

40. ¡Ay, qué dolor...!

Tono humano a dúo

Música: [Juan de] Navas. Letra: Anónimo

 HSA, Ms. HC.
380/824a/43,1

Transcripción poético-musical:
Lola Josa & Mariano Lambea

Estribillo

Tiple

Alto

Acompañamiento al arpa

3

¡Ay, ay, ay, ay, qué do - lor...! A - li - vio pi - do_a_un jil -
ay, ay, qué do - lor, ay, qué do - lor...! A - li - vio

10

gue - ro, jil - gue - ro, por-que sé que, per - di - do de_a - mor, a - bra -
pi - do_a_un jil - gue - ro, por-que sé que, per - di - do de_a -

16

sa - do mue - ro, por-que sé que, per - di - do de_a - mor, a-bra - sa - do
mor, a-bra - sa - do mue - ro, por-que sé que, per -

23

mue - ro, a - bra - sa - do mue - ro,
di - do de_a - mor, a-bra - sa - do mue - ro, por-que sé que, per - di - do de_a -

30

por-que sé que, per - di - do de_a - mor, a-bra - sa - do mue - ro.
mor, a-bra - sa - do mue - ro, a - bra - sa - do mue - ro.

38

Llo - ro y al - can - zo el re -
U-na_e - nig - ma que_a - do - ro; pe - no

6 b

45

me - dio; gi - mo de no_ha - llar el a - li - vio; y no
de no_ha - llar el a - li - vio; mue - ro y no

3 b 6 b

52

sé de qué mue - ro. Llo - ro, pe - no, gi -
sé de qué mue - ro. Llo - ro, pe - no, gi -

3 b

60

mo, mue - ro, llo - ro, pe - no,
mo, mue - ro, llo - ro, pe - no,

68

gi - mo, mue - ro, gi - mo, mue - ro:
gi - mo, mue - ro, gi - mo, mue - ro:

76

¡ay, pa-ja-ri-llo, a-tien-de al do-lor de que me que -
¡pa-ja-ri-llo, a-tien-de al do-lor, ay, de que me que -

80 [Fin]

jo, de que me que - jo, de que me que - jo!
jo, ay, de que me que - jo, de que me que - jo!

84 Coplas a solo

Tiple

1ª Con ca-de-nas de cris-tal a-pri-sio-na-ba, un a-rr-o-yo a los
3ª El cé-fi-ro que me-cí-a de las flo-res los pim-po-llos, si se

88

1ª á-la-mos y a-li-sos, ver-des mu-ra-las de un so-to, a los to.
2ª lle-ga-ba las-ci-vo, se des-pe-dí-a a a-mo-ro-so, si se so.

93

Alto

2ª O-cul-to, mú-si-co, dies-tro, un rui-se-ñor a-mo-ro-so se es-con-
4ª Mas sa-lió Li-sar-da al pra-do y, de con-tem-plar-la ab-sor-tos, a -

97 [D.C. y Fin]

1ª dí-a y o-cul-ta-ba en-tre las ho-jas de un ol-mo, se es-con-mo.
2ª rro-yo, pá-ja-ro y bru-to sus-pen-sos que-da-ron to-dos, a-dos.

Bibliografía específica

Ros, p. 566: “7. Patiño, Carlos. De qué sirve (estribillo) (3 S, T y continuo)”.

IPEM, pp. 67 y 121 (De qué sirve juntaros).

40. «¡Ay, qué dolor...!»

Compositor

[Juan de] Navas (ca. 1650-1719)¹³⁹

Poeta

Anónimo

Fuente musical

HSA, Ms. HC. 380/824a/43,1.¹⁴⁰

Comentario musical

Voces	2 (Ti, A) y acompañamiento al arpa
Claves altas	
Tono original	I tono accidental, final SOL, armadura Si b
Transcripción	Transporte a la cuarta inferior, final RE

Al contrario de lo que pasara con la otra pieza de Navas incluida en este *Manojuelo*, «¿En qué estado nos hallamos...?» (nº 17), la que nos ocupa ahora es mucho más ambiciosa, está bien construida e, incluso, la calificaríamos de efectista; al menos así lo demuestran algunos detalles como las secuencias de células melódicas breves que se alternan entre ambas voces logrando un bello efecto contrapuntístico y tonal. Véase, en este sentido, el fragmento de los compases 55/74 en el que hemos procurado, cuando ha sido posible, que esas células melódicas sobre

139. La obra que nos ocupa no consta referenciada en el *DMEH*, 5, p. 719, “Varia en castellano”, pero sí en el *Grove*, 17, p. 718, “Vocal pieces”.

140. Véase HSA, I, p. 290: “XLI. [Canciones]. 25. Ay q. dolor aliuiu / pido a un Jilguero. Tono humano. A duo... [Música de Juan de] Navas. *Hiersemann*, 824 a, III, 7. Carpetilla 43 a.”

las palabras “lloro”, “peno”, “gimo” y “muero” sean a intervalo de segunda menor por semitonía subintelecta. En cierto modo recordamos así rasgos comunes del *lamento*.¹⁴¹ Reconocemos, por otra parte, las dificultades que hemos tenido en este fragmento, y en toda la pieza, para aplicar la semitonía subintelecta.

Los dos últimos versos del estribillo “¡ay, pajariillo,/ atiende al dolor de que me quejo!” muestran un cambio de compás y unos valores breves con ritmo puntillado que ponen de manifiesto, asimismo, el carácter efectista ya mencionado de esta pieza. Señalamos un intervalo melódico de quinta disminuida entre los compases 98/99.

El juego de intertextualidades, tan común en nuestro repertorio, y al que nos hemos referido ya en otras piezas, se pone aquí de manifiesto una vez más. El inicio melódico del tiple de la copla de esta obra es prácticamente idéntico al inicio del tono «¡Afuera, afuera, que sale...!» del *LTH*, y cuyo autor es Manuel Machado (ca. 1590-1646).¹⁴² Señalamos también la cuestión cronológica por su evidente interés: Machado muere cuando nace Navas, prácticamente.

Bibliografía específica

Ros, p. 565: “7. Navas, Juan de. Ay qué dolor. (2 S y continuo)”.

IPEM, p. 85. Constan aquí referencias a otras obras con idéntico o parecido incipit a la nuestra pero que no ofrecen más concordancias.

141. Remitimos al lector a los comentarios musicales sobre las piezas «¡Ay!, que es fineza de amor» (nº 7) y «¡Ay, desdichada...!» (nº 19).

142. *LTH*, ff. 201v [207v]. Por el momento, no podemos precisar en qué volumen de nuestra edición publicaremos este tono. Sin embargo, existe edición moderna en Manuel MACHADO. *Romances e canções a 3 e a 4 vozes mistas*. Estudo, compilação e transcrição de Miguel QUEROL GAVALDÁ. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, pp. 53-57. También hay grabación discográfica en *Lope de Vega. Intermedios del Barroco Hispánico 1580-1680*. Hespèrion XX. Jordi Savall (dir.), Auvidis-Astrée, 1991, pista 5.

*“¡Ay, que no espere otro sol!”,
dicen al Tajo.*

- 4 Y, si piadoso, el abril
os viste de verdes ramos, 20
compara el sol sus ofensas
para vosotros, sus brazos.
- 5 En los agravios del tiempo
el sol los deja vengados 25
(¡al invierno, tan desnudo[s]!,
¡tan vestidos al verano!)
- 6 Si os atrevéis a sus fuerzas,
¿por qué estáis, árboles, altos?
Siempre ha sido para todos
igual la fuerza del año... 30

¿De qué sirve juntaros,...?

40

*¡Ay, qué dolor...!
Alivio pido a un jilguero,
porque sé que, perdido de amor,
abrasado muero.*

17. Puesto que el astro no conseguirá reflejarse en sus aguas, dada la resistencia de los álamos. El único sol que el río debe esperar es el de Filis, dado el imperativo bucólico; “¡Ay, ...”: sólo lo canta el tiple 2º, pero requería su fijación por la intensidad lírica que confiere la interjección.

19. La primavera.

21. *compara*: “son para” en *OV*.

21-22. *sus ofensas/ ...sus brazos*: los rayos del sol que los compara con las ramas de sus enemigos, los álamos.

23-24. Puesto que, con el invierno, los *verdes ramos* (v. 20) de los álamos perderán su vigor y sus rayos podrán cruzar la alameda.

27. *a sus fuerzas*: a las del sol.

28. *estáis*: “sois” en *OV*.

29-30. La ironía de la voz lírica arremete contra la soberbia de los álamos en primavera.

40. «¡Ay, qué dolor...!»

2. *jilguero*: le pide consuelo a este pájaro, en concreto, “porque canta dulce y alegremente” (*Aut.*).

4. *abrasado*: de la pasión amorosa.

- Lloro una enigma que adoro,* 5
peno y alcanzo el remedio;
gimo de no hallar el alivio;
muerdo y no sé de qué muerdo.
Lloro, peno, gimo, muerdo:
¡ay, pajarillo, 10
atiende al dolor de que me quejo!
- 1 Con cadenas de cristal
 aprisionaba un arroyo
 a los álamos y alisos,
 verdes murallas de un soto. 15
- 2 Oculto, músico, diestro,
 un ruiseñor amoroso
 se escondía y ocultaba
 entre las hojas de un olmo.
- 3 El céfiro que mecía 20
 de las flores los pimpollos,
 si se llegaba lascivo,
 se despedía amoroso.
- 4 Mas salió Lisarda al prado
 y, de contemplarla absortos, 25
 arroyo, pájaro y bruto
 suspensos quedaron todos.

¡Ay, qué dolor...!...

5. *una enigma*: un misterio (*Aut.*); sustantivo femenino en la época.

6. *alcanzo el remedio*: por amar a la dama; ése es el *remedio*.

7. *el alivio*: amarla. Todo el estribillo está construido con antítesis y paradojas.

12. *cadenas de cristal*: el hielo.

13-14. Porque el reflejo de los álamos y alisos en el arroyo no es en aguas en movimiento, sino estáticas por estar congeladas.

17. *ruiseñor*: el perfecto cantante de la naturaleza como venimos comentando desde la nota al verso 8 de la pieza «¡Viva más mil abriles,...!» (nº 35).

20. *céfiro*: viento del oeste.

21. *pimpollos*: los tallos nuevos (*Aut.*).

22. Como un sátiro, para gozar lo más lozano de las flores.

26. *bruto*: el céfiro que se nos ha descrito como un sátiro.

