
Autor: Ánxel Álvarez Llano.

CHUCHA DE NEMBRA:

Alma y voz

Chucha de Nembra atesora una llarga trayectoria como cantadora de tonada con bien de premios y grabaciones. Continuada d'una tradición que nel conceyu d'Ayer siempre contó con importantes voces. La d'ella vien d'un valle onde la tonada acompañaba'l llabor diariu per caseríos y puertos. Alma y voz xuntáronse nuna persona fuerte y entrañable que nos tresmite esa herencia col sentimientu más fondu.

Jesusa Fernández González, conocida artísticamente como Chucha de Nembra, naz en La Fistiel.la, na parroquia de Nembra, el 16 de xunu de 1940. La familia compónenla once hermanos. El padre ye mineru y campesín y la madre atiende'l llabor de casa y tamién el ganáu y les tierres.

Fai los estudios primarios na Escuela Nacional de Nembra ente 1946 y 1953 y los secundarios nel Colexu les Dominiques d'Uxo ente 1953 y 1956. Nesti colexu tamién cursa estudios de pianu y solféu. La formación de cantu complétala nel Real Conservatoriu de Cantu d'Uviéu onde-y conceden una beca pa dir a Viena qu'acaba rechazando porque tenía que trabayar en casa.

LA DIFÍCIL VIDA DE LA POSGUERRA

A Chucha tóca-y vivir los difíciles años de la posguerra onde, magar que fuere mui nena, tenía que trabayar duro, lo mesmo que los hermanos y la madre, pa sacar alantre una familia numberosa. El sueldu de mineru del padre nun daba pa muncho n'aquellos tiempos y había qu'atender la casería.

Alcuérdase bien de les cargues de yerba que tenía que baxar dende La Carrera hasta La Fistiel.la siendo bien pequeña y d'andar peles tierres y tres de les vaques arriba y abaxo.

Aparte de les penuries propies del trabayu, la mala suerte tamién acompañó a la familia cola tráxica pérdida d'una hermana de nueve años qu'ella nun llegó a conocer. El padre asmáticu y trabayando na mina en Pontones, en mui males condiciones daquella, acaba morriendo silicosu.

Fig. 1 y 2 /
Primeres grabaciones de
Chucha de Nembra

Chucha, siguiendo la tradición familiar y también la del valle del Ríu Nigru, estudia en colexos relixosos y paez que'l so futuru va llevála a ser monxa pero cuando tien qu'entamar el noviciáu abandona los estudios.

L'ayuda a la familia y quiciabes también la pérdida de vocación llévenla a tomar esta decisión, calteniendo mui bonos recuerdos d'aquellos años d'estudiu, especialmente del so gustu pola música y de la ilusión que tenía por ser pianista.

Cuando pasen los años y les condiciones familiares ameyoren, la prematura muerte del so home con 49 años y con un fíu y una fía a mediu criar ponen a preba la fortaleza d'una muyer que tien qu'abrir un negociu de prensa y revistes en Morea.

Otra vez la silicosis marca la vida de Chucha. Si primero foi'l padre, agora ye l'home que fuera mineru na mina de L'Escalar.

LA MÚSICA EN CASA

De nena y de moza, en casa, la música siempre tuvo presente. El padre yera acurdionista qu'animaba los bailles de los pueblos de la redolada. Escuchábase muncho na radio la música de moda y también el concursu de tonada de Babel.

La familia abre un chigre y una pista de baille, qu'un vecín que yera médicu bautiza como Bar La Alegría. Ellí, el padre y dellos fíos van encargase d'animar el baille primero nel chigre y después na pista. Un grupu familiar que da idea de la cultura musical que se respiraba en casa. El so hemanu Tini ya tocaba l'acurdión con 7 años y Julio acompañaba cola batería.

Asina, con 21 años, en 1961, Chucha va a ser la vocalista del Trio Alegría, siguiendo con esa tradición familiar, también van a participar los sos hermanos Daniel y Pilar. D'esta manera podíen tener aseguraes les actuaciones na pista.

Otra experiencia interesante pa Chucha foi la participación nel Trio Río Negro xunto a Enrique Castañón y a Rubén que tocaba l'acurdión. Facíen música de baille magar que nun tuvieren una llarga trayectoria. Dalgo más tarde y yá como duu siguen ella y Enrique cantando xuntos na mesma llínia y también dalgo de tonada, con una grabación que tuvo grandes ventes.

LA TONADA LLAMA A LA PUERTA

Chucha, daquella, yá tien ganada una bona fama como cantante y tol mundu emponderaba la so voz. Nun faltaba xente que l'animare a dedicase a la canción asturiana, de llarga tradición nel valle. Ella nun taba pol llabor, paecía-y difícil y tampoco yera mui conocedora de la tonada. El padre nun diba más p'allá de cantar «Xilguerín parleru» y la madre «Al pasar pel puertu», asina que nun tenía mui claro qu'ella pudiere desenvolvese naquel estilu.

Nel chigre familiar paraba munchu Oscar Luis Tuñón, corresponsal del diariu *Región*, presentador y organizador de concursos y festivales de asturianada, óyela cantar y pídi-y a la madre que baxe de casa un momentu p'animala a presentase en Morea, nel cine Maria Eugenia, onde se facien concursos.

Punxo munches escuses, pero Tuñón convencióla y díxo-y que conque cantara aquelles dos canciones qu'oyera al padre y a la madre taba bien pa empezar. El que la escuchó con procuru foi'l gaiteru Luis d'Arnizo que quedó prendáu de la so voz.

Luis nun sabía quién yera y preguntó-y a una vecina peluquera que yera de Nembra si conocía a una rapaza que tenía una voz mui guapa pa la gaita. La peluquera, Azucena, resultó ser la so hermana y d'esta manera Luis recomendó-y a Chucha que sintiere'l discu de La Busdonga y ensayare les canciones qu'él diba ayudala y acompañala a la gaita.

Luis d'Arnizo yera, daquella, un reconocióu gaiteru con un ampliu repertorio, que destacaba acompañando a los cantadores, haciendo pareya col tamboriteru y qu'acabó interpretando la misa de gaita, enseñando a los nuevos gaiteros y construyendo gaites.

A lo llargo d'unos cuantos años va a ser el gaiteru qu'acompañe a Chucha per concursos, festivales y grabaciones.

Fig. 3 / Chucha actuando col gaiteru Iñaki Santianes

Fig. 4 / Chucha de Nembra acompañada pol el pianista Pablo Álvarez

LOS CONCURSOS

Si l'asturianada n'orixe se cantaba nel ámbitu familiar, per caseríos y puertos, na mina, nos chigres y fiestes patronales, cuando lleguen los concursos, los cantadores alcuentren una forma de dignificación y una sana competencia pa dase a conocer.

A Chucha que-y costara decidise a cantar tonada sin embargu, siguiendo los consejos de Luis d'Arnizo, entama a presentase a los concursos nos años sesenta del pasáu sieglu. Nun-y costaba munchu trabayu porque taba avezada a actuar en públicu y tamién yera una forma de dir perfeccionando l'estilu.

Col pasu del tiempu van llegando los premios y la merecida sonadía d'una muyer valiente con esa particular voz y l'alma que ponía na interpretación que van recibir l'emponderamientu de los entendíos y de la crítica.

Dende l'añu 1966, que se presentara por primera vez al concursu de «Región», llogrando el 4º puestu, nun dexó de pisar tolos escenarios d'Asturies onde hubiere competición. En Candás, La Felguera, La Nueva, Xixón, Uviéu, Mieres, etc., foi forxando'l palmarés qu'atesora anguaño con 83 años.

Dende hai unos años, cola incorporación de cantadores mozos, la tonada vive un procesu de renovación non solo xeneracional sinón tamién nel ámbitu interpretativu. Estudiosos como Ismael G. Arias animen a la renovación de la tonada qu'incluya nueves lletres y nuevos acompañamientos musicales y pidiendo que forme parte de los concursos xunto cola tonada tradicional.

Cuando esto empieza a dase, Chucha vuelve a demostrar la so valentía enfrentándose a nueves composiciones propies y d'otros autores. Porque la so capacidá pa la composición de nueves canciones ye otru de los valores d'esta cantadora, demostrando una sensibilidá esquisita. Nesti sentíu garra'l relevu d'otra de les grandes de l'asturianada, Diamantina Rodríguez.

Acompañada pol pianista Pablo Álvarez y en dalgún casu con gaiteros como Xuacu Amieva, El Pravianu y Iñaki Santianes formando grupu, interpretó estos cantares nuevos en concursos

y festivales. *Por qué cantes, por qué cantes, Soi la muyer d'un mineru*, de composición propia o *Vaquarina de Palmián* del qu'esto escribe, son bona muestra d'ello. Con esta canción algamó'l 2º premiu nel Concurso Cuenca del Caudal de Mieres.

LES GRABACIONES

La dedicación a los concursos na década de los 60 foi mui provechosa pa poder contar con un repertoriu afayadizu, dase a conocer y que pronto llegaren les grabaciones. Nos años 70, discográfiques como Polydor o RCA yá dedicaben una importante producción a la música tradicional. Había que dir a Madrid a grabar y Chucha, lo mesmo que la mayor parte de los cantadores de tonada aprovecharon la ocasión.

Acompañada de Luis d'Arnizo graba en 1971, *En el roncón traigo a Asturias* y tres d'esti discu vendrán otros dos más en 1973 y 1976. Per estos años tamién participa en grabaciones colectives, por exemplu, nun mano a mano con José Noriega y otros como *Asturias y sus más bellas canciones* o *En el Puerto de Payares*.

D'aquellos años p'acá les grabaciones van multiplicase gracias a qu'ameyoren les condiciones económiqes y los medios técnicos. Tamién puen facese grabaciones n'Asturies y los organizadores de festivales y concursos conviértense en productores, de dalguna manera, al encargar discos colectivos nos qu'apaecen los cantadores participantes.

La radio y la televisión van a cubrir esos concursos y festivales o gracias a la programación propia anguaño podemos contar con importantes archivos sonoros y visuales.

LA MISA DE GAITA

Al pocu tiempu d'entamar cola tonada, Chucha interésase pola misa de gaita y coménta-ylo a Luis d'Arnizo. Ella escuchara al so vecín Tonín de Nembra, otra gran voz de la toná ayerana, que la interpretaba nes celebraciones sacramentales y patronales.

Amás, tenía la suerte de conocer a Antón de Santibanes, el gran maestru de la misa de gaita, porque yá mayor y ensin familia vivía en casa d'una tía del so maríu. Antón, encantáu, ofrecióse a enseña-y la misa xunto al so inseparable gaiteru Luis d'Arnizo.

Quedó un poco plasmada cuando Antón-y apurrió un «llibrón bien gurdu», seguramente un antiguu misal en llatín que diba ser la so guía y que diz conservar tovía per casa.

D'esta manera incorpórase a la nómina de cantadores qu'interpreten la misa de gaita nel conceyu d'Ayer y fuera d'él, porque llegó a cantala hasta na catedral de Barcelona. La prematura muerte de Tonín de Nembra y la falta de xente mozo continuadora d'esta especialidá dexaron hasta hai pocu únicamente a

Chucha y a Salvador Vázquez como deudores y de momentu últimos interpretes ayeranos d'un Bien d'Interés Cultural de carácter Inmaterial, reconocíu pol Principáu d'Asturies, en 2014.

LA TONÁ AYERANA

Según señala Ismael G. Arias: «Entendemos por tonada al tipu d'interpretación más tradicional y que ta relacionao directamente coles canciones denominaes d'arrieru y que tienen el so orixen, principalmente, nes zones altes de puertu, braña y mayáu de la cordelera cantábrica, particularmente de la fastera central d'Asturies». Considerando l'Ayerana como una modalidá caracterizada pol mayor númberu de melismes.

Los mesmos cantadores, según seyan d'una parte o otra del conceyu, tamién faen distinciones de carácter local recalcando que la «felechosa» ye diferente al restu de toná ayerana. No que sí paecen tar d'acuerdu ye na dificultá d'interpretación. Tamién en considerar a Santos Bandera y a Carlitos de Murias como dos referentes d'esta especialidá.

Chucha tien mui claro que la toná ayerana ye lo más guapo de lo que consideramos en xeneral asturianada o canción asturiana y ye consciente de la dificultá interpretativa reconociendo que tardó n'incorporar esti estilu al so repertoriu.

Una anécdota de la modestia y valentía d'esta muyer protagonizóla nuna gala de la toná ayerana nel teatru-cine Carmen de Morea, en 2009. Diba cantar dos canciones acompañada a la gaita por Vicente Prado «el Pravianu», *Debaxo'l cielu d'Asturies* y *Ónde vas madrugador*. Por razones d'axuste de programación y ensin tiempu pa reaccionar tuvo que cantar otra más. Plantóse en metá del escenariu y dixo que diba cantar una ayerana, que nunca la cantara y que se titulaba *El valle del Riu Negru* y «qué sea lo que Dios quiera».

La interpretación resultó impagable, con un públicu entregáu y en palabres d'Ismael G. Arias, «creando una melodía en cada vuelta y creando vueltes nueves pa dalgo que podría ser una nueva melodía». El so referente ye Carlitos de Murias, col reconocimientu pa otros munchos cantadores

ayeranos como Pepe Requejo, les hermanes Veneranda y Concha de Felechosa, Ataulfo Lada Camblor, Tonín de Nembra...

Tien la esperanza de que la toná ayerana tenga continuadores y apunta al cántabru Álvaro Fernández Conde como un bon cantador d'ayeranes lo mesmo qu'Alicia Villanueva.

MAESTRA Y MIEMBRU DE XURAO

Tavía se siente con fuerza pa poder enseñar tonada si ficiera falta, el so tiempu de maestra foi curtiu porque la garró una época difícil cuando atendía'l negociu de prensa y revistes. Per ellí pasó Liliana Castañón siendo una nena que venía dende Mieres. Depués d'un tiempu recomendó-y que fuere con Diamantina Rodríguez. Tamién enseñó a Olga, una rapaza de Cabanaquinta, que cantó tonada dalgunos años.

En casa tien una nieta que sigue la tradición musical familiar siendo una aventaxada alumna de piano y que yá s'estrenó como cantadora na Feria de Muestras de Xixón y nel programa de TPA, «De romandela».

Dende hai tiempu vien participando como miembru de xurao, de cuando en cuando, en La Nueva, El comercio y El Tendayu, de Xixón, en Siero, l'año pasáu nel Valles d'Ayer y dende hai seis años nel «Ciudad de Oviedo» nel teatru Campoamor.

En fin, una vida dedicada a l'asturianada, cola que nun contaba de nena. cuando suañaba con ser pianista animada poles monxes que reconocíen les sos cualidaes. Lamenta la imposibilidá, por exemplu, de poder seguir esos estudios musicales con Fe Requejo, en Morea, porque tenía que trabayar en casa y los desplazamientos na *l.linia* costaben perres.

Con otros sinsabores de la vida que tamién la marcaron como la muerte del so home, pero de too ello supo axuntar fuerces pa seguir alantre, bona preba d'ello son les precioses canciones que-y compuso, frutu d'una sensibilidá y amor inquebrantable.

Chucha sigue dándolo too pola tonada, pero yá forma parte de los grandes de la toná ayerana y de la canción asturiana en xeneral.

Fig. 5 / Chucha nel programa de TPA: De Romandela

PRIMEROS PREMIOS

- Concurso de Canción Asturiana, Candas 1975
- Concurso de Canción Asturiana, Radio Oviedo 1977
- Concurso de Canción Asturiana, San Pedro, La Felguera 1980
- Concurso de Canción Asturiana, La Providencia 1982
- Concurso de Canción Asturiana, El Comercio 1992
- Concurso de Canción Asturiana, Ciudad De Oviedo 1994

SEGUNDOS PREMIOS

- II Concurso Folklore Astur de Anzo, Grado.
- XIII Concurso de Canción Asturiana, Radio Cadena Española 1987
- Concurso de Canción Asturiana Ciudad De Oviedo 1993
- XI Concurso de Canción Asturiana El Comercio, Gijón.
- XII Concurso de Canción Asturiana, Radio Cadena Española.
- IV Concurso de Canción Asturiana, La Nueva.
- Concurso de Canción Asturiana de El Comercio, Gijón 1990
- IV Concurso de Canción Asturiana, San Cucao, Llanera.
- Concurso de Canción Asturiana de El Comercio, Gijón, 1993
- Canción Renovada, Río Turbio, Mieres, 2009

TERCEROS PREMIOS

- Concurso de Canción Asturiana, Mercaplana, Gijón, 1976 Y 1984
- Concurso de Canción Asturiana La Providencia, Gijón, 1980
- Concurso de Canción Asturiana Vega De Anzo, Grado, 1986 Y 1988
- Concurso de Canción Asturiana El Fogonero Pinzales, 1980
- Concurso de Canción Asturiana, La Felguera, 1986
- IV Concurso de Canción Asturiana, San Pedro, La Felguera.
- XVI Concurso de Canción Asturiana, Radio Nacional de España.
- Centro Asturiano de Madrid, Urogallo de Bronce, 1984 y varios cuartos y quintos premios.

ACTUACIONES FUERA DE ASTURIAS

- Catedral de Barcelona, misa de gaita.
- Centro Asturiano de Torreveja, misa de gaita y canción asturiana.
- Centro Asturiano de Barcelona.
- Centro Asturiano de Valladolid.
- Teatro Calderón y Centro Asturiano, Madrid.
- Montepío de la Minería de Murcia.
- Centro Asturiano de Bilbao.