

EL XÉNERU DE L'ASTURIANA Y LOS ESTILOS D'ELLA

Ismael M. González Arias

Xaime G. González Arias

Baxo'l nome d'*asturiana*, *canción asturiana*, *tonada asturiana* o bien d'otros, conocemos un xéneru vocal bien identificáu col territoriu d'Asturies y hermanáu, por ello, colos que se canten nos alrededores baxo los nomes d'*ayerana*, *montañesa*, *campurriana*, *lleonesa*, *senabresa*, *cantu d'arada*, *alalá*... Los términos *asturiana*, *canción asturiana* o *tonada asturiana* sirvieron y sirven pa estremalos de los otros indicando con él que se trata del propiu d'Asturies.

A esti xéneru n'Asturies siempre se lu llamó *canción* pa nun lu confundir con *cantar*, que ye lo que siempre acompañó a bailles, dances, ramos y otros xéneros musicales asturianos. Una vez dientro d'Asturies otre denominaciones llocales y más específiques acabaron definiendo determinaes canciones o estilos de cantar. Asina fálase de *pravianes*, *cabraliegues*, *payariegues*, *carreñanes*, *llangreanes*, *xoveínes*, *catedrales*... que, de mano, nun dexen de ser más qu'un axetivu xeográficu. Otros términos, como *braves*, *arrieres*, *mineres*, *soberanes*, *dures*, *mariñanes*... designaben otros aspectos rellacionaos cola manera d'interpretar o la procedencia d'oficiu.

Na enciclopedia *Asturias* (Bellmunt & Canella, 1894) apaez per vez primera'l términu *tonada de la tierra* pa designar la qu'interpreten los *cantadores de la quintana*. *Cantador* siempre foi'l términu que designó n'Asturies a esti intérprete. El términu *asturianada*, de primeros del sieglu xx, sirvió pa designar al nuevu estilu de canciones compuestas o arreglaes por una serie de músicos influyíos pol movimientu del nacionalismu musical.

LOS TIPOS PA JOSÉ BENITO ÁLVAREZ-BUYLLA

José Benito Álvarez-Buylla, nel so llibru *La canción asturiana* (1977), analiza per primer vez el xéneru y define nél tres estilos:

- El tipu A, nel que'l xuegu melódicu consiste nun movimientu descendente dende la dominante a la tónica. Cita como primer exemplu *Para castañes, Tremañes*.
- El tipu B, nel que'l xuegu melódicu ye'l contrariu, de la tónica a la dominante. Señala, igualmente, que ta integráu por canciones d'estructura más desarrollada y con superior ámbitu tonal qu'algama una octava o supérala. Cita como primer exemplu *Pasé'l puertu de Payares*.
- Un tipu que nun ye nin A nin B y que define como posibles recreaciones a l'asturiana de melodíes ayenes o bien canciones populares. Citando como primer exemplu *Soi pastor*.

LOS ESTILOS PA ISMAEL Y XAIME ARIAS

Nel nuestro llibru *L'asturianada (ensayu sobre la vitalidá d'un xéneru)* (1998), apuntamos una división simple:

- La tonada, pal tipu d'interpretación más tradicional, y nel que s'apunten delles variantes: tonaes del guo, pol gritu d'aprobación del públicu (como *Para castañes, Tremañes*); tonaes arrieres, les que contemplan un blincu d'octava o mayor (como *Pasé'l puertu de Payares*); tonaes d'autor, nes que la singularidá melódica llévanos a una autoría recién (como *A la salida del Sella*); tonaes a la gaita, cuando s'acompañen d'esti instrumentu; y tonaes ayeranes, de más grande abundanza de melismes.
- L'asturianada, p'aquelles que provienen del cancioneru xeneral y los cantadores conviértenles a l'asturiana (como *Soi pastor* o *Baxaben cuatro ayeranos*).

LOS MOOS PA PIETER MINDEN

El musicólogu alemán Pieter Minden fizo la so tesis doctoral sobre'l xéneru y, publicada en llibru, titulóse *La tonada asturiana, un acercamiento musicológico* (2001), nel que define los siguientes estilos dende l'aspectu modal:

- El mou do-sol, con una imaxe paecida a la tonalidad mayor, nel que la quinta bien de veces ye'l verdaderu puntu de referencia tonal. Cita como primer exemplu *Adiós, llugarín de Pión*.

- El mou do, con melodíes que pertenecen a la mesma familia que les del mou do-sol, pero d'ámbitu más ampliu. Del que cita como primeros exemplos *Al pasar La Collaona* y *Pasé'l puertu de Payares*. Indica qu'esti tipu execútase cola tercera sección melódica de cada estrofa puesta na octava superior.
- El mou sol, estrechamente venceyáu al mou do, pero la séptima ye menor en vez de mayor y yá nun xuega nengún papel como nota sensible pa la octava. Frente a la quinta, la cuarta algama un intensu significáu y ye típicu d'esos melodíes el blincu de cuarta ascendente dende'l tonu fundamental. Del que cita como exemplos *Porque soi de la montaña* y *Cuando salí de Cabrales*.
- El mou sol con sesta menor, qu'entemez el tonu mayor y menor. Y cita como exemplu *Dieron les cuatro la tarde*.
- El mou la, con melodíes que recuerden ensin pertenecer al mou menor, tienen un ámbitu de quinta con tercera menor en llugar de mayor. Citando como exemplos *Pasé la puente de fierro* y *Caminito d'Avilés*.
- L'área modal la-mi, con melodíes que tienen un desendolque asemeyáu a les melodíes en la, pero nes que los tonos finales reposen en la o en mi. Nel que cita como exemplos *Si quieres que te cortexe* y *Al pasar per el puertu*.
- Melodíes de tetracordiu, como *La primer vez de mio vida*.
- Y, per último, delles melodíes con cambiú de mou o moos especiales, como *A la salida del Sella* o *Caminito del puertu*.

LOS ESTILOS NA ESPOSICIÓN L'ASTURIANADA

Con motivu de la esposición *L'Asturianada, alma d'un pueblu* (Uviéu, 2008) planteamos desenvolver la definición de los estilos de la canción asturiana, y quedaron estos de la forma siguiente:

- Tonaes de la tierra, aquelles que siguen la estructura más tradicional y nun suelen repetir los versos de la copla. Con delles subdivisiones: les hestories, que siguen la estructura del romance (como *Tengo de subir al puertu*); los cantares de tonada, que cuenten con estribillu (como *Nun puedo subir al puertu*); les dialogaes, cuando intervienen dos voces haciendo un diálogu (como *Pastor que tas en el monte*); les siguidiyes, que siguen la estructura de la cuarteta de siguidiya (como *Les paxarines*); les xirandiyes, que parten del conocíu baille (como *Baxaron cuatro ayeranos*)...
- Tonaes dures, nes que la cuerda ye la dominante, siguen la estructura de la cuarteta y suelen repetir el primer versu y el terceru. Con dos subdivisiones:

- les braves, que resuelven na tónica, bien de veces llamando a l'aprobación del oyente (como *Amagostasti castañes*); y les pravianes, que florien per enriba de la tónica (como *Soi de Pravia*).
- Tonaes arrieres, nes que la cuerda ye la tónica y siguen tamién la estructura de la cuarteta. Con dos subdivisiones: les arrieres per abaxo y per arriba, que resuelven na dominante pa facer un blincu d'octava (como *L'aire m'apagó la vela*), y les arrieres dobles, que resuelven na tónica per abaxo pa facer un blincu de decimotercera (como *A la salida del Sella*).
  - Tonaes soberanes, qu'utilicen la estructura estrófica de 5-8-8 sílabes, que bien de veces ye un desarrollu particular de la cuarteta (como *Carromateros* o *Caballu al verde*).
  - Asturianaes: toes aquelles que son d'autor, anque partan d'una melodía tradicional, y s'averen al xéneru llíricu del *lied* (como *Soi asturianín* o *Al pasar per el puertu*).
  - Vaqueiraes: les tonaes de ritmu llibre propies del folclor del área vaqueira y qu'incorporaron al so repertoriu los cantadores de tonada (como *Mediu la mar*).

LOS CONCURSOS DE CANCIÓN Y SONES

A partir de la grabación y emisión del programa Sones por TPA nel añu 2009 y del siguimientu con él de festivales y concursos de canción asturiana, empezamos a tener un material de primer mano col que trabayar. Dalgo a lo que se tien d'amestar la bayura de versiones de canciones asturianas que se tienen a mano al traviés de YouTube.

Un material que paga la pena contrastar coles versiones dixitalizaes (alredor de cuatro mil) de les grabaciones de los últimos cien años, dende los cilindros de cera a los medios actuales.

Tou esti material, sobre'l que siguimos trabayando, cuenta cola base en direuto del Concursu de Canción Asturiana Cuenca del Caudal, onde les interpretaciones puen comentase ente los diferentes miembros del xuráu y gracias a ello pudimos contar coles opiniones impagables de maestros cantadores como Luis Estrada o Lolo Cabranes, o maestros gaiteros como Berto Varillas o Jorge Areces. Xunto a opiniones de xente como Javier d'Arroes o Joaquín Pixán, a los que siempre se-yos pue preguntar y tener de referencia.

Asina, a partir de la clasificación citada anteriormente elaborada con motivu de la esposición «L'Asturianada, l'alma d'un pueblu», los estilos tenémoslos an-guaño definíos de la siguiente manera:

Tonaes de la tierra: hestories (romances), xirandiyes, siguidiyes, añaes y otros cantares tradicionales convertíos en canciones asturianas na voz de los cantadores o nos arreglos de los compositores.

A Hestories

*A la mar vanse los ríos
En lo alto'l puertu Ventana
Pastor que tas en el monte
Tengo de subir al puertu
Nun puedo subir al puertu*

B Cantares (siguidiyes, xirandiyes, añaes...)

*A ónde vas a dar agua
Baxaben cuatro ayeranos
Debaxo d'una panera
En el roncón traigo Asturias*

C Tonaes: una serie d'elles qu'arranquen con triada perfecto mayor, arranquen na quinta con tesitura d'octava, tienen tesitura d'octava o usen nota pedal tónica. Que presenten tal heteroxeneidá qu'inda son susceptibles de clasificar.

*Diendo camín de la Pola
Canteros de Covadonga
El puente de Sotu'l Barcu
Soi pastor, nací nel monte*

D Pravianes: dibuxen l'arpeyu mayor con tesitura d'octava y florien per enriba de la dominante.

*Soi de Pravia
Arrea, carreteru
Escurecióme nel monte*

E Catedrales: denominación tradicional pa canciones que tienen la nota pedal sobre la cuarta (que recoyemos al traviés del maestru cantador Luis Estrada).

En el campu de San Roque

Dures: nes que la cuerda ye la dominante.

A Dures simples: la cuerda ye la dominante y la primer cadencia sobre la tercera.

*Adiós llugarín de Pión
Cuando la máquina va / To padre trai escarpinos
Los mineros del Fondón / Carretera de Cualloto
Para castañes, Tremañes*

B Cabraliegues: la cuerda ye la dominante y la primer cadencia sobre la cuarta y la segunda na tónica

La cabraliega / Hermosa villa de Mieres

C Minereres: la cuerda ye la dominante y la primer cadencia ye la tónica.

Viva la xente minera

D Carreñanes: la cuerda ye la dominante y la primer cadencia ye la segunda.

Muncho me gusta Carreño

E Braves: la cuerda ye la dominante y la cadencia sobre la tercera, llamando na primer llinia a l'aprobación del públicu (¡guo!).

*Amagostasti castañes
Playina la de Xixón
Toca la gaita, gaiteru
Voi pa Llanes, voi pa Llanes
Tienes casa, tienes horru
Hai una llinia a
Yá nun vuelvo más a Granda
La carretera El Pedrosu*

Arrieres: la cuerda ye la tónica.

A Arrieres simples:

Caminito del puertu

B Abaxo y Arriba: la cuerda ye la tónica y faen un blincu d'octava.

*L'aire m'apagó la vela
Cuando Dios fixo la vida
Dicen que tu y yo, morena
Yá-y cayó la fueya al roble*

C Payariegues: la cuerda ye la tónica y faen un blincu mayor d'octava.

*Pasé'l puertu de Payares
 Cuando yo salí d'Asturies
 De la raíz del mazanu
 En la gaita traigo Asturies
 Les cuatro Poles
 Puente de Ribadesella
 A la salida del Sella*

D Xoveínes: nun tienen la cuerda tan clara.

Rubín abaxu y arriba

Soberanes: siguen la estructura de versu 5-8-8, que bien de veces ye un desarrollu particular d'una cuarteta.

A Soberanes:

*Aquellos gües
 Carromateros
 La portillera
 Madrugues tanto
 Soi de Llangréu*

B Soberanes abaxo y arriba: estructura 5-8-8 y esti últimu versu con un blincu d'octava.

A to ventana / Piqué al candáu / Facer un horru

Asturianaes: entendemos que'l quintu estilu, el de les Asturianaes, ye un trabayu de composición o d'arreglu d'una pieza popular, pero siempre sobre una estructura tradicional. Con too, hai determinaes pieces que son verdaderes obres d'autor difíciles de clasificar.

*A la Pipiona
 Al pasar per el puertu
 Anda y señálame un sitiú
 Cuando oigo sonar la gaita
 Soi asturianín
 Si quieres que te cortexe / Coyí d'un artu una flor
 Vite baxar per el monte
 Onde la ñublina posa
 Texedora de Baxu
 La mio neña*

FINAL

Sobre esti esquema de trabayu siguimos analizando canciones asturianas y axudicándoles a dalgún de los estilos. Entendiendo con ello que nun se trata d'una clasificación cerrada sinón que sigue en continuu desendolque.

Como se ve, emplegamos un doble criteriu: gramatical (pa la esplicación de les hestories y les soberanes) y musicolóxicu, siendo susceptibles unes de pertenecer a otres. Sicasí, conscientes de la confusión qu'una clasificación que naz con criterios dispares pue ocasionar, paeznos interesante presentalo asina yá que tien l'aquel de querer mostrar la so vinculación cola terminoloxía tradicional.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ-BUYLLA, JOSÉ BENITO (1977): *La canción asturiana*. Xixón, Ayalga Ediciones.
- ARIAS, ISMAEL & XAIME GABRIEL ARIAS (1998): *L'asturianada (ensayu sobre la vitalidá d'un xéneru)*. Uviéu, Serviciu de Publicaciones del Principáu d'Asturies.
- BELLMUNT, OCTAVIO & FERMÍN CANELLA (1894): *Asturias*. Uviéu, La Voz de Asturias. Reedición de 2004.
- MINDEN, PIETER (2001): *La tonada asturiana. Un acercamiento musicológico*. Uviéu, Real Instituto de Estudios Asturianos.