

Joaquín Pixán

ASTURIANADAS

LA MEMORIA DE NUESTROS MAYORES

ASTURIANADAS

Joaquín Pixán

ASTURIANADAS

LA MEMORIA DE NUESTROS MAYORES
LA MEMORIA DE LOS NUESOS MAYORES

ANDANTE
PRODUCCIONES
CULTURALES

Primera edición: diciembre de 2024

Todos los derechos reservados

© de los textos: los autores, 2024

Edita: Andante Producciones Culturales
Plaza Herradores, 10 - 4.º izda. - 28013, Madrid

Gestión editorial: Ediciones Trabe S. L.
C/ Fernando Alonso, 17 - bajo derecha - 33009, Oviedo/Uviéu
Tfnos.: 985 208 206 / 684 626 445
ediciones@trabe.org
www.trabe.org

Ilustración de cubierta: *Filandón en Monasterio de Hermo*, Luis Álvarez
Catalá (Madrid, 1836-1901), Óleo sobre tabla, 33 x 46 cm, 1872, Museo
de Bellas Artes de Asturias

ASTURIANADAS

LA MEMORIA DE NUESTROS MAYORES

RENOVAR UN LEGADO ANCESTRAL

EL PROCESO natural de mirar, en cierto modo, a la cuna de nuestros ancestros o, como dijo el poeta, este «viaje a la semilla», es una constante en mi trayectoria artística. Ahora vuelvo a contemplar de cerca las raíces, aunque no se trata simplemente de volver a instalarse en el solar de los orígenes, sino de contemplarlo desde otra perspectiva.

Es cierto que después de una trayectoria más o menos exitosa, puedo afirmar que la vida me ha sonreído y me es posible mirar hacia atrás con la sensación de haber cumplido muchos de mis sueños. Quizá uno de los que me faltan por cumplir es este que ahora me acompaña, este nuevo trabajo que tan hondo significado tiene para mí, ya que trata de otorgar una mirada renovada a la tradición oral más genuina de mi tierra natal.

En mi andadura vital a través de la música, siempre acompañado de creadores de distintos ámbitos culturales, vemos a nuestra gente, costumbres y tradiciones etnográficas como parte de nosotros mismos. Nos acomete la voluntad firme de conservar este legado y –en cuanto al canto tradicional se refiere, que es el objeto de este proyecto– tomarlo como base para realizar un discurso poético y musical inspirado en nuestro rico folclore. Me refiero en concreto al de la zona sur de Asturias y norte de León, las acertadamente llamadas «canciones de La Raya», a ambos lados de la cordillera, aunque en mi caso, por razones obvias, anclado vitalmente en la cuenca del Narcea.

Siempre he reconocido que soy un deudor de mi voz, sin que pretenda atribuirme mérito alguno por este hecho. Bien es cierto que he añadido siempre la voluntad de un trabajo constante y ordenado, lo que ha potenciado esta cualidad natural que ha encontrado el aprecio y la complicidad de personas e instituciones que me han apoyado en el desarrollo de muchos proyectos.

Estas reflexiones previas deben desembocar ahora en el contenido de este cancionero, que pretende mostrar una manera personal de hacer de

estas asturianadas unas piezas de inspiración tradicional, que aspiran a presentarse en los escenarios sin olvidarse de la fuente primigenia.

Este enfoque de mi trabajo tiende, por tanto, a ser una creación innovadora que busca otra perspectiva dentro de la tradición.

No hay en ello ningún matiz de crítica a lo ya realizado, sino que mi propuesta, además de seguir un largo camino de investigación y formación artística, se inspira en muchos creadores y se beneficia de un rico patrimonio preexistente que diversos antecesores han aflorado y conservado en el tiempo.

En este caso concreto son las «canciones de La Raya», a las que he procurado dotar de unos desarrollos armónicos y vocales que configuran un discurso pretendidamente culto, sin perder la esencia de lo autóctono.

Las personas que han prestado su apoyo a esta iniciativa comparten conmigo este modelo de propuesta artística, a la vez que sienten como propios el apego a su tierra y el recuerdo y cariño de sus mayores. He sentido también la complicidad y apoyo de las instituciones del Principado de Asturias. Ya desde la preautonomía y bajo la presidencia de Rafael Fernández, fui productor (además de intérprete único) de *Madre Asturias*

(1984) y encargué a Antón García Abril la composición musical y los textos al poeta José León Delesta. 14 canciones para voz y orquesta sinfónica que grabamos en los míticos estudios londinenses de Abbey Road, junto con la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Jesús López Cobos.

Muchos otros organismos oficiales asturianos han demostrado su complicidad en mis 50 años de carrera. También la empresa privada se ha mostrado sensible a estos proyectos, como Reny Picot, Alsa o Central Lechera Asturiana, por mencionar alguna de las más representativas del panorama empresarial asturiano con proyección nacional e internacional.

De todos ellos me considero deudor y les expreso mi agradecimiento.

En este nuevo trabajo varios empresarios de Cangas del Narcea, ubicados en Madrid, tienen la gentileza de apoyar económicamente este cancionero de inspiración tradicional. Esto es posible gracias a su sensibilidad, la de unas personas que representan el empuje y la constancia de muchos años al frente de empresas de éxito: Argimiro Ron (AUTOSAE), Pedro Rodríguez (LOS NORTEÑOS) y Miguel Marqués (EL COGOLLO DE LA DESCARGA).

Gracias por compaginar sus éxitos empresariales con este guiño a la cultura asturiana.

Con su mecenazgo, los versos de los poetas que me acompañan en este proyecto se visten de las cadencias musicales de mis composiciones y ven la luz.

JOAQUÍN PIXÁN

Gijón, septiembre de 2024

LA CANTATA DE JOAQUÍN PIXÁN

HASTA HACE poco tiempo no conocí personalmente a Joaquín Pixán. Lo conocía, cómo no, a través de su obra y de su voz. Lo había oído cantar por primera vez en directo, a través de TVE, con motivo de su presencia en la constitución de la Fundación Príncipe de Asturias, en 1982, y, otra vez, apreciando su voz de tenor, desde el Campoamor, en 1983. Después tuve conocimiento de su intensa actividad a través de alguno de sus discos, de muy variada materia musical.

Naturalmente, dadas mis querencias, siempre seguí con interés especial sus inmersiones en la música asturiana, tanto la tradicional (*Misa de gaita* y *Tonadas asturianas*) como aquella que daba armonía al verso femenino (*Parabres de muyer*). Muy particularmente, me llamó la atención su plausible empeño, junto con Antonio Gamoneda, en «dignificar» –quizás, mejor, «pasar la garlopa a»– algunos aires de nuestra tradición.

Mi encuentro personal con Joaquín se produjo con motivo de *El nacimiento del Reinu*, la cantata que, con música suya y letras de varios autores –entre otras, un largo romance mío–, estrenamos en Cuadonga/Covadonga con motivo del 1300 aniversario de la batalla dada en el lugar.

Ahí empezó mi conocimiento más profundo de este hijo de Cangas (no de Cangues). Por supuesto, el aprecio por su capacidad compositiva y por sus cualidades para la ejecución de las piezas, pero, también, por otros aspectos de su persona.

En relación con la puesta en escena del concierto y con algunos intentos posteriores de repetirlo en algunas ciudades asturianas, y tras una mirada a sus actuaciones en el pasado y las temáticas abordadas por él, caí en la cuenta de cuánto esfuerzo personal, de cuánto empeño, de cuánta confianza en sus fuerzas y en la calidad de lo que ofrece hubo de desarrollar siempre; cuántos esfuerzos e incomprendiones hubo de superar para recorrer tantas vías y lograr tantas metas en un terreno, el cultural, tan difícil de recorrer, tan áspero de andar, para quien lo hace desde el

esfuerzo y la valía personal, sin ampararse en unas siglas o bajo el amparo de alguna institución.

Y es esa iniciativa y ese tesón, esa confianza, lo que hoy quiero subrayar; iniciativa y tesón que nos han regalado frutos tan inestimables a los asturianos, especialmente, y al resto de los españoles.

A mí no me gusta retrotraerme a tiempos lejanos y míticos para buscar indicios de carácter en nuestros coetáneos o coterráneos. Así que para explicar ese carácter tenaz e inquebrantable de Pixán, como el *ciernu* de un *carbayu*, no hará falta pensar en aquellos antepasados nuestros, los pélicos, que poblaron antaño el territorio de su nacimiento. Tampoco buscaré explicaciones en el terruño, en la dureza de Cangas, donde sus vecinos consiguieron domar terrenos imposibles para plantar la vid y obtener sus frutos y sus vinos. Pero sí quiero pensar que en el Joaquín adulto, en el Joaquín Pérez Fuertes de hoy, que nació en 1950 en el lugar que escogió para su nombre artístico, Pixán, está presente aquel niño que mientras *llendaba* cantaba y oía el eco de su voz en las tierras inmediatas y en el *regueiro* que allí cerca había; el que descubrió, cuando limpiaba las tinas de roble para llenarlas después del mosto de la uva, que la voz tenía otra resonancia entre la madera; el que, alzado por su padre al mostrador del chigre, para que cantase acompañando al gaitero Fariñas, oyó a este decir: «*Esti nenu tien más voz que la mia gaita*».

Estoy seguro que es aquel rapaz el que se abriga en el fondo del Joaquín que creció, bregó, trazó caminos, triunfó: en aquel rapaz ardía ya esa voluntad, ese impulso, esa confianza, y, por supuesto, esa capacidad musical, creativa e interpretativa que ha soplado la vela de su nave hasta el presente.

Para regalo nuestro.

XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ASTURIANADAS RECOGE nuevas composiciones de Joaquín P. Fuertes sobre textos de encargo a poetas actuales como Ángel Fierro, Aurelio González Ovies y el propio Joaquín. Recupera, además, poemas referenciales de Aurelio de Llano, Vicente Rodríguez y Juan Martínez Abades, todos ellos ligados a la cultura asturiana.

ASTURIANADAS

A la cumbre más alta
Nieve del altofrío
¿Por qué será que en la alta noche?
Ven del puertu a mio puerta
Estenaba
Hórreo y panera
Donde yo me pueda ir
El redruechu
Cueto de Arbas
Asturiana

INTÉRPRETES

Joaquín Pixán (voz)

Manuel Pacheco (piano)

Aida Suárez (piano)

Martín Pérez (flauta)

Nel Pérez (clarinete)

Maribel G. Morán (voz tradicional)

Iñaki Santianes (gaita)

LOS COMENTARIOS de Xuan Xosé Sánchez Vicente –tan ligado en lo personal y profesional a la cultura asturiana– ofrecen una visión de Joaquín P. Fuertes en varias vertientes: en su aspecto humano, en los logros de su larga carrera profesional, y también como autor de las músicas que se incluyen en este trabajo. Un trabajo que quiere ser, sobre todo, un retorno a las raíces y un homenaje a nuestros mayores.

Unos breves apuntes literarios de Ángel Fierro, Roberto González-Quevedo y Juan Antonio Yeves, y musicales de Joaquín P. Fuertes, comentan este corpus de canciones de estreno y completan el contenido.

ASTURIANADAS

A LA CUMBRE MÁS ALTA

Texto: Ángel Fierro (Cármenes, León 1941)

Música: Joaquín P. Fuertes

A la cumbre más alta
mando un recado:
ponga en fuga la noche
con su venablo.

Al frío de dos luces
la vi, peinando
el camino del norte
con el del páramo.

Para la última cumbre
último canto.

COMENTARIO LITERARIO (ÁNGEL FIERRO)

Un tono voluntariamente lírico y evocador suscita el asombro de los habitantes de la cordillera ante la imponente estampa de las cumbres, donde, al decir de los mismos, «*s'esvola'l sol*». Tras este último destello, la oscuridad se apodera de paisajes y hombres. Los trabajos y las mercaderías interrumpen su curso y una paz obligada cae sobre los ojos entamados de sueño.

Un último canto cierra el ciclo del día, en la esperanza de que, tras el paréntesis de la sombra, nos alcance otra luz.

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

Esta melodía para voz sola, o voz y gaita, surge del mundo sonoro de la asturianada, común a la zona de Asturias occidental y la del norte de León. Es de gran dificultad ornamental y melismática a la hora de interpretarla. Exige al cantor gran pericia vocal y estilística, además de la correcta administración del aire, imprescindible para abordar cualquier canto de extrema dificultad, como la asturianada.

NIEVE DEL ALTOFRÍO

Texto: Ángel Fierro

Música: Joaquín P. Fuertes (1950)

Nieve del altofrío,
musgo de peña,
testigo de las cosas
que ya no quedan.

Si canto las mañanas
o celebro la tierra
me responde el silencio
tras de las puertas.

Ya no suenan las risas
en las aldeas.
Los niños se marcharon
junto con ellas
cuando el maestro cerró
la última escuela,
y las madres hundieron
su alma en la pena.

Cantor del altofrío,
solo me queda
un recuerdo de hielo,
que nieva y nieva.

COMENTARIO LITERARIO (ÁNGEL FIERRO)

Estos versos testimonian un memorial de pérdidas en las comunidades rurales, despojadas por la modernidad de casi todas sus dotaciones:

agricultura, ganadería y minería, los tres pilares de su modelo de vida tradicional. Asimismo, escuelas, rebaños, molinos y sembrados... han sido aventados, como paja en la era. En el paisaje residual de estos poblados de la alta montaña leonesa, en la raya de Asturias, el autor observa con pesadumbre que la despoblación amenaza con ser irreversible, cuando muchas viviendas cierran su puerta, sin fecha de retorno.

Los supervivientes se aferran al amparo de sus costumbres y tradiciones, pero es patente el dolor por la magnitud de las pérdidas, como apuntan los versos: «el maestro cerró/ la última escuela/ y las madres hundieron/ su alma en la pena».

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

La música de estos versos de Ángel Fierro es de Joaquín P. Fuertes y su transcripción y arreglo instrumental han estado a cargo de Manuel Pacheco.

(Ver mis comentarios sobre esta canción conjuntamente con la siguiente «¿Por qué será que en la alta noche?»).

¿POR QUÉ SERÁ QUE EN LA ALTA NOCHE?

Texto: Ángel Fierro

Música: Joaquín P. Fuertes

¿Por qué será que en la alta noche,
si me despierto y pienso en ti
ya me parece que la aurora
está empezando a sonreír?,

que sobre el mar, que por el aire
un nuevo día anuncia el fin
de esta tristeza que le pone
la oscuridad a tu perfil.

Y así me duerno nuevamente
porque en mis ojos queda así
esta esperanza de encontrarte

cada mañana junto a mí.
¿Por qué será que en la alta noche,
si me despierto, soy feliz?

COMENTARIO LITERARIO (ÁNGEL FIERRO)

Este poema lírico, en estructura de soneto, alude a la dulcísima costumbre del canto de «la ronda», hoy desaparecido.

Cuando la noche era avanzada, los mozos recorrían en grupo las empedradas callejas de cada pueblo, entonando canciones intencionadas de amor y celos hasta que sobrevenía el amanecer. En casos puntuales, un mozo se acercaba en solitario a la ventana del cuarto donde dormía su enamorada y entonaba allí, quedamente para ella, una endecha de amor. Esta ronda más íntima y en solitario se llamaba «*ventanear*».

Los sentimientos quedan aquí explícitos en los versos: ¿«Por qué será que en la alta noche/ si me despierto, soy feliz?».

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

La canción anterior («Nieve del altofrío») y esta parten de dos textos de Ángel Fierro, cuyas músicas compuse hace más de dos años y que por distintas razones no he podido incluir en mis publicaciones. Es hora de mostrarlas y definir estas músicas como dos canciones de una factura lírica y descriptiva, como todas las de este poeta. Se trata pues, de extraer la musicalidad intrínseca en la poesía desde la perspectiva de la canción culta.

VEN DEL PUERTU A MIO PUERTA (PUERTO VENTANA)

Asturianada tradicional al estilo de Lulo Serrador, transmitida oralmente por Pepe Calao a Joaquín Pixán en 2023. Cangas del Narcea.

En el alto del puerto,
en el alto del puerto,
Puerto Ventana,
tengo un amor,
tengo un amor.

Baxaron los pastores,
baxaron los pastores,
y él non baxó, él non baxó,
que marchó pa Leitariegos,
ya me olvidó, ya me olvidó.

Andas buscando
quien te entretenga
para a mí martirio darme,
cuando rimedio nun tengas.

Cuando rimedio nun tengas,
vas venir a buscame.
Tengo una rosa, tengo un clavel,
tengo un espejo,
mírome nél.

COMENTARIO LITERARIO (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Es frecuente encontrar en cantares de distinto carácter cuestiones de amor que tienen que ver con caminos y pasos de montaña, porque uno

de los protagonistas tiene distintas alternativas en cuanto a los caminos de su vida. Siendo el hombre el que viaja por un lado y por otro, es su mujer la que está a la espera. Pero es ella también la que calcula y mira por la fiabilidad de las promesas amorosas del que anda por los montes. En esta asturianada advierte la enamorada que cuando él no tenga remedio tendrá que volver a ella y entonces... Fragmentos propios del folclore musical astur (tengo una rosa, etc.) dejan en el aire la solución a la veleidad del que ahora anda por el puerto de Leitariegos y parece que cambió por otro amor, en otro puerto. Pero la partida todavía no ha terminado... El texto es muy sugerente y en pocas palabras refleja el amor, el desamor y lo que vale el amor fiable.

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

Esta canción asturiana, muy ubicada en la comarca de Cangas del Narcea, responde a una forma de hacer muy singular y propia de los intérpretes de asturianadas de la zona, que han tenido en Lulo Serrador uno de sus mejores ejemplos. Esta nueva versión de «Puerto Ventana» toma el título de «Ven del puertu a mio puerta» por el nuevo estribillo que incorporó Lulo Serrador y que me ha transmitido oralmente en 2023 Pepe Calao, su discípulo más reciente.

Con algunas aportaciones melismáticas que no constan en la original, quiere ser un homenaje a esta particular manera de interpretar la canción tradicional asturiana. Su originalidad radica, como ya he comentado, en el estribillo, siendo el resto cantada como habitualmente se hace en muchos lugares de Asturias.

ESTENABA (AMAINABA)

Texto y música: Joaquín P. Fuertes

Original en asturiano suroccidental

Transcripción, adaptación instrumental y traducción: Fermín Salaberri

A la baxada del monte
estenaba la chuvia,
resplandecía'l teitu de la mía casa
rebotando'l sol pal cielu.
Parcía qu'anunciaba la primavera.

Casa de mious padres, casa de nacida.

Mocedá lejana, mocedá perdida
llevu dientro na mia memoria
las andanzas d'una vida.

Estenaba la chuvia
a la baxada del monte.

COMENTARIO LITERARIO (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Este texto, que tiene un aire poético de gran valor, es un nostálgico recuerdo de la vida propia al contemplar su casa paterna. Bajando del monte la lluvia amaina y, entonces, brilla y resplandece el tejado de la casa familiar, siendo un buen anuncio de la primavera. Quien baja y observa aquel tejado, ahora acariciado por el sol y que tanto tiene que ver con la identidad del clan familiar, no puede dejar de pensar en la trayectoria de su existencia: los años primeros y los años de mocedad, que en este caso se piensa que fueron una oportunidad malograda. Sin embargo, al llegar el tiempo primaveral y la fuerza del sol, puede más la nostalgia en la memoria que la esperanza de que la luz se acreciente al salir del invierno.

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

Esta canción, tanto el texto como la música, surge de los recuerdos de mi infancia, de la casa dónde nací y de los primeros 13 años de mi vida. Poco después, me trasladé a Madrid para trabajar y estudiar música de manera profesional.

Esos recuerdos se transforman con el tiempo y llegan a plasmarse en esta canción que pretende ser un canto a mi tierra en forma de canción artística, o canción elaborada, inspirada en el acervo popular.

En cuanto a la cuestión melismática, (las llamadas *vuelтинas* en términos coloquiales) y el discurrir melódico, está servida por una escritura de acompañamiento de flauta y piano diseñado por Fermín Salaberri, en la que estos instrumentos interactúan de manera coordinada.

HÓRREO Y PANERA

Texto: Joaquín P. Fuertes y Aurelio González Ovies (Bañugues, Gozón 1964)

Música: Joaquín P. Fuertes

Que tiene casa,
que tiene hórreo,
que tien panera.

La mi morena,
la mi morena tiene,
tiene hacienda.

Que fai boroña,
yo la molienda,
tuesta frixuelos,
báto-y mantecas.

Que tiene casa,
que tiene hórreo,
que tien panera.

La mi morena,
la mi morena tiene,
tiene hacienda.

Que prende el fuego,
yo traigo leña,
que va a la fuente,
sáyo-y la huerta.

Que tiene casa,
hórreo y panera,
yo tengo todo,
teniéndola a ella.

COMENTARIO LITERARIO (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Hermoso cantar jugando con las propiedades de la hacienda de la moza, que no son pocas: casa, hórreo y panera. El futuro para su enamorado no puede ser mejor, complementando las labores de su futura mujer, porque él puede ir al molino para que ella haga el pan de borona y ayudarla también con los freixuelos. Él puede ir a por leña cuando ella atice la lumbre y hacer los trabajos del campo mientras ella va por agua a la fuente.

En el matrimonio tradicional nada más había buena armonía cuando el hombre y la mujer formaban una casa como unidad económica, repartiéndose los papeles para obtener máxima eficacia en los resultados económicos. Este mozo encuentra una solución que garantiza alcanzar un buen fin casándose con esa mujer que tanto posee. Eso sí, ella será el centro de la futura casa familiar y será ahora la que decida en lo referente a las pretensiones alegres del mozo.

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

Estamos ahora ante una asturianada al más puro estilo de la tradición popular. Surge del mozo que emigra y que, cuando decide casarse y formar una familia, vuelve a su pueblo natal y realiza una «declaración formal» a la heredera de la «hacienda» con la que había compartido la mocedad.

La música es de una fuerte dificultad vocal, solo al alcance de los intérpretes que dominen los giros típicos de la canción asturiana, a la manera que yo entiendo y practico este repertorio. Mi propio acompañamiento al piano –sin ninguna pretensión pianística– solo sirve para establecer puentes entre frase vocal y frase instrumental, al modo de la gaita acompañante. El acompañamiento de este instrumento –a la hora de la interpretación– se debe inspirar en la propia melodía de la canción.

DONDE YO ME PUEDA IR

Texto: tradicional

Música: tradicional, excepto la cuarteta final, a modo de estribillo, cuyo texto es de Aurelio de Llano y la música de Joaquín P. Fuertes

Donde yo me pueda ir
anda y señálame un sitio
donde yo me pueda ir.

Donde yo me pueda ir
solina a llorar las penas
que contigo cometí (bis).

Anda y señálame un sitio (bis)
donde yo me pueda ir.

No me mates con cuchillo
que tenga el acero fuerte
mátame con un suspiro
y te perdono la muerte.

COMENTARIO LITERARIO (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Este texto es estéticamente bien hermoso, y en él se observa el sentimiento de regresar al lugar donde la memoria de los amantes guarda un aquel de pena y de culpa. Con esa ambigüedad enigmática que a veces caracteriza a la canción asturiana, dándole un aire de misterio y añoranza, pedir al amante que diga a dónde volver para revivir el sentimiento, se convierte en una invitación a reencontrarse de nuevo, a seguir con aquel amor que había dejado un sabor amargo.

La cuarteta final es una de las que se repite en muchos cantares que recoge el folclore asturiano y que suele ser un tanto melodramática.

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

Canción tradicional con la aportación novedosa del estribillo (la última cuarteta escrita por Aurelio de Llano). He compuesto la melodía de esta parte como cierre de una canción muy lírica, con la pretensión de huir de la típica melodía que se suele unir al final muy habitualmente, por diversos criterios que escapan de este comentario.

EL REDRUECHU (EL HIJO MENOR DE LA FAMILIA)

Texto: Vicente Rodríguez (+ hacia 1930), en asturiano occidental

Música: Joaquín P. Fuertes

Toma de sonido y edición musical: Fernando Arias - AUDIOREC

El redruechu de la casa
fai un argáu
agatuñando ya subiendo
al pregacheiru
ya baxando apriesa
desfái l'atizáu
ya zarapica'l caldeiru.

Claro, l'amu ponse
como'l velenu
pero enfádase muito más
l'ama, que da una
somanta al probe nenu
ya mándalu pala cama.

COMENTARIO LITERARIO (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

La palabra asturiana *redruechu* tiene varios significados. Uno de estos significados es el que se refiere al hijo pequeño, al último en llegar a la familia. Aunque los padres suelen ser más tolerantes con el hijo pequeño que con los primeros, en algunos casos el *redruechu* es revoltoso y lía continuas travesuras. Así, por la inexperiencia propia de los niños a esa edad, cuando el *redruechu* se propone hacer algo, en vez de solucionar los problemas, hace las cosas al revés, de modo que el padre acaba regañándolo y la madre puede hasta castigarlo y mandarlo para la cama. En algunos casos el *redruechu* es, en concreto, además del hijo pequeño, ese

hijo que tiene un matrimonio tras muchos años de espera tratando de tener descendencia, formándose así una relación muy especial en la familia.

El texto de «El redruechu» es realmente hermoso, con un sesgo humorístico que no deja de reflejar cómo eran algunas familias tradicionales asturianas en las que tan solo quedaba en casa un hijo pequeño, de llegada tardía en muchos casos. El ritmo alegre del propio texto contribuye a la belleza de esta canción.

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

Estas dos obras que a continuación comento, «El redruechu» y «Cueto de Arbas» son de un poeta de la emigración, aquella que fue de Cangas a Argentina: Vicente Rodríguez. Perfila dos poemas muy diversos entre sí y las músicas que he redactado para ellos responden, como siempre intento, a lo que el texto describe. El primero habla de un niño nervioso, que no para quieto, el pequeño de la casa que constantemente está haciendo travesuras; la música describe, o al menos lo intenta, explicar esa situación de enfado que producen en los padres las travesuras del *nenu*.

El otro poema, en claro contraste, es un canto a la cumbre más alta de Cangas del Narcea, el Cueto de Arbas, la mítica montaña que separa la Asturias del suroccidente del norte de León. Se trata, en este caso, de una melodía expresiva y amplia en el fraseo, que trata de describir el paisaje y la majestuosidad de este enclave.

CUETO DE ARBAS

Texto: Vicente Rodríguez

Música: Joaquín P. Fuertes

Transcripción y arreglo pianístico: Manuel Pacheco

Toma de sonido y edición musical: Fernando Arias - AUDIOREC

Enorme mole que subes
por entre brañas del monte
a tan bravas altitudes
y, partiendo el horizonte,
te elevas hasta las nubes

¡Cueto de Arbas!,

tus entrañas demuestran
que no estás muerto,
eres el rey de las montañas,
el que cobijas a Brañas
y el que refugias al Puerto.

COMENTARIO LITERARIO (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Se hace en la letra de este cantar un reconocimiento del aspecto grandioso y solemnemente telúrico del Cueto de Arbas, cuyo punto más alto alcanza los 2.007 metros, justo al lado del Puerto Leitariegos en el concejo de Cangas del Narcea, dando vista a la vertiente norte y, también, a la vertiente sur del cordal montañoso. La bucólica Laguna del Puerto baña sus pies, mientras otros picos hermanos más pequeños, como El Rapáu y La Ferradura, le brindan su admiración desde la ladera sur. El Cueto de Arbas goza de un reconocido valor simbólico en cuanto a los cantares de la raya, en el límite entre el sur de Asturias y el norte de León. Por un lado, domina el valle del Río Naviego mirando hacia Cangas del Narcea,

pero, también, desde la misma cumbre se divisan hermosos paisajes de las comarcas de Lacia y Babia, levantándose como un gran vigilante del mundo pélico.

El texto destaca cómo el Cueto de Arbas, por su altitud y aspecto imponente, parece elevarse hacia las nubes para brindar protección al Puerto de Leitariegos y, también, al pueblo de Brañas, capital de un pequeño y antiguo concejo. Nos abre así este cantar el portillo a la interesante historia de los límites administrativos del concejo, un tema que no se conoce bien por parte la gente en general.

ASTURIANA

Texto: Juan Martínez Abades (Gijón, 1862-1920)

Música: Joaquín P. Fuertes

Transcripción y arreglo pianístico: Fermín Salaberri

Un paxarín que tengo
yera una gloria
lo que cantaba
y hoy ta malín el probe,
non abre'l picu,
nun canta nada.
Oyóte el otro día
y de los trinos
quedó pasmaú;
y hoy ta'l probín caídu
muerto de envidia,
avengonzáu.

Ye que de tu garganta
salen, Matilde,
tan dulces trinos
qu'hasta mueren de envidia
en cuantes t'oyen
los paxarinos.

COMENTARIO LITERARIO (JUAN ANTONIO YEVES)

La «Asturiana» de Juan Martínez Abades, fechada en octubre de 1900, es una composición poética que se encuentra en *El álbum de Matilde Pretel*, junto a un dibujo a la acuarela, «Mar Cantábrico», también del mismo autor. En la época, Martínez Abades era conocido, sobre todo,

como pintor, pero también compuso poesías como esta y a veces las solía entonar, tocando el piano él mismo.

El álbum inició su andadura en Buenos Aires, en 1898, como libro de homenaje a la tiple Matilde Pretel Sánchez (1866-1965). Cuando regresó a España, después de su gira americana, se transformó en el álbum de sus amigos y en él fueron añadiendo textos y dibujos escritores y artistas con los que compartió éxitos en los escenarios, y otros personajes de su entorno, como Juan Martínez Abades (1862-1920).

«Asturiana» se encuentra en la página 175 del libro titulado *El álbum de Matilde Pretel: sagrario de flores del alma de una tiple de zarzuela*, obra de Juan Antonio Yeves Andrés y publicado en Pamplona por Analecta Editorial en 2024.

COMENTARIO MUSICOLÓGICO

He compuesto esta canción, «Asturiana», sobre un texto del polifacético Juan Martínez Abades, que ha llegado a mis manos a través de Juan Antonio Yeves, responsable durante muchos años de la biblioteca del Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Es una melodía que, como en todas mis canciones, quiere servir a la musicalidad contenida en el propio texto, en este caso fuera de toda duda.

Está escrita en la tonalidad de sol bemol e incide mucho en la zona de la tesitura que se conoce como «la del pasaje». Necesita una vocalidad bien trabajada para afrontar la dificultad que posee, y toda ella está sostenida con un acompañamiento pianístico muy cuidado de Fermín Salaberrí.

AGRADECIMIENTOS

Ángel Fierro

Aurelio González Ovies

Xuan Xosé Sánchez Vicente

Roberto González-Quevedo

Juan Antonio Yeves

José María Rodríguez (*Chema de Bimeda*)

Ayuntamiento de Cangas del Narcea (cesión del Teatro Toreno)

FICHA TÉCNICA

Toma de sonido y edición musical en «El redruechu»
y «Cueto de Arbas»: **Fernando Arias - AUDIOREC**

Técnico de sonido: **Misha Goldfarb**

Estudio: **Ardilla & Feedback Arte y Sonido Producciones**

Coordinación y edición de textos: **Susana Villalba**

Andante Producciones Culturales S. L.

ASTURIANADAS
LA MEMORIA DE LOS NUESOS MAYORES

RENOVAR UNA HERENCIA D'ANTANU

EL PROCESU natural d'amirar, en ciertu mou, a la cuna de los nuevos antepasaos ou, como dixo'l poeta, esti «viaxe a la simiente», yía una costante na mia carrera artística. Agora torno outra vuelta a las raíces, anque nun se trata solamente de volver a esqueirar allí, nos oríxenes, sinón d'ouservalos, almiralos ya sentilos d'outra miente.

Yía verdá qu'espuéis d'una carrera más ou menos d'ésitu, puedo dicir que la vida nunca deixóu de sonrime, ya cuando amiro atrás fáigolo cona sensación de ver cumplíos muios de los mious suenos. Seique unu de los que me falta por cumplir yía esti del qu'agora vos falo, esti nuevu trabayu que tan fondu significáu tien pa mi, pues, sicasí, trata de fincar una mirada renovadora na tradición oral más xenuina de la mia tierra natal.

Na mia llarga andadura a través de la música, siempre a la vera de creadores de distintos ámbitos culturales, vemos a la nuesa xente, costumes ya tradiciones como parte de nós mesmos. Acométenos la firme voluntá de conservar estas chalgas d'antanu ya –no qu'al cantu tradicional se refier, que yía l'oxetu d'esti proyeutu– tomalas como pegollu au sufitar un discursu poéticu ya musical inspiráu nu nuesu ricu folclor. Refiérome en concretu al de la zona sur d'Asturias ya norte de Llión, las certeramente chamadas «canciones de La Raya», esas de las dúas lladeras del cordal cantábricu, anque, nu miou casu por razones d'orixe, me vea más ancláu na cuenca'l Narcea.

Siempre reconocí que soi un deudor de la mia voz, sin precurar atribuyime méritu dalgunu por esti feitu. Bien yía verdá que puxe siempre de la mia parte la voluntá d'un trabayu continuu ya axeitáu, lo que seique agranda esta cualidá natural qu'alcontróu l'apreciu yal sufitu de la xente ya las instituciones que m'apoyanon na feitura de los mious proyeutos.

Estas primeras reflexones buscan desembocar agora nu conteníu d'esti cancioneru, que quier amosar una miente personal de fer d'estas asturianadas, unas piezas de inspiración tradicional, qu'aspiran a persentase nos escenarios sin esqueicese de la fonte urixinal.

Esti enfoque del miou trabayu diríxese, polo tanto, a ser una creación novedosa que busca outra manera de fer las cousas dientro de la tradición.

Nun hai nello nin una plizca de crítica a lo yá feito, sinón que la mia propuesta, amás de seguir un llargu camín d'investigación ya formación artística, inspírase en muitos creadores ya benefíciase d'un rica tradición oral qu'abondos antecesores fonon aflorando ya conservado conu pasu'l tiempu.

Nesti casu concretu falo de las «canciones de La Raya», a las que precuréi dotar d'unos desendolcos harmónicos ya vocales qu'axeitaran un discursu que s'achegara a lo culto, sin perder la esencia de lo autóctono.

Las personas que dieron el sou apoyu a esta iniciativa comparten cumigu esti modelu de proposición artística, a la mesma vez que sienten como propios l'apegu a la sua tierra ya l'alcordanza ya carinu de los sous mayores. Sentí tamién la complicitá yal apoyu de las instituciones del Principáu d'Asturias. Yá dende la preautonomía ya baxo la presidencia de Rafael Fernández, fui productor (amás d'intérprete únicu) de *Madre Asturias* (1984). Daquella, encargara a Antón García Abril la composición musical ya los testos al poeta José León Delestal, de catorce canciones pa voz ya orquesta sinfónica, qu'acabemos grabando nos míticos estudios londinenses de Abbey Road, xunto cona London Philharmonic Orchestra, dirixida por Jesús López Cobos.

Muitos outros organismos oficiales asturianos amosanon xenerosos la sua complicitá nos mious cincuenta anos de carrera. Tamién la empresa privada foi sensible a estos proyeutos, como Reny Picot, Alsa ou Central Lechera Asturiana, por mencionar dalguna de las más representativas del panorama empresarial asturianu con proyeición nacional ya internacional.

De toos elllos considérome deudor ya espréso-ys el miou agradecimientu.

Nesti nuevu trabayu delllos empresarios de Cangas del Narcea, establecíos en Madrid, tienen la cortesía d'apoyar económicamente esti cancioneru de creatividá tradicional. Esto yía posible gracias a la sua sensibilidá, la d'unas personas que representan l'empuxe ya la tenacidá de muitos anos al frente d'empresas d'ésitu: Argimiro Ron (AUTOSAE), Pedro Rodríguez (LOS NORTEÑOS) ya Miguel Marqués (EL COGOLLO DE LA DESCARGA).

Gracias por compaxinar los sous éxitos empresariales con esti guinu a la cultura asturiana.

Conu sou mecenalgu, los versos de los poetas que m'acompañan nesti proyeutu vístense de las cadencias musicales de las mias composiciones ya ven la lluz.

JOAQUÍN PIXÁN

Gijón, setiembre de 2024

LA CANTATA DE JOAQUÍN PIXÁN

HASTA HAI poucu tiempu nun conocí personalmente a Joaquín Pixán. Conocíalu, cómo non, a través de la sua obra ya de la sua voz. Escui-táralu cantar por primer vez en directu, a través de TVE, con motivu de la sua presencia na constitución de la Fundación Príncipe d'Asturias, en 1982, ya, outra vez, apreciando la sua voz de tenor, dende'l Campoamor, en 1983. Espuéis tuve conocencia de la sua intensa actividá a través de dalgunu de los sous discos, de mui variada materia musical.

Naturalmente, dadas las mias querencias, siempre siguí con interés especial las suas inmersiones na música asturiana, tanto la tradicional (*Misa de gaita* ya *Tonadas asturianas*) como aquella que daba harmonía al versu femeninu (*Palabres de muyer*). Mui particularmente, chamóume l'atención el sou plausible empecín, xunto con Antonio Gamoneda, en «dignificar» –seique, meyor, «pasar la garlopa a»– dalgunos aires de la nuesa tradición.

El miou alcuentru personal con Joaquín prodúxose con motivu d'*El nacimientu del Reinu*, la cantata que, con música súa ya lletras de dellos autores –ente outras, un llargu romance miou–, estrenemos en Cuadonga/Covadonga con motivu del 1300 aniversariu de la batalla dada nu llugar.

Ahí empezóu'l miou conocimientu más fondeiru d'esti fichu de Cangas (non de Cangues). Por supuestu, l'apreciu pola sua capacidá compositiva ya polas suas cualidades pa la execución de las piezas, pero, tamién, por otros aspeutos de la sua persona.

En relación cona puesta n'escena del concierto ya con dellos intentos posteriores de repetilu en dalgunas ciudades asturianas, ya tres una mirada a las suas actuaciones nu pasáu ya las temáticas abordadas por él, cayí na cuenta de cuánto esfuerzu personal, de cuánto empecín, de cuánta confianza nas suas fuerzas ya na calidá de lo qu'ofrez hubo de desendolcar siempre; cuántos esfueros ya incomprendiones hubo de superar pa recorrer tantas vías ya llograr tantas metas nun terren, el cultural, tan difícil de recorrer, tan ásperu d'andar, pa quien lu fai dende l'esfuerzu ya la

valía personal, sin amparase nunas siglas ou embaxo l'amparu de dalguna institución.

Ya yía esa iniciativa ya esi tesón, esa confianza, lo que güei quiero subrayar; iniciativa ya tesón que nos regalanon frutos tan valiosos a los asturianos, especialmente, yal restu los españoles.

A mi nun me gusta mirar atrás a tiempos d'acuantayá, ya míticos pa buscar indicios de caráuter nos nuegos coetáneos ou coterráneos. Asina que pa explicar esi caráuter firme ya inalterable de Pixán, como'l ciernu d'un carbayu, nun fairá falta pensar n'aquellos antepasaos nuegos, los pélicos, que poblanon antanu'l territoriu de la sua nacencia. Tampouco buscaréi esplicaciones nu terruñu, na dureza de Cangas, au los sous vecinos consiguienon domar terrenos imposibles pa plantar «la vid» ya obtener los sous frutos ya los sous vinos. Pero sí quiero pensar que nu Joaquín adultu, nu Joaquín Pérez Fuertes de güei, que nació en 1950 nun llugar que tomóu pal sou nome artísticu, Pixán, ta presente aquel nenu que mientras llendaba cantaba ya ouyía l'ecu de la sua voz nas tierras de la vera ya nu regueiru qu'allí cerca había; el que descubríu, cuando llimpiaba las tinas de roble pa enchenalas espueís del mostu de la uva, que la voz tenía outra resonancia ente la madera; el que, alzáu pol padre al mostrador del chigre, pa que cantara acompañando al gaiteiru Fariñas, escuitóu a esti dicir: «Esti nenu tien más voz que la mia gaita».

Toi seguru que yía aquel rapaz el que abelluga nu fondu del Joaquín que medróu, esbrexóu, trazóu caminos, triunfóu: naquel rapaz ardía yá esa voluntá, esi impulsu, esa confianza, ya, por supuestu, esa capacidá musical, creativa ya interpretativa que soplóu la vela de la sua nave hasta'l presente.

Pa regalal nuesu.

XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE

DESCRIPCIÓN DEL PROYEUTU

ASTURIANADAS RECUECHE nuevas composiciones de Joaquín P. Fuertes sobre testos d'encargu a poetas actuales como Ángel Fierro, Aurelio González Ovies ya'l mesmu Joaquín. Recupera, amás, poemas referenciales d'Aurelio de Llano, Vicente Rodríguez y Juan Martínez Abades, toos ellos amestaos a la cultura asturiana.

ASTURIANADAS

A la cumbre más alta
Nieve del altofrío
¿Por qué será que en la alta noche?
Ven del puertu a mio puerta
Estenaba
Hórreo y panera
Donde yo me pueda ir
El redruechu
Cueto de Arbas
Asturiana

INTÉRPRETES

Joaquín Pixán (voz)

Manuel Pacheco (piano)

Aida Suárez (piano)

Martín Pérez (flauta)

Nel Pérez (clarinete)

Maribel G. Morán (voz tradicional)

Iñaki Santianes (gaita)

LOS COMENTARIOS de Xuan Xosé Sánchez Vicente –tan apegáu no personal ya profesional a la cultura asturiana– ofrecen una visión de Joaquín P. Fuertes dende perspectives distintas: na humana, nos éxitos de la so carrera profesional bien llarga y como autor de las músicas que s'inclúin nesti trabayu. Un trabayu que quier ser, sobre too, un retornu a las raíces ya un homenaxe a los nuestos mayores.

Dellos apuntes lliterarios d'Ángel Fierro, Roberto González-Quevedo y Juan Antonio Yeves, ya musicales de Joaquín P. Fuertes, comentan esti conxuntu de canciones d'estrena ya completan el contenú.

ASTURIANADAS

A LA CUMBRE MÁS ALTA

Testu: Ángel Fierro (Cármenes, León 1941)

Música: Joaquín P. Fuertes

A la cumbre más alta
mando un recado:
ponga en fuga la noche
con su venablo.

Al frío de dos luces
la vi, peinando
el camino del norte
con el del páramo.

Para la última cumbre
último canto.

COMENTARIU LLITERARIU (ÁNGEL FIERRO)

Un tonu a drede poéticu ya evocador lllevanta l'almiración de las xentes d'arriba, de las montañas, delante la imponente estampa de los picos ya cuetos, au, al dicir de los mesmos, «s'esvola'l sol». Tres esti últimu fogonazu, la escuridá aduénase de paisaxes ya homes, los trabayos ya los mercaos interrumpen el sou cursu ya una paz obligada cae enriba los güeyos entamaos de suenu.

Un últimu cantu zarra'l ciclu del día, na espranza de que, tres el paréntesis de la solombra, amaneza outra lluz.

COMENTARIU MUSICOLÓXICU

Esta melodía pa voz sola, ou voz ya gaita, surxe del mundu sonoru de l'asturianada, común a la zona d'Asturias occidental ya la del norte de Llión. Yía d'abonda dificultá «ornamental ya melismática» a la hora d'interpretala. Pide al cantor muita xixa vocal ya estilística, amás de la xusta alministración del aire, imprescindible pa entamar cualquier cantu de muita dificultá, como l'asturianada.

NIEVE DEL ALTOFRÍO

Testu: Ángel Fierro

Música: Joaquín P. Fuertes (1950)

Nieve del altofrío,
musgo de peña,
testigo de las cosas
que ya no quedan.

Si canto las mañanas
o celebro la tierra
me responde el silencio
tras de las puertas.

Ya no suenan las risas
en las aldeas.
Los niños se marcharon
junto con ellas
cuando el maestro cerró
la última escuela,
y las madres hundieron
su alma en la pena.

Cantor del altofrío,
solo me queda
un recuerdo de hielo,
que nieva y nieva.

COMENTARIU LLITERARIU (ÁNGEL FIERRO)

Estos versos amuesan l'históricu de perdas nas comunidáes rurales, saquiadas pola modernidá de casi todas las suas dotaciones: agricultura,

ganadería ya minería, los tres pegollos del sou modelu de vida tradicional. Asina, escuelas, rabaños, molinos ya semaos... fonon aventaos, como paya na era. Nu paisaxe residual d'estos pueblos de l'alta montaña llionesa, na Raya d'Asturias, l'autor ouserva con murnia que'l despoblamentu amenaza con ser definitivu, cuando muitas casas piechan la sua puerta, sin fecha de regresu.

Los que quedan agárranse al amparu de las suas costumes ya tradiciones, pero, sicasí, yía claru'l dolor pol tamañu de las perdas, como amosan los versos: «el maestro cerró/ la última escuela/ y las madres hundieron/ su alma en la pena».

COMENTARIU MUSICOLÓXICU

La música d'estos versos d'Ángel Fierro yía de Joaquín P. Fuertes ya la sua trescripción ya arreglu instrumental fonon a cargo de Manuel Pacheco.

(Ver los mious comentarios sobre esta canción conxuntamente cona siguiente «¿Por qué será que en la alta noche?»).

¿POR QUÉ SERÁ QUE EN LA ALTA NOCHE?

Testu: Ángel Fierro

Música: Joaquín P. Fuertes

¿Por qué será que en la alta noche,
si me despierto y pienso en ti
ya me parece que la aurora
está empezando a sonreír?,

que sobre el mar, que por el aire
un nuevo día anuncia el fin
de esta tristeza que le pone
la oscuridad a tu perfil.

Y así me duerno nuevamente
porque en mis ojos queda así
esta esperanza de encontrarte

cada mañana junto a mí.
¿Por qué será que en la alta noche,
si me despierto, soy feliz?

COMENTARIU LLITERARIU (ÁNGEL FIERRO)

Esti poema líricu, con cada rima de sonetu, fai mención a la dulcísima costumbre del cantu de «la ronda», güei saparcíu.

Cuando la nueite yera piecha, los mozos recorrían en rabañu las empedradas calieñlas de cada pueblu, entonando canciones intencionadas d'amor ya celos hasta'l riscar el día. En dalgunos casos, un mozu acercábase solu a la ventana'l cuartu au dormía la sua namorada ya entonaba allí, en voz baxa pa ella, una endecha d'amor. Esta ronda más íntima chamábase

ventanear. Los sous sentimientos quedan aquí mui a las claras nos versos:
«¿Por qué será que en la alta noche/ si me despierto soy feliz?».

COMENTARIU MUSICOLÓXICU

La canción anterior («Nieve del altofrío») y esta arrincan de dous testos de Ángel Fierro, au las músicas fixe hai más de dous anos ya que por distintas razones nun pude incluir nas mias publicaciones. Yía hora de amosalas ya definir estas músicas como dúas canciones d'una feitura lírica ya descriptiva, como toas las d'esti poeta. Trátase entós, d'arrincar la musicalidá intrínseca na poesía dende la perspeutiva de la canción culta.

VEN DEL PUERTU A MIO PUERTA (PUERTO VENTANA)

Asturianada tradicional al estilu de Lulo Serrador, tresmitida oralmente
por Pepe Calao a Joaquín Pixán en 2023. Cangas del Narcea.

En el alto del puerto,
en el alto del puerto,
Puerto Ventana,
tengo un amor,
tengo un amor.

Baxaron los pastores,
baxaron los pastores,
y él non baxó, él non baxó,
que marchó pa Leitariegos,
ya me olvidó, ya me olvidó.

Andas buscando
quien te entretenga
para a mí martirio darme,
cuando rimedio nun tengas.

Cuando rimedio nun tengas,
vas venir a buscame.
Tengo una rosa, tengo un clavel,
tengo un espejo,
mírome nél.

COMENTARIU LLITERARIU (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Yía frecuente atopar en cantares de distintu calter cuestiones d'amor
que tienen que ver con caminos ya pasos de montaña, porque ún de los

protagonistas tien distintas alternativas en cuantas a los caminos de la sua vida. Siendo'l paisanu'l que viaxa por un llau ya por outru, yía la muyer la que ta a l'aspera. Pero yía ella tamién la que calcula ya amira pola fiabilidad de las promesas amorosas del qu'anda polos montes. Nesta asturianada alvierte la namorada que cuando él nun tenga rumediu tendrá que volver a ella ya entós... Fragmentos propios del folclor musical astur (tengo una rosa, etc.) deixan nu aire la solución a la veleidá del qu'agora anda pol puertu de Lleitariegos ya parez que cambiáu por outru amor, n'outru puertu. Pero la partida entovía nun terminó... El testu yía mui suxerente ya en poucas palabras reflexa l'amor, el desamor ya lo que val l'amor fiable.

COMENTARIU MUSICOLÓXICU

Esta canción asturiana, mui amestada a la comarca de Cangas del Narcea, responde a una miente de fer mui singular ya propia de los intérpretes d'asturianada de la zona, que tuvienon en Lulo Serrador unu de sus meyores exemplos. Esta nueva versión de «Puerto Ventana» garra'll títulu de «Ven del puertu a mio puerta» pol nuevu estribillu qu'inxertóu Lulo Serrador ya que me tresmitíu oralmente en 2023 Pepe Calao, el sou discípulu más de recién.

Con dalgunas aportaciones melismáticas que nun aparecen na orixinal, quier ser un homenaxe a esta particular miente d'interpretar la canción tradicional asturiana. La sua orixinalidá radica, como yá comentéi, nu estribillu, siendo'l restu cantada como s'acostuma a fer en muitos llugares d'Asturias.

ESTENABA

Testu ya música: Joaquín P. Fuertes

Orixinal n'asturianu suroccidental

Trescripción, adaptación instrumental ya traducción: Fermín Salaberri

A la baxada del monte
estenaba la chuvia,
resplandecía'l teitu de la mía casa
rebotando'l sol pal cielu.
Parcía qu'anunciaba la primavera.

Casa de mious padres, casa de nacida.

Mocedá lejana, mocedá perdida
llevo dientro na mia memoria
las andanzas d'una vida.

Estenaba la chuvia
a la baxada del monte.

COMENTARIU LLITERARIU (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Esti testu, que tien un aquel poéticu mui valoratible, yía una nostálgica alcordanza de la vida propia al ver la casa d'aniciu de la familia. Baxando del monte la chuvia da un descansu ya, entós, brilla ya resplandez el teitu de la casa familiar, siendo una bona anuncia de la primavera. Quien baxa ya ve aquel teitu, agora afalagáu pol sol ya que tantu tien que ver cona identidá del grupu familiar, nun puei deixar de pensar na trayectoria de la sua esistencia: los anos primeiros ya los anos de mocedá, que nesti casu piénsase que foran una oportunidá que nun se llogró. Sicasí, en chegando'l tiempu primaveral ya la fuercia del sol, puei más la señalda na memoria que la esperanza de que la lluz creza al salir del iviernu.

COMENTARIU MUSICOLÓXICU

Esta canción, lo mesmo'l testu como la música, naz de los recuerdos de la mia infancia, de la casa au nací ya de los primeiros trece anos de la mia vida. Pouco espueís, tresladéime a Madrid pa trabayar ya estudiar música de forma profesional.

Esos recuerdos tresformánonse conu tiempu ya aparecen nesta canción que quier ser un cantu a la mia tierra en forma de canción artística, ou canción axeitada, inspirada nu patrimoni u popular.

No referíu a la cuestión melismática (las chamadas «vuelตินas» en términos populares) ya'l esguilar melódicu, ta sirvida por una escritura d'acompañamientu de flauta ya pianu diseñaú por Fermín Salaberri, na qu'estos instrumentos interactúan de miente conxuntada.

HÓRREO Y PANERA

Testu: Joaquín P. Fuertes y Aurelio González Ovies (Bañugues, Gozón 1964)

Música: Joaquín P. Fuertes

Que tiene casa,
que tiene hórreo,
que tien panera.

La mi morena,
la mi morena tiene,
tiene hacienda.

Que fai boroña,
yo la molienda,
tuesta frixelos,
báto-y mantecas.

Que tiene casa,
que tiene hórreo,
que tien panera.

La mi morena,
la mi morena tiene,
tiene hacienda.

Que prende el fuego,
yo traigo leña,
que va a la fuente,
sáyo-y la huerta.
Que tiene casa,
hórreo y panera,
yo tengo todo,
teniéndola a ella.

COMENTARIU LITERARIU (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Preciosu cantar xugando conas propiedades de la hacienda de la moza, que nun son poucas: casa, horriu ya panera. El futuru pal namoráu nun puei ser meyor, complementando los llabores de la sua futura muyer, porque él puei yir al molín pa qu'ella faiga la boroña ya ayudala tamién colos freixuelos. Él puei yir por lleña cuando ella atice'l llume ya fer los trabayos del campu al yir ella por augua a la fonte.

Nu matrimoniu tradicional namás había bona harmonía cuando l'home ya la muyer formaban una casa como unidá económica, repartiéndose los papeles pa qu'houbiera eficacia nos resultaos económicos. Esti mozu alcuentra una solución que garantiza llograr una bona consecuencia casándose con esa muyer que tantu tien. Eso sí, ella será'l centru de la futura casa familiar ya será agora la que dicida no tocante a las pretensiones allegres del mozu.

COMENTARIU MUSICOLÓGICU

Tamos agora delante d'una asturianada al más puru estilu de la tradición popular. Surxe del mozu qu'emigra ya que, cuando dicide casase ya formar una familia, vuelve al sou pueblu natal ya fai una «declaración formal» a la muiraza de la «hacienda» cona que compartiera la moxedá.

La música yía d'una abonda dificultá vocal, namás al algame de los intérpretes que dominen los xiros típicos de la canción asturiana, a la mesma mente que you entiendo ya practico esti repertoriu. El miou propiu acompañamientu al pianu –sin ningún oxetivu pianísticu– namás val pa construir pontes ente fras vocal ya fras instrumental, al mou de la gaita acompañante. L'acompañamientu d'esti instrumentu –a la hora de la interpretación– debe inspirase na propia melodía de la canción.

DONDE YO ME PUEDA IR

Testu: tradicional

Música: tradicional, menos la cuarteta final, a mou d'estribillu, au'l testu yía d'Aurelio de Llano ya la música de Joaquín P. Fuertes

Donde yo me pueda ir
anda y señálame un sitio
donde yo me pueda ir.

Donde yo me pueda ir
solina a llorar las penas
que contigo cometí (bis).

Anda y señálame un sitio (bis)
donde yo me pueda ir.

No me mates con cuchillo
que tenga el acero fuerte
mátame con un suspiro
y te perdono la muerte.

COMENTARIU LLITERARIU (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Esti testu yía estéticamente bien prestosu, ya nél veise'l sentimientu de volver al sitiu au la memoria de los amantes tien un aquel de pena ya de culpa. Con esa ambigüedá enigmática que dacuando carauteriza a la canción asturiana, dando-y un aquel de misteriu ya señaldá, pidir al amante que diga a áu volver pa revivir el sentimientu conviértese nuna invitación a alcontrase outra vuelta, a siguir con aquel amor que deixara un aquel acedu.

La cuarteta final yía una de las que s'atopa en muitos cantares que recueye'l folclor astur ya que suelen ser abondo melodramáticos.

COMENTARIU MUSICOLÓXICU

Canción tradicional cona aportación novedosa del estribi||lu (la última quarteta escrita por Aurelio de Llano). Compuxe la melodía d'esta parte como piechu d'una canción muy ||írica, cona idega d'afuxir de la típica melodía que se suel amestar al final mui a menudo por del||os criterios qu'escapan d'esti comentariu.

EL REDRUECHU (EL FÍU MÁS PIQUENU DE LA FAMILIA)

Testu: Vicente Rodríguez (+ hacia 1930), n'asturianu occidental

Música: Joaquín P. Fuertes

Toma de sonú ya edición musical: Fernando Arias - AUDIOREC

El redruechu de la casa
fai un argáu
agatuñando ya subiendo
al pregacheiru
ya baxando apriesa
desfái l'atizáu
ya zarapica'l caldeiru.

Claro, l'amu ponse
como'l velenu
pero enfádase muito más
l'ama, que da una
somanta al probe nenu
ya mándalu pala cama.

COMENTARIU LLITERARIU (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

La palabra asturiana «redruechu» tien unos cuantos significaos. Unu d'estos significaos yía'l que se refier al fíu piquenu, al últimu en chegar a la familia. Anque los padres suelen ser más tolerantes conu fíu piquenu que conos primeiros, en dalgunos casos el redruechu yía revolín ya ármalas bonas. Asina, pola inesperiencia propia de los rapazos mui nuevos, cuando'l redruechu quier fer dalgo, en ve de solucionar los problemas, fai las cousas al revés, de manera qu'igual el padre tien que lu reñir ya la madre puei hasta castigalu ya echalu pala cama. En dellos casos el redruechu yía, en concretu, amás del fíu piquenu, esi fíu que tien un matrimoniu

espueís de muitos anos d'espera tratando de tener escendencia, formándose asina una relación mui especial na familia.

El testu d'«El redruechu» yía bien guapu, con un aquel humorísticu que nun deixa de reflexar cómo yeran dalgunas families tradicionales asturianas nas que namás quedaba en casa un fíu piquenu, seruendu en muchos casos. El ritmu allegre del propiu testu contribúi a la guapura d'esti cantar.

COMENTARIU MUSICOLÓXICU

Estas dúas obras qu'agora aiquí comento, «El redruechu» ya «Cueto de Arbas» son d'un poeta de la emigración, aquella que foi de Cangas a l'Arxentina: Vicente Rodríguez. Perfilu dous poemas mui diversos ente sí, ya las músicas que compuxe pa ellos responden, como siempre intento, a lo que'l testu describe. El primeiru fala d'un nenu azarosu, que nun tien parada, el piquenu de la casa que de contínu ta fiendo dalgún argáu; la música describe, ou a lo menos lo intenta, esplicar esa situación d'enfadu que los argaos ya trastadas del nenu xeneran nos padres.

L'outru poema, en claru contraste, yía un cantu al picu más altu de Cangas del Narcea, el Cuetu d'Arbas, la mítica montaña que desepara l'Asturias del suroccidente del norte de Llión. Trátase, nesti casu, d'una melodía mui espresiva ya amplia nu fraséu, que busca describir el paisaxe ya la maxestuosidá d'esti picu montañosu.

CUETO DE ARBAS

Testu: Vicente Rodríguez

Música: Joaquín P. Fuertes

Trescripción ya arreglu pianísticu: Manuel Pacheco

Toma de sonú ya edición musical: Fernando Arias - AUDIOREC

Enorme mole que subes
por entre brañas del monte
a tan bravas altitudes
y, partiendo el horizonte,
te elevas hasta las nubes

¡Cueto de Arbas!,

tus entrañas demuestran
que no estás muerto,
eres el rey de las montañas,
el que cobijas a Brañas
y el que refugias al Puerto.

COMENTARIU LITERARIU (ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO)

Faise na lletra d'esti cantar una reconocencia del aspeutu grandiosu ya solemnemente telúricu del Cueto d'Arbas, que yía un cuetu que chega hasta los 2.007 metros, a la mesma vera del Puertu Lleitariegos nu conceyu de Cangas del Narcea, amirando igual pala vertiente norte que pala sur del cordal. La bucólica Llaguna'l Puertu baña los suos pías, mientras outros picos harmanos más piquenos, como El Rapáu ya La Ferradura, amíranlu con admiración dende la lladera sur, el Cueto d'Arbas tien un valir simbólicu importante en cuantas a los cantares de La Raya, na llinde ente'l sur d'Asturias yal norte de Llión. Por un llau, domina'l valle del Ríu Naviegu amirando hacia Cangas del Narcea, pero, también, dende la mesma

picariella colúmbrense furmosos paisaxes de las comarcas de Llaciana ya Babia, llevántandose como un gran vixilante del mundu péscicu.

El testu destaca cómo'l Cuetu d'Arbas, pola sua altura ya aspeutu imponente parez xubir a las nubles ya valir como proteición al Puertu de Lleitariegos ya, también, al pueblu de Brañas, capital d'un piquenu ya antiguu conceyu. Ábrenos asina esti cantar el portielu a la interesante hestoria de las lindes alministrativas del conceyu, un tema que nun se conoz bien por parte la xente en xeneral.

ASTURIANA

Testu: Juan Martínez Abades (Gijón, 1862-1920)

Música: Joaquín P. Fuertes

Trescripción ya arreglu pianísticu: Fermín Salaberri

Un paxarín que tengo
yera una gloria
lo que cantaba
y hoy ta malín el probe,
non abre'l picu,
nun canta nada.
Oyóte el otro día
y de los trinos
quedó pasmaú;
y hoy ta'l probín caídu
muerto de envidia,
avengonzáu.

Ye que de tu garganta
salen, Matilde,
tan dulces trinos
qu'hasta mueren de envidia
en cuantes t'oyen
los paxarinos.

COMENTARIU LLITERARIU (JUAN ANTONIO YEVES)

La «Asturiana» de Juan Martínez Abades, fechada n'outubre de 1900, yía una composición poética que s'alcuentra n'*El álbum de Matilde Pretel*, xunto a un dibuxu a la acuarela, «Mar Cantábrico», tamién del mesmu autor. Naquella dómina, Martínez Abades yera conocíu, sobre too, como

pintor, pero tamién compuxo poesías como esta ya dacuando avezaba a entonalas, tocando'l pianu él mesmu.

El álbum anicióu la sua andadura en Bonos Aires, en 1898, como llibru de homenaxe a la tiple Matilde Pretel Sánchez (1866-1965). Cuando regresóu a España, espueís de la sua xira americana, tresformóuse nu álbum de los sous amigos ya nél fonon axuntando testos ya dibuxos escritores ya artistas conos que compartió éxitos nos escenarios, ya outros personaxes del sou entornu, como Juan Martínez Abades (1862-1920).

«Asturiana» alcuéntrase na páxina 175 del llibru tituáu *El álbum de Matilde Pretel: sagrario de flores del alma de una tiple de zarzuela*, obra de Juan Antonio Yeves Andrés ya publicáu en Pamplona, por Analecta Editorial en 2024.

COMENTARIU MUSICOLÓXICU

Compuxe esta canción, «Asturiana», sobre un testu del polifacéticu Juan Martínez Abades, que llegó a las mias manos a través de Juan Antonio Yeves, responsable durante muios anos de la biblioteca del Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Yía una melodía que, como en todas las mias canciones, quier servir a la musicalidá contenida nu propiu testu, nesti casu l'luenxe de toa dulda.

Ta escrita na tonalidad de sol bemol ya incide mui to na zona de la tesitura que se conoz como «la del pasaxe». Necesita una vocalidá bien trabayada p'afrontar la dificultá que tien, ya toa ella ta sufitada con un acompañamientu pianísticu mui cuidáu de Fermín Salaberri.

AGRADECIMIENTOS

Ángel Fierro

Aurelio González Ovies

Xuan Xosé Sánchez Vicente

Roberto González-Quevedo

Juan Antonio Yeves

Xosé María Rodríguez (*Chema de Bimeda*)

Ayuntamiento de Cangas del Narcea (cesión del Teatro Toreno)

FICHA TÉCNICA

Toma de sonú ya edición musical n' «El redruechu»
ya «Cueto de Arbas»: **Fernando Arias - AUDIOREC**

Técnicu de sonú: **Misha Goldfarb**

Estudiu: **Ardilla & Feedback Arte y Sonido Producciones**

Coordinación ya edición de textos: **Susana Villalba**

Andante Producciones Culturales S. L.

ÍNDICE / ÍNDIZ

ASTURIANADAS. LA MEMORIA DE NUESTROS MAYORES

Renovar un legado ancestral	9
La cantata de Joaquín Pixán, <i>Xuan Xosé Sánchez Vicente</i>	13
Descripción del proyecto	15
Intérpretes	17
Asturianadas	19
<i>A la cumbre más alta</i>	19
<i>Nieve del altofrío</i>	21
<i>¿Por qué será que en la alta noche?</i>	23
<i>Ven del puertu a mio puerta (Puerto Ventana)</i>	25
<i>Estenaba (Amainaba)</i>	27
<i>Hórreo y panera</i>	29
<i>Donde yo me pueda ir</i>	31
<i>El redruechu (El hijo menor de la familia)</i>	33
<i>Cueto de Arbas</i>	35
<i>Asturiana</i>	37
Agradecimientos	39
Ficha técnica	41

ASTURIANADAS. LA MEMORIA DE LOS NUESOS MAYORES

Renovar una herencia d'antanu	45
La cantata de Joaquín Pixán, <i>Xuan Xosé Sánchez Vicente</i>	49
Descripción del proyeutu	51
Intérpretes	53
Asturianadas	55
<i>A la cumbre más alta</i>	55
<i>Nieve del altofrío</i>	57
<i>¿Por qué será que en la alta noche?</i>	59

<i>Ven del puertu a mio puerta (Puerto Ventana)</i>	61
<i>Estenaba</i>	63
<i>Hórreo y panera</i>	65
<i>Donde yo me pueda ir.</i>	67
<i>El redruechu (El fiu más piquenu de la familia)</i>	69
<i>Cueto de Arbas.</i>	71
<i>Asturiana.</i>	73
Agradecimientos.	75
Ficha técnica	77

JOAQUÍN PIXÁN siente la necesidad de conservar el legado musical tradicional de la zona sur de Asturias y norte de León, esa tierra conocida como La Raya y que tiene su expresión cultural musical en las llamadas, precisamente, «canciones de La Raya».

A partir de la inspiración de esas asturianadas tradicionales, compone Joaquín P. Fuertes este cancionero que aspira a subirse al escenario, sin olvidar, eso sí, de dónde viene y teniendo un objetivo muy claro: crear innovando desde la tradición, en este caso y por razones personales, anclada en la cuenca del Narcea.

Este disco, pues, recoge nuevas composiciones sobre textos de encargo a poetas actuales como Ángel Fierro, Aurelio González Ovíes y el propio Joaquín. Recupera, además, poemas referenciales de Aurelio de Llano, Vicente Rodríguez y Juan Martínez Abades, todos ellos ligados a la cultura asturiana.

01 A la cumbre más alta / 03:23

02 Nieve del altofrío / 03:14

03 ¿Por qué será que en la alta noche? / 02:28

04 Ven del puertu a mio puerta / 03:24

05 Estenaba / 04:20

06 Hórreo y panera / 04:22

07 Donde yo me pueda ir / 02:49

08 El redruechu / 02:03

09 Cueto de Arbas / 02:44

10 Asturiana / 04:05

Joaquín Pixán (voz) / Manuel Pacheco (piano)

Aída Suárez (piano) / Martín Pérez (flauta) / Nel Pérez (clarinete)

Maribel G. Morán (voz tradicional) / Iñaki Santianes (gaita)

AUTOSAE

El Cogo
de la Desaropa

ANDANTE
PRODUCCIONES
CULTURALES