai ai del campu!»–, esclamación resignada qu'unifica la obra. Musicalmente, cada estrofa tien diseñu melódicu propiu, anque la nota tónica, sobre la que xiren toles melodíes ye la mesma, un sí bemol. De les cuatro cuartetes, la tercera «Cargué una esquirpia de cuchu» d'una tesitura más grave aseméyase al mou plagal gregorianu.

Arrimadín a aquel roble ye una tonada bimodal, con dos seiciones bien definíes. La primer cuarteta, en tonu menor, a la que s'añade un «estribillu volante» de dos tercetos en tonu mayor. En *La boina*, la tonada acompáñase de gaita, qu'amás de doblar la voz executa un curtiu preludiu d'introducción y pequeños interludios. Nel estribillu, añadió por Pixán, apúntase una suxerente atonalidá.

Molinera de Santianes, *Puerto Ventana*, *Por una flor pequeñina*, *Carromateros* y *Pastora la fixera* tán na llinia de les tonaes tradicionales, anque dalgunes, como *Por una flor pequeñina*, seyan de Pixán y Gamoneda. Tamién son frecuentes pequeños cambios o retoques d'una canción. Por exemplu, la estrofa que s'añade

a «Puerto Ventana» – «En lo alto del puertu, danse estes cosas: nun se pierden les vaques, piérdense amores» – ufiértanos lo que Federico García Lorca nomó «el mediu tonu». El gran poeta andaluz, na so conferencia *El Cante Jondo* usa esta espresión «mediu tonu», como una separación de la pena y el dolor individual, per mediu d'un toque d'humor o a través d'una reflexón xeneral, polo que'l drama personal oxetivízase y universalízase.

Finalmente, *Enantes del día* nun encaxa del tou dientro d'esti mundu de la tonada tradicional, y efeutivamente ye una de les canciones creaes por Gamoneda y Pixán ensin referencies concretes sobre'l folclor asturianu. Por embargu, el ritmu llibre, la melodía melismática, tan venceyada a les vueltes del testu y el calter del violonchelu, coles sos paráfrasis a la melodía vocal y evocación del roncón de la gaita, suxeren una «tonada imaxinaria», más evolucionada, pero igualmente emotiva.

Vaqueirada

El segundu grupu, la vaqueirada, o cantu y baille tradicional de los vaqueiros d'alzada, ta representáu poles *Vaqueires* y la *Vaqueirada del brincu*. Les primeres, son vaqueiraes tradicionales, tanto nel testu y nel calter silábicu, como nel ritmu de subdivisión ternaria, fuertemente marcáu pola payel.la –sartén de fierro cutida xeneralmente por una llave– y el panderu. El diseñu melódicu tamién ye tradicional, anque s'introducen estribillos y Pixán camuda la melodía d'una de les vaqueiraes. La *Vaqueirada del brincu*, más preparada, ye una recreación de vaqueiraes imaxinaries, sobre un estribillu popular. Esta vaqueirada acompáñase, amás de la percusión, con acordeón, un instrumentu anque a vegaes dexáu de llau, mui presente nel folclor asturianu, y que'l cancioneru recupera ampliamente.

La marcha procesional y el son baillable

Representen el tercer grupu, en dalgunos casos emparentaos colos anteriores. *La Santina Minera* ye obra de nueva creación. Estructurada en tres seiciones, la primera, el llamáu a la Virxe, en tonu menor, fai alcordanza de ciertos himnos ceremoniales sobre la Virxe de Cuadonga; la segunda ye una escena de danza, en tonu mayor, y ciérrase cola Asturianada. En *La misa esfarrapada* tenemos una adautación mui llibre del romance *La misa de amor*. Pixán vuelve a les tres seiciones, col acordeón siempre presente, na organización del romance. El tema de la introducción solista, concebida como una tonada; l'animada seición central

en 6/8, encomendada al coru y la vuelta al tema musical de la introducción, con otru testu. *Bailín del Romeru* y *Los perendengues* son recreaciones cencielles y pegadices de les canciones baillables. Na primera alcontrámonos otra vuelta al acordeón en función acompañante. Siendo la música de Pixán, estes dos canciones baillables tán metíes na música popular asturiana.

El lied asturianu

La mayor parte de les obres del Cancioneru son *lieder*, canciones líriques asturianas de factura por regla xeneral culta. Canciones artístiques cola voz acompañada y a vegaes íntimamente xunida pol pianu o otros instrumentos. El *lied* ye canción d'autor, nesti sentíu Pixán empresta la so voz a la música fecha por él, y arreglada en munches de les obres por Manuel Pacheco. Les obres del Cancioneru a los que se-yos pue aplicar esta denominación de *lied* asturianu son numberoses y mui estremaes ente sí. Por eso, pa buscar una homoxeneidá estilística, puen afitase dos tipos de *lied*. El *lied* sobre'l cantu tradicional asturianu, y les canciones de Joaquín Pixán.

1.- El *lied* sobre'l cantu tradicional. La melodía ta tomada direutamente del folclor, especialmente de la tonada tradicional; l'acompañamientu instrumental, compuestu por Manuel Pacheco, recrea l'atmósfera emocional del poema y afita la melodía. *Naide* ye'l primer exemplu d'esta tipoloxía. La tonada tradicional *Por el camín del puertu*, arrópase pol contrapuntu del fagó, y un acompañamientu d'acordes del pianu. L'otru exemplu ye'l tituláu *Pastor ena nuechi*, (*Que m'oscurez*), recoyida por Torner. La guapísima melodía, probablemente medieval –una «nuba» arábigo-andaluz y un «conductus» de Perotín, polifonista de Notre Dame nel sieglu XIII tienen el mesmu diseñu– cántase con escrupulosa fidelidá, mientras que'l pianu, con un acompañamientu armónicamente abiertu, cercanu a l'atonalidá crea una atmósfera descriptiva d'esi fondu telúricu del poema. La melodía de *Les entendederes* ta recoyida tamién nel cancioneru de Torner. L'acompañamientu pianísticu con acordes arpexaos da-y a esta canción popular un atrayible calter de canción de salón.

2.- Les canciones de Joaquín Pixán. Esti ye'l mayor grupu del cancioneru. Ta formáu por once –doce si contamos equí la canción *Enantes del día*– canciones creaes por Joaquín Pixán sobre poemas d'Antonio Gamoneda, Ángel González, Federico García Lorca, Lope de Vega y Gil Vicente, toos ellos tornaos y adaptaos por Gamoneda. Joaquín Pixán compón dende la so esperiencia de cantante y cola intuición del músicu. La cenciellez melódica, de llinia cantable con tendencia al

floréu nes cadencies, el calter cercanu a la canción tradicional, l'harmonía tonal y la espresión musical del testu, son carauterístiques d'estes canciones.

La rellación ente *Rosa Nevada*, poema de Gamoneda con *Eres como la nieve que cae a copos*, canción tradicional castellano-lleonesa de la que Cristóbal Halfter fizo una curiada versión coral, ye evidente nos dos primeros versos. Por embargu, la progresiva intensidá lírica, recalcada pol acompañamientu contrapuntísticu del violonchelu, personaliza esta pequeña ayalga del cancioneru.

Otres canciones con lletra de Gamoneda son *Van por los aires*, *Tonada de les tres cintes*, *Rosa enramada* y *Añada de las tres madres*. La primera ye una canción bitemática, de conteníu social, con acompañamientu de pianu y violonchelu. El calter popular ta recoyíu nel diseñu melódicu de la introducción que fai'l violonchelu. *Tonada de les tres cintes* paezse a un rondó popular con pequeñes variantes; *Rosa enramada* ye una canción con dos temes, el primeru, que se repite'l final estructurando la canción como un *lied* (ABA), paecíu a una canción de corru infantil; el segundu enmárcase dientro l'espíritu de la tonada. Na *Añada de las tres madres*, el ritmu tranquilu de l'añada va afloxando, la melodía tensa énte'l desamparu del neñu que tamién ye fiu de la fame y de la ira, nesta añada dolorosa.

Ye verdá, ye un de los *lieder* pa voz y pianu más carauterísticos del cancioneru. La música, col cambiú de tonalidá de mi menor a mi mayor va describiendo l'atmósfera emocional d'esta canción de Lorca.

Los tres poemas d'Ángel González, *La liga verde*, *Al alba* y *Les naranxes ya la mar arranquen*, por alusión, comentariu o paráfrasis llibre, de tres cantares populares asturianos: *En el campo de San Roque*, *A dónde vas a dar agua* y *A la mar fui por naranjas*. Ye induldable qu'estos poemas ñacieron cola intención de «ser canciones», de ser musicaos. Nun CD grabáu por Pixán como homenaxe, tán les versiones compuestes sobre los tres poemas Antón García Abril, Zulema de la Cruz, Milena Piresic, Jorge Muñiz y Félix Sierra. A elles hai qu'añadir estes de Pixán, más apegaes d'una manera esencial al cantu popular. *La liga verde*, guarda ciertu aire popular nel ritmu, pero ta empapada de cierta señaldá suxerida nel testu y recalcada pol violonchelu. *Al alba* ye un *lied* p'acordión y flauta. La rellación ente'l cantu llibre de la voz, acompañada pol acordión y los interludios de flauta y acordión, a compás, a medida, ye constante nesta obra que tien un calter de quietú intemporal. Finalmente, *Les naranxes ya la mar* es, tanto na música como na lletra, como una continuación y un desenllaz a la canción popular *A la mar fui por naranjas*.

El villancicu *Ena fuente del Rosel* foi mui popular nel sieglu XVI. Recuéyela'l vigüelista español Diego Pisador nel *Libro de música de vihuela*, publicáu en 1552, y el polifonista extremeñu Juan Vázquez. La nueva versión de Pixán, más murnia que los tratamientos polifónicos del renacimientu, tien un calter popular que nun se pue negar, recalcau pol acompañamientu del acordión.

Del rosal vengo madre, la cantiga de Gil Vicente na que los versos canten, llevóla tamién al pentagrama Cristóbal Halffter. La versión de Pixán ye un *lied* bitemáticu con acompañamientu de pianu, con dos temes, el segundu, curtiu y movíu. El tercetu inicial del poema *Yá non coyeré verbena* yera popular. Sobre esta base anónima, Lope de Vega escribe'l poema que torna Gamoneda y al que pon música Pixán. Un *lied* desarrolláu sobre un tema melódicu y con un suxerente acompañamientu d'acordión. Pa finir, *El Romance del Conde Niño*, Conde Olinos y tamién n'otres versiones Conde Lirio o don Fernandito ye ún de los más populares y con más variaciones, tanto na música pero especialmente nos testos, del romanceru español. Na versión de Pixán, sobre un ritmu fixu, binariu en seis por ocho, un de los compases más carauterísticos de la música popular asturiana, despliégase una melodía que tiende a la modalidá, cenciella y pegadiza.

FOLCLOR Y FANTASÍA

Dicía un andaluz del campu a Juan de Mairena, alter ego d'Antonio Machado, que «tolo que sabemos sabémoslo ente toos». En cierta midida, los cancioneros son les antoloxíes y los compendios d'esa sabiduría artística na que, baxo la conxunción de lo poético y lo musical, se dan la mano lo individual y lo coleutivu, el refinamientu artísticu de procedencia culta y el calter popular.

Los cancioneros nun son como eses «mónades» de les que falaba Leibniz, que nun tienen puertes nin ventanes. Tolo contrario. La tradición musical viva va camudando nes lletres, y en diferentes xiros, adaptándose al sentíu o al gustu de cada tiempu y cada comunidá. Xeneralmente, los procesos d'esa adautación suelen ser de tres tipos: el cambiu de la lletra; el cambiu de la música y la incorporación de cantares d'ámbitu qu'acaben asumíes como populares. Estos tres tipos son los que s'usen n' *Un cancioneru asturianu pal sieglu XXI*. El resultáu final de too ello, amás del disfrute y la emoción individual, ye l'arriquecimientu de la tradición musical y que la creación folclórica nun seya namás copia, sinón fantasía y anovación.

LOS OTROS INTÉRPRETES

El *lied* o la canción artística ta lligáu al pianu; la música tradicional asturiana, la tonada, a la gaita. Por embargu, *Un cancioneru asturianu pal sieglu XXI* intenta arriquecer el color de la música asturiana con una variedá tímbrica, a vegaes novedosa, a vegaes camerística. Nesti sen, non sólo'l pianu y la gaita, sinón tamién l'acordión –un instrumentu bien enraigonáu nel folclor asturianu–, la flauta, el fagó, l'órganu, la percusión o la presencia de seiciones vocales, collaboren con Pixán nesti nuevu traxe pa la música asturiana. Estos son los intérpretes: Mario Bernardo, Elena Miró Fernández Figueroa, Asociación Cultural «Lo Nueso» de Cangas del Narcea, Iñaki Sánchez Santianes, Oscar Fernández, Pablo Carrera González, Vicente Prado «El Pravianu», Xuacu Amieva, Delia Gutiérrez, María Álvarez, Fernando Álvarez Menéndez y Fernando Arias.

BIBLIOGRAFÍA

PIXÁN, Joaquín & Antonio GAMONEDA (2016): *Un cancioneru asturianu pal sieglu XXI*. Madrid, Andante Producciones Culturales.