

4. ¿Quién significa mejor...?

Humano a 4

Música: [Juan] Hidalgo. Letra: [Agustín de Salazar y Torres]

 HSA, Ms. HC.
380/824a/40,3

Transcripción poético-musical:
Lola Josa & Mariano Lambea

Tiple 1º
La tierra

Tiple 2º
El agua

Tiple 3º
El aire

Tiple 4º
El fuego

Acompañamiento

¿Quién sig - ni - fi - ca me -

4

jor las i - ras de A - mor? Si de A - mor son los ra - yos, las ar - mas,

11

las lla - mas.

Si las a - ves sus triun - fos a - nun - cian las plu - mas...

19

Si las plan - tas su im - pe - rio co - no - cen las flo - res...

Si su o -

26

¡Lue - go al A - mor ti -

¡Lue - go al A - mor ti - ra -

ri - gen los ma - res pre - go - nan las on - das...

33

ra - no só - lo re - tra - tan...

no só - lo re - tra - tan...

¡Lue-go_al A - mor ti - ra - no só - lo re - tra - tan...

¡Lue-go_al A - mor ti - ra - no só - lo re - tra - tan... las on - das,

40

las plu - mas, por-que_el ar - dor di - la -

las lla - mas!, por-que_el ar - dor di -

las flo - res,

48

te, dul - ce, su_im - pe - rio...

la - te, dul - ce, su_im - pe - rio..

por-que_el ar - dor di - la - te, dul - ce, su_im - pe - rio...

por-que_el ar - dor di - la - te, dul - ce, su_im - pe - rio... en el a - gua,

55

en el fue - go; por - que en el
 en el ai - re, por - que en el
 en la tie - rra,

62

fue - go y ai - re, tie - rra y a - gua le o - be - de -
 fue - go y ai - re, tie - rra y a - gua le o - be - de -
 por - que en el fue - go y ai - re, tie - rra y a - gua le o - be - de -
 por - que en el fue - go y ai - re, tie - rra y a - gua le o - be - de -

69

cen... las lla -
 cen... las plu - mas,
 cen... las flo - res,
 cen... las on - das,

77

mas. La ye - dra a - bra - za el es - co - llo, mas a - rruí - na

85

lo que a - bra - za, lue - go es sím - bo - lo de A - mor, pues o - fen - de en

94

lo que ha - la - ga, y, pues su a - fec - to es u - no, di - gan las sel - vas:
¡que al a -

103

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar la tie - rra!

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar la tie - rra!

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar la tie - rra!

mor só - lo pue - de co - piar la tie - rra!

111

Con - fi - an - za y pe - li - gro co - pian del mar, y A - mor, las mu -

119

dan - zas, pues na - die ha - lló en mar y A - mor se - re - ni - dad sin bo -

128

rras - ca. Y, pues tam - bién le pin - tan, di - gan las au - ras:

¡que al a -

136

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el a - gua!

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el a - gua!

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el a - gua!

mor só - lo pue - de co - piar el a - gua!

144

Des - tru - ye A - mor lo que a - lien - ta co - mo el vien - to es en las

152

plan - tas; tal vez sus - pi - ro que a - ni - ma, tal vez ge - mi - do que

161

ma - ta. Y pues co - pia sus i - ras, di - gan los e - cos:
¡que al a -

169

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el vien -
¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el vien -
¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el vien -
mor só - lo pue - de co - piar el vien -

176

to!
to!
to!
to! Si a - bra - sa y a - lum - bra el fue - go, sin du - da al a -

184

mor re - tra - ta, pues en la her - mo - su - ra es - gri - me lo que a - lum - bra

192

y lo que a - bra - sa. Y pues tan - to le i - mi - ta, di - ga el con - cep -

201

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el fue -

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el

¡que al a - mor só - lo pue - de co - piar el

to: ¡Que al a - mor só - lo pue - de co - piar el fue -

208

go!, por - que al a - mor com - po - nen, sien -

fue - go!, por - que al a - mor com - po - nen, sien -

fue - go!, por - que al a - mor com - po - nen, sien -

go!, por - que al a - mor com - po - nen, sien -

215

do con - tra - rias, las flo - res,

do con - tra - rias, las flo - res,

do con - tra - rias, las on - das, las plu -

do con - tra - rias, las on - das, las plu -

223

las lla - mas. Mas ¡qué mu - cho, si rei - na
 las lla - mas. Mas ¡qué mu - cho, si rei - na
 mas. Más ¡qué mu - cho, si rei - na
 mas. Mas, ¡qué mu - cho, si rei - na su va -

230

rei - na su va - go_im - pe - rio en el ai - re, en la tie -
 su va - go_im - pe - rio en el ai - re, en la tie - rra,
 su va - go_im - pe - rio en el ai - re, en la tie -
 go_im - pe - rio en el ai - re, en la tie -

237

rra, en el a - gua, en el fue - go!
 en el a - gua, en el fue - go!
 rra, en el a - gua, en el fue - go!
 rra, en el a - gua, en el fue - go!

4. «¿Quién significa mejor...?»

Compositor[Juan] Hidalgo (1614-1685)¹⁵*Poeta*

[Agustín de Salazar y Torres (1642-1675)]

*Fuente musical*HSA, Ms. HC. 380/824a/40,3.¹⁶*Comentario musical*Voces 4 (Ti 1º, Ti 2º, Ti 3º, Ti 4º)
y acompañamiento

Claves bajas

Tono original VI tono, final FA, armadura
Si b

Transcripción Sin transporte

Es una pieza extensa pero repetitiva y fácil de cantar. Resultaría muy idónea para ser cantada en escena sin necesidad de grandes virtuosismos vocales. Las líneas melódicas son flexibles, con las consabidas progresiones que agilizan el discurso musical al pasar de una voz a otra. Armonía clara con abundantes acordes de séptima.

Pocas veces hallamos en nuestro repertorio una composición para cuatro tiples como la que nos ocupa. Su característica expresiva más elocuente es, sin duda, el continuo diálogo musical y poético que se establece entre esas cuatro voces.

Fuentes y testimonios poéticos

Agustín de SALAZAR Y TORRES. *Los juegos olímpicos...*, jornada primera, pp. 28-29.

HSA (Ms. B 2497), ff. 262v-264r.¹⁷

Consideraciones

Al igual que «¡Ay, que me río de Amor!» (nº 2), este tono es hipertexto (Tz 3 y 7) de lo que cantan las ninfas Casandra y Enone ante el rey de Troya, casi al término de la segunda jornada de la zarzuela *Los juegos olímpicos* de Agustín de Salazar (*LJO*). Sin embargo, en este caso, la intención poético-musical ha sido crear un poema para cuatro tiples que representen, respectivamente, a los cuatro elementos de la naturaleza cantando el poderío del quinto elemento: Amor. De este modo, el coro de ninfas de *LJO* queda convertido en una pieza única, de un lirismo sobrecogedor, cuya función es exaltar la reposición literaria de un quinto elemento (superior a los cuatro tradicionales) al que rindieron culto y veneración muchos poetas del siglo XVII español.¹⁸

Hemos hallado otro testimonio poético, HSA (Ms. B 2497), más breve que el que canta el coro de ninfas en *LJO* y que el de los cuatro elementos de nuestra pieza. Por las indicaciones que están fijadas para las voces es fácil suponer que copia de *LJO* y que, por lo tanto, da entrada al canto de las ninfas y no al de los elementos, tal y como ya está elaborado en el testimonio poético-musical del *Manojuelo*.

Bibliografía específica

STEIN, pp. 286 y 395; p. 562 (Salazar y Torres..., *Los juegos olímpicos*).

ROS, p. 565: "4. Hidalgo. Quien significa mejor (4 S –con la indicación La tierra, El agua, El ayre y El fuego– y continuo. [Esta composición mencionada por Hiersemann probablemente se ha perdido, ya que no estaba en la caja cuando la quise consultar])". *IPEM*, p. 266.

15. La obra que nos ocupa consta referenciada en el *DMEH*, 6, p. 285, "Tonos" y en el *Grove*, 11, p. 483, "Stage. Los juegos olímpicos".

16. Véase HSA, I, p. 290: "XLI. [Canciones]. 22. Quien significa mejor / las yras de amor. A 4 humano... [Musica de] Hidalgo. Hiersemann, 824 a, III. 4. Carpetilla 40c."

17. *Ibidem*, "XXXI. [Cancionero]. 237. Quien significa mejor las yras de amor."

18. Véase Agustín DE LA GRANJA. «El amor, quinto elemento. (En torno a Lope de Vega)». En: J-P. ÉTIENVRE (ed.). *Les quatre éléments dans les littératures d'Espagne (XVIe-XVIIe siècles)*. Paris: Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2004, pp. 255-274.

4

LA TIERRA	¿Quién significa mejor las iras de Amor? Si de Amor son los rayos, las armas, las llamas...	
EL AGUA	Si las aves sus triunfos anuncian	5
	las plumas...	
EL AIRE	Si las plantas su imperio conocen las flores...	
EL FUEGO	Si su origen los mares pregonan las ondas...	10
TODOS	¡Luego al Amor tirano sólo retratan...	
EL FUEGO	las ondas,	
EL AIRE	las flores,	
LA TIERRA	las plumas,	
EL AGUA	las llamas!	
TODOS	porque el ardor dilate, dulce, su imperio...	15
EL FUEGO	en el agua,	
EL AIRE	en la tierra,	

4. «¿Quién significa mejor...?»

1. *significa*: “representa” (*Aut.*).

3-4. *de Amor son [...] las armas, las llamas...*: según Dámaso Alonso, la metáfora de las armas de Amor y la imaginería de las llamas amorosas son uno de los rasgos que descubren la huella petrarquista en la poesía de la Edad de Oro. (ALONSO. *Un aspecto del petrarquismo...*, p. 9).

5. *sus triunfos*: los de Amor, célebres y tipificados en clave lírica en el *Triumphus Cupidinis* de PETRARCA (*Triunfos*, I).

11. Retratado en toda su crudeza tirana y convertido en modelo poético por OVIDIO (*Amores...*, pp. 140-141).

11-14. Sólo los cuatro elementos pueden *retratar* al quinto: el amor. Y es que en el siglo XVII vuelve a revitalizarse la teoría cosmogónica que tiene su raíz en Empédocles, según la cual el amor es la fuerza primitiva que permite la continua recomposición de la primera unidad mediante la combinación constante de los cuatro elementos. Tratamos de ello con mayor detenimiento en la introducción.

15. *dilate*: extienda, esparza (*Aut.*); “que igualmente establece” en LJO.

16. “su dulce imperio” en LJO.

EL AGUA	en el aire,	
LA TIERRA	en el fuego;	
TODOS	porque en el fuego y aire, tierra y agua le obedecen...	20
EL FUEGO	las ondas,	
EL AIRE	las flores,	
EL AGUA	las plumas,	
LA TIERRA	las llamas.	
LA TIERRA	La yedra abraza el escollo, mas arruina lo que abraza, luego es símbolo de Amor, pues ofende en lo que halaga, y, pues su afecto es uno, digan las selvas:	25
TODOS	¡que al amor sólo puede copiar [♩] la tierra!	30
EL AGUA	Confianza y peligro copian del mar, y Amor, las mudanzas, pues nadie halló en mar y Amor serenidad sin borrasca. Y, pues también le pintan, digan las auras:	35
TODOS	¡que al amor sólo puede copiar el agua!	
EL AIRE	Destruye Amor lo que alienta como el viento es en las plantas;	40

19. y: "el" en los triples 3º y 4º.

23. *yedra*: la hiedra como imagen relacionada con el amor es de ascendencia clásica, utilizada por Petrarca y divulgada en nuestra literatura en las «Églogas» I y III de Garcilaso de la Vega; *escollo*: en este caso, entiéndase por lo que la hiedra se encuentra al paso en su crecimiento, pero tengamos en cuenta que se trata de una de las alegorías petrarquistas más frecuentes con que referir los obstáculos amorosos.

29. *al*: "el" en el triple 2º.

[♩] copiar = pintar (triples 2º y 3º).

30. *copiar*: "pientar" en el triple 1º; "pintar" en *LJO* y HSA (Ms. B 2497).

31-34. Desde Virgilio, Horacio, Estacio y Quintiliano, reunidos y enriquecidos por Petrarca y el petrarquismo, el mar con sus borrascas, tempestades y naufragios se fueron convirtiendo en metáforas con que cifrar la difícil navegación amorosa (MANERO. *Imágenes petrarquistas...*, pp. 210-242).

35. *le pintan*: "las copian" en *LJO*.

39-46. En toda la obra de Petrarca la imagen del viento guarda relación, casi exclusiva, con los suspiros del enamorado ("tal vez suspiro que anima"), reforzados, de este modo, hiperbólicamente. Con la evolución del petrarquismo a lo largo de la Edad de Oro (MANERO. *Imágenes petrarquistas...*, p. 651), los *vientos* amorosos se cargarán de dolor e, incluso, de ira ("Destruye Amor lo que alienta/ como el viento...").

	tal vez suspiro que anima, tal vez gemido que mata. Y pues copia sus iras, digan los ecos:	
TODOS	¡que al amor sólo puede copiar el viento!	45
EL FUEGO	Si abrasa y alumbra el fuego, sin duda al amor retrata, pues en la hermosura esgrime lo que alumbra y lo que abrasa. Y pues tanto le imita, diga el concepto:	50
TODOS	¡Que al amor sólo puede copiar el fuego!, porque al amor componen, siendo contrarias, las ondas, las flores, las plumas, las llamas. Mas ¡qué mucho, si reina su vago imperio en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego!	55 60

46. Tras este verso, finaliza la versión poética de HSA (Ms. B 2497).

47. *fuego*: además de ser uno de los cuatro elementos que cantan al quinto, al amor, es una de las imágenes más recurrentes en el *Cancionero* de PETRARCA con que significar el amor desmesurado del yo lírico; “Si el fuego abrasa y alumbra” en *LJO*.

52. *el concepto*: en este contexto, el “dictamen o juicio” (*Aut.*) que son los dos versos que van pronunciando

cada elemento; en este caso: “¡Que al amor sólo puede/ copiar el fuego!”. En el manuscrito, “el contento”, pero hemos considerado que la enmienda da muchísima más significación a todo el poema y a la estructuración de las voces.

62. En *LJO* termina el cuarteto repitiendo los versos 19-22 con algunas variantes.

