

LIBRO DE TONOS HUMANOS

139. ¡Fuego, que me abraso!

Lola JOSA
(Universitat de Barcelona)
Mariano LAMBEA
(CSIC-IMF)
www.aulamusicapoetica.com
© Aula Música Poética, 2012

Compositor

¿Manuel CORREA? (ca. 1600-1653)

Poeta

ANÓNIMO

Fuente poético-musical utilizada para esta edición

Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1262, ff. 155v-157r [161v-163r]

Letra

¡Fuego, que me abraso!
¡Fuego, que me quemo!
¡Fuego, fuego, fuego!
¡Que me abrasa el dios de amor,
y, aunque parece rigor, 5

1. *¡Fuego...!*: Para la coherencia que adquiere la repetición de esta exclamación en el desarrollo de esta sección lírica, véase la nota a los versos 37-38.

1-9. Versos muy semejantes dice Tisbea antes de lanzarse al mar con pretensiones de suicidarse, como nueva Dido que es, al término de la primera jornada de *El burlador de Sevilla y convidado de piedra* de Tirso de Molina. En sus versos, la naturaleza paradójica del amor y la desesperación, unido todo al uso de idénticas palabras, semejantes conceptos e intención, así como la exclamación con que tiene inicio, nos mueve a transcribir algunos de esos versos de la bella pescadora para que el lector pueda comparar:

¡Fuego, fuego, que me quemo,
que mi cabaña se abrasa!
¡Repicad a fuego, amigos!,
que ya dan mis ojos aguas.
[...]
¡Fuego, zagales, fuego, agua, agua!
¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma! (I, vv. 985-998)

4. El *dios de amor* abrasa con una antorcha que porta para prender con ella fuego en los corazones humanos. Es otra de las variantes de la mitología y de la iconografía del dios (*Mit.*).

5. *rigor*: “crueldad” (*Aut.*). Se repite la significación del verso en cada tercero de cada copla, sosteniendo la estructura paralelística de las estrofas, al tiempo que da inicio al segundo término de la paradoja que cada copla manifiesta.

en sus llamas me conservo!
¡Fuego, fuego, fuego!
¡Aguas, flores, que me anego!
¡Que me abraso! ¡Fuego!
¡Yelos, que me quemo! 10
¡Nieves, que me aflijo!
¡Rocíos, cielos, que me anego!
Mas, si los ojos de Anarda
me causan tantos incendios:
¡fuego, fuego! ¡Que me anego! 15
¡Qué sosiego, qué descanso!
¡Que me aliento!
¡Fuego, fuego, fuego!
¡Vengan luces, que me animo!
¡Vengan fuegos, que sosiego! 20
¡Lleguen rayos, que descanso!
¡Den incendios, que me aliento!,
porque a mis desasosiegos,

6. Porque el amor que el sujeto lírico siente por la dama le da la vida; una nueva vida en la que sólo ella es motivo de amor y canto. Cuando Juan de la Cruz recurre a las leyes del universo amoroso de la Edad de Oro para cantar la unión del alma con Dios y la vivencia límite que, también, suponía el amor divino, se sirvió de la naturaleza paradójica del amor que con tanta belleza cantó Petrarca en su *Cancionero*, y escribió, al término de su «Cántico espiritual», un ya célebre endecasílabo con idéntico juego metafórico y conceptual: “con llama que consume y no da pena” (v. 195). La paradoja del amor que *consume y no da pena* es, pues, el fundamento de todo el tono.

7-8. *¡Fuego...! ¡Aguas...!*: juego antitético entre ambos elementos con que poner de manifiesto la intensa e incontrolable naturaleza paradójica del amor (PETRARCA. *Triunfos*. «Triunfo del Amor» III, vv. 151-159).

8. *¡Aguas, flores...!*: el apóstrofe se dirige, también, a las *flores* remitiendo “a la flor del agua”, a la superficie del agua, a lo que está más a mano del agua (*Aut.*), puesto que la voz lírica les pide auxilio ante el hundimiento (“que me anego”) que sufre, paradójicamente, entre llamas. Remite, también, a los versos 35 y 36.

10. *Yelos*: Hielos. Junto a la *nieve* (v. 11) y los *rocíos* (v. 12), se convierten en tres elementos atmosféricos y físicos esenciales de la imaginería petrarquista con los que suplicar remedio para el incendio o, bien, crear con este último agrupaciones duales para expresar la naturaleza contradictoria del amor, como venimos comentando (MANERO SOROLLA. *Imágenes petrarquistas...*, 549-578).

13-14. Los ojos de la dama son soles –según la imaginería de la *descriptio puellæ* y la concepción cosmológica erótica desde Petrarca– de los que se derivan toda suerte de consecuencia luminosa y devastadora propia del astro rey.

16. Otro verso que sostiene la paradoja de la naturaleza del amor como se empezará a enfatizar con fuerza y de manera sostenida a partir del verso 19.

17. *me aliento*: me “animo” (*Aut.*).

19. *que me animo*: debemos entenderlo literalmente; es decir, cobrar “alma” (*Aut.*) gracias a las “luces”, a los ojos de Anarda (v. 13) que, como soles, infunden vida a cuanto iluminan. Como contrapartida, y siguiendo la pauta de la naturaleza paradójica del amor que vertebra todo este estribillo y el resto del tono, también abrasan y prenden fuego.

20. *sosiego*: “cesar la turbación” (*Aut.*). Verso asentado en la paradoja, como todos los que le van a suceder hasta el mismo cierre del estribillo; todos, a su vez, con igual estructura y significación (a excepción del contrapunto de los versos 22-23) basada en un término que remite al incendio amoroso y otro, al placer que genera.

*con amorosos ensayos,
¡lisonjas serán los rayos,^f
caricias serán los fuegos!* 25

Coplas

- 1^a ¡Aquí de Amor, que me abrasan
unos bellos ojos negros!
No es rigor, que, aunque me matan,
en sus llamas me conservo. 30
- 2^a ¡Aquí de Amor, que en volcanes
echan hoy todo su resto!
No es rigor, que son de Anarda
y da la vida con ellos.
- 3^a ¡Aquí de Amor, que con agua 35
se encienda más este fuego!
No es rigor; antes procuran
fomentar la vida a incendios.
- 4^a ¡Aquí de Amor! ¡Agua venga...!: 40
la de tus cristales quiero.

24. *ensayos*: “pruebas” (*Aut.*); el sujeto lírico vive el incendio de amor y sus consecuencias como pruebas que todo amante debe sufrir en aras de la perfección a la que aspira para ser digno ante la superioridad tanto moral como espiritual de la dama, según lo fijó el *dolce stil nuovo*. Recordemos los innumerables ritos de purificación por el fuego que se albergan en muchas tradiciones y, asimismo, que de oriente se asentó en el platonismo, por ejemplo, el fuego interior como símbolo de conocimiento penetrante e iluminación por su capacidad de destruir lo superfluo (*Símb.*, p. 512). Todo ello resulta ser la clave de este tono, pues la paradoja de vivir con aceptación y regocijo el fuego de amor se esclarece ante este concepto de un sentir espiritualizado.

25. *lisonjas*: “deleites” (*Aut.*); *los rayos*: de los “soles” de Anarda.

^f *lisonjas* = también “finezas” en el tenor.

27. *¡Aquí de Amor...!*: fórmula de súplica habitual en la época con que pedir favor o auxilio (*Aut.*); en este caso, al dios Amor. Marca, además, la estructura paralelística de las coplas que, al tiempo, desde sus dos últimos versos, nos remiten, literal o conceptualmente, a versos, términos y estructuras sintácticas del estribillo como hemos venido comentando en sus respectivas notas.

28. *ojos negros*: el barroco del romancero lírico aportó a nuestra cultura los ojos negros como atributo alternativo, e igualmente válido, a los ojos claros fijados por la *descriptio puellæ*.

30. Véase la nota al verso 6.

31. *volcanes*: metáfora poco frecuente a propósito de los ojos de la dama, pero tipificada por la tradición petrarquista.

34. Verso relacionado con la significación de los versos 19 y 22.

35-36. *con agua*: las lágrimas del sujeto lírico, las de su llanto por el desdén amoroso que sufre, como era lo preceptivo según la etopeya de la dama. Remitimos, a su vez, a la nota del verso 8.

37-38. Como su llanto es para conmover el rigor con que lo trata la dama, ella le responde con *fuego* que, sin embargo, es la razón de amor de la voz lírica; lo que nos remite a las reiteradas exclamaciones al *¡Fuego!* que jalonan la progresión del estribillo.

40. *tus cristales*: ‘tus ojos’, por diáfanos y claros (*Aut.*).

No es rigor, pues que con ella
consolar quiero mi pecho.

5ª ¡Aquí de Amor! ¡Vengan llamas!,
que, aunque abrasarme es tu intento,
no es rigor, que en ti no cabe 45
venganza cuando estoy muerto.

6ª ¡Aquí de Amor, que parece
que se acaba mi consuelo!
No es rigor; ¡vengan más rayos,
que en ellos tu amor contemplo! 50

¡Fuego, que me abraso!...

Observación

Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. *Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM)*, 2011, disponible en acceso abierto en:

Digital CSIC

<http://hdl.handle.net/10261/30826>

y en el

Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

<http://bib.cervantesvirtual.com/porta/literaturaymusica/>

Edición crítica

Mariano LAMBEA y Lola JOSA. *Libro de Tonos Humanos (1655-1656)*. Madrid: CSIC, 2010, vol. IV.

42. *mi pecho*: que es el que arde en amor, porque es donde prende fuego Amor con su antorcha. Remitimos a la nota del verso 4.

46-48. El tono está llegando a su término, y el sujeto lírico se confiesa vencido y ya muerto en su incendio amoroso, entrando, de este modo, en contradicción con todo lo expresado hasta este verso. La voz lírica sólo se sobrevive en su canto, como Orfeo: “fuera del canto, Orfeo muere” (ANDRÉS. *El mundo en el oído...*, p. 358). Termina la música y el verbo, y, con ellos, termina el consuelo.

49-50. Es la paradoja de las paradojas dentro del tono, ya que, al igual que el amor, la dama es de naturaleza contradictoria: con su desdén (manifestado a través de su mirada, de los “rayos”) la dama consigue avivar más la llama amorosa.

fuego = fuego = fuego = fuego = fuego = *Aguay* f^3
 f^3 *me arugo* = f^3 fuego = f^3 *me arugo* f^3 *me arugo* f^3 *me arugo*
 f^3 f^3 *me arugo* fuego = = fuego = *leguen* *Yayos gedy conso*
con Amorosos en Sayos Vengan fuegos f de fuego den yn andio f me a l i e n t o
Con Amorosos en Sayos Li Sonjas seran Los Nayos Cari'cay seran los
Yayos Cari'cay seran los fuegos *Me a l i e n t o* *fuegos* *antes del estribillo,*
van seran los fuegos

fuego = *me a l i e n t o* fuego = fuego = fuego = f^3 *me a l i e n t o*
brajo f^3 fuego = f^3 fuego = f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o*
 f^3 f^3 *me arugo* fuego = fuego = fuego = *den yn andio*
 f^3 *me a l i e n t o* *Cari'cay seran los fuegos* *Venga* *fuego f de fuego* *den yn andio* *f me a l i e n t o*
liento *Con Amorosos en Sayos Li Sonjas seran Los Pa-*
Yos Cari'cay seran los fuegos = Con Amorosos en Sayos Li Sonja seran los Nayos
Cari'cay seran los fuegos *Los fuegos*

fuego = fuego = *me a l i e n t o* *fuegos* *antes del estribillo,*
 f^3 *me arugo* = f^3 *me arugo* = f^3 *me arugo* = f^3 *me arugo* = f^3
 f^3 f^3 *me arugo* f^3 f^3 *me arugo* f^3 f^3 *me arugo* f^3 f^3 *me arugo* f^3 f^3 *me arugo*
 f^3 f^3 *me arugo* f^3 f^3 *me arugo* f^3 f^3 *me arugo* f^3 f^3 *me arugo* f^3 f^3 *me arugo*
fuegos f de fuego *fin* *3* *ay seran los Nayos* *Vengan fuegos f de fuego* *den yn andio* *f me a l i e n t o*
to *Con Amorosos en Sayos Li Sonjas seran Los Nayos Cari'cay*
van los fuegos con Amorosos en Sayos Li Sonjas seran los Nayos Cari'cay
seran los fuegos

fuego = *me a l i e n t o* fuego = fuego = fuego = *me a l i e n t o* *fuegos* *antes del estribillo,*
brajo f^3 fuego = *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o*
 f^3 f^3 *me arugo*, *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o*
 f^3 f^3 *me arugo*, *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o*
 f^3 f^3 *me arugo*, *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o*
 f^3 f^3 *me arugo*, *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o* f^3 *me a l i e n t o*
Cari'cay seran los fuegos *Con Amorosos en Sayos Li Sonja seran los Nayos*
Cari'cay seran los fuegos

Estribillo

[Tiple 1º]
¡Fue-go, fue-go, que me_a - bra - so!

[Tiple 2º]

[Alto]

[Tenor]

4

¡Fue-go, fue-go, que me que - mo!

¡Fue-go, fue-go, fue-go, fue - go!

¡Fue-go, fue-go, fue-go, fue - go!

¡Que me_a - bra - sa_el dios de_a - mor, y,aun - que pa - re - ce - ri - gor, en sus

¡Fue-go, fue-go, fue - go, fue-go, fue-go, fue - go!

¡Fue-go, fue-go, fue-go, fue-go, fue-go, fue - go!

¡Fue-go, fue-go, fue-go, fue-go, fue-go, fue - go!

lla-mas me con-ser - vo! ¡Fue-go, fue-go, fue-go, fue-go, fue-go, fue - go!

¡Flo - res, que, que me_a - bra - so,

¡A - guas que, que me_a - ne - go, que me_a - ne - go,

¡Que, que me_a - bra - so, fue-go,

¡Que, que me_a - bra - so!

que, fue - go, fue - go, fue - go! ¡Nie - ves,
 que, fue - go, fue - go, fue - go,
 que, fue - go, fue - go, fue - go,
 ¡Ye - los, que, que me que - mo! ¡Fue - go, fue - go, fue - go,

que me_a - fli - jo, que me_a - fli - jo! ¡Cie - los
 ¡Nie - ves que, que me_a - fli - jo! ¡Cie - los
 que, que me_a - fli - jo! ¡Ro - cí - os, cie - los
 que, que me_a - fli - jo! ¡Cie - los

que, que me_a - ne - go, que, que, que me_a - ne - go!
 que, que me_a - ne - go, que, que, que me_a - ne - go!
 que, que me_a - ne - go, que, que, que me_a - ne - go!
 que, que me_a - ne - go, que, que, que me_a - ne - go!

Mas, si los o - jos de A - nar - da me cau - san tan - tos in - cen - dios: ¡fue - go,

fue - go! ¡Que me a - ne - go! ¡Qué so - sie - go, qué des - can - so! ¡Que me a - lien - to!

¡Fue - go, fue - go, fue - go fue - go, fue - go, fue - go! ¡Ven - gan lu - ces, que me a -

¡Fue - go, fue - go, fue - go, fue - go, fue - go, fue - go!

¡Fue - go, fue - go, fue - go, fue - go, fue - go, fue - go!

¡Fue - go, fue - go, fue - go, fue - go, fue - go, fue - go!

ni - mo!,

¡Lle - guen ra - yos, que des -

¡Ven - gan fue - gos, que so - sie - go!

por - que a mis de - sa - so -

can - so!

¡Den in - cen - dios, que me a - lien - to!

sie - gos,

con a - mo - ro - sos en - sa - yos,

¡ca - ri - cias se -

¡li - son - jas se - rán los ra - yos!

¡ven - gan fue-gos, que so-sie - go! ¡Den in -
 ¡ven - gan fue-gos, que so - sie - go! ¡Den in -
 rán los fue - gos!, ¡ven - gan fue - gos, que so-sie - go! ¡Den in -
 ¡ven - gan fue - gos, que so - sie - go! ¡Den in -

cen-dios, que me_a-lien - to!, por - que_a mis de - sa - so - sie - gos,
 cen-dios, que me_a - lien - to!, por - que_a mis de - sa - so - sie - gos,
 cen - dios que me_a-lien - to!, por - que_a mis de - sa - so - sie - gos,
 cen - dios que me_a - lien - to!, por - que_a mis de - sa - so - sie - gos,

con a - mo - ro - sos en - sa - yos, ¡li - son - jas se - rán los ra - yos, ca -
 con a - mo - ro - sos en - sa - yos, ¡li - son - jas se - rán los ra - yos, ca -
 con a - mo - ro - sos en - sa - yos, ¡li - son - jas se - rán los ra - yos, ca -
 con a - mo - ro - sos en - sa - yos, ¡li - son - jas se - rán los ra - yos, ca -

[aspacio]
[aspacio]
[aspacio]

ri - cias se - rán los fue - gos, fue - gos!, con a - mo -

ri - cias se - rán los fue - gos, con a - mo - ro - sos en - sa - yos, en -

ri - cias se - rán los fue - gos, los fue - gos!, con a - mo - ro - sos en -

ri - cias se - rán los fue - gos, con a - mo - ro - sos en - sa -

ro - sos en - sa - yos, ¡li - son - jas se - rán los ra - yos,

sa - yos, ¡li - son - jas se - rán los ra - yos,

sa - yos, ¡li - son - jas se - rán los ra - yos,

yos, ¡li - son - jas se - rán los ra - yos,

ca - ri - cias se - rán los fue - gos! [Fin]

ca - ri - cias se - rán, se - rán los fue - gos, los fue - gos!

ca - ri - cias se - rán, se - rán los fue - gos!

ca - ri - cias se - rán los fue - gos, los fue - gos!

1ª ¡A - quí de_a - mor, que me_a - bra - san u - nos be - llos
 2ª ¡A - quí de_a - mor, que_en vol - ca - nes e - chan hoy to -
 3ª ¡A - quí de_a - mor, que con a - gua se_en - cien - da más
 4ª ¡A - quí de_a - mor! ¡A - gua ven - ga!: la de tus cris -
 5ª ¡A - quí de_a - mor! ¡Ven - gan lla - mas!, que_aun - que_a - bra - sar -
 6ª ¡A - quí de_a - mor, que pa - re - ce que se_a - ca - ba

1ª ¡A - quí de_a - mor, que me_a - bra - san u - nos be - llos
 2ª ¡A - quí de_a - mor, que_en vol - ca - nes e - chan hoy to -
 3ª ¡A - quí de_a - mor, que con a - gua se_en - cien - da más
 4ª ¡A - quí de_a - mor! ¡A - gua ven - ga!: la de tus cris -
 5ª ¡A - quí de_a - mor! ¡ven - gan lla - mas!, que_aun - que_a - bra - sar -
 6ª ¡A - quí de_a - mor, que pa - re - ce que se_a - ca - ba

1ª ¡A - quí de_a - mor, que me_a - bra - san u - nos be - llos
 2ª ¡A - quí de_a - mor, que_en vol - ca - nes e - chan hoy to -
 3ª ¡A - quí de_a - mor, que con a - gua se_en - cien - da más
 4ª ¡A - quí de_a - mor! ¡A - gua ven - ga!: la de tus cris -
 5ª ¡A - quí de_a - mor! ¡ven - gan lla - mas!, que_aun - que_a - bra - sar -
 6ª ¡A - quí de_a - mor, que pa - re - ce que se_a - ca - ba

1ª ¡A - quí de_a - mor, que me_a - bra - san u - nos be - llos
 2ª ¡A - quí de_a - mor, que_en vol - ca - nes e - chan hoy to -
 3ª ¡A - quí de_a - mor, que con a - gua se_en - cien - da más
 4ª ¡A - quí de_a - mor! ¡A - gua ven - ga!: la de tus cris -
 5ª ¡A - quí de_a - mor! ¡ven - gan lla - mas!, que_aun - que_a - bra - sar -
 6ª ¡A - quí de_a - mor, que pa - re - ce que se_a - ca - ba

o - jos ne - gros! No_es ri - gor,
 do - su res - to! No_es ri - gor,
 es - te fue - go! No_es ri - gor,
 ta - les quie - ro. No_es ri - gor,
 me_es tu_in - ten - to, no_es ri - gor,
 mi con - sue - lo! No_es ri - gor,

o - jos ne - gros! No_es ri -
 do - su res - to! No_es ri -
 es - te fue - go! No_es ri -
 ta - les quie - ro. No_es ri -
 me_es tu_in - ten - to, no_es ri -
 mi con - sue - lo! No_es ri -

o - jos ne - gros!
 do - su res - to!
 es - te fue - go!
 ta - les quie - ro.
 me_es tu_in - ten - to,
 mi con - sue - lo!

o - jos ne - gros!
 do - su res - to!
 es - te fue - go!
 ta - les quie - ro.
 me_es tu_in - ten - to,
 mi con - sue - lo!

no_es ri - gor, no_es ri - gor, que_aun - que me
 no_es ri - gor, no_es ri - gor, que son de_A
 no_es ri - gor, no_es ri - gor; an - tes pro
 no_es ri - gor, no_es ri - gor, pues que con
 no_es ri - gor, no_es ri - gor, que_en ti no
 no_es ri - gor, no_es ri - gor; ¡ven - gan más

gor, no_es ri - gor, que_aun -
 gor, no_es ri - gor, que
 gor, no_es ri - gor, an -
 gor, no_es ri - gor, pues
 gor, no_es ri - gor, que_en
 gor, no_es ri - gor, ¡ven -

No_es ri - gor, no_es ri - gor, que_aun - que me
 No_es ri - gor, no_es ri - gor, que son de_A
 No_es ri - gor, no_es ri - gor, an - tes pro
 No_es ri - gor, no_es ri - gor, pues que con
 no_es ri - gor, no_es ri - gor, que_en ti no
 No_es ri - gor, no_es ri - gor; ¡ven - gan más

No_es ri - gor, no_es ri - gor, que_aun - que me
 No_es ri - gor, no_es ri - gor, que son de_A
 No_es ri - gor, no_es ri - gor, an - tes pro
 No_es ri - gor, no_es ri - gor, pues que con
 no_es ri - gor, no_es ri - gor, que_en ti no
 No_es ri - gor, no_es ri - gor; ¡ven - gan más

[D.C. y Fin]

ma - tan, en sus lla - mas me con - ser - vo.
 nar - da y da la vi - da co e - llos.
 cu - ran fo - men - tar la vi - da_a_in - cen - dios.
 e - lla con - so - lar quie - ro mi pe - cho.
 ca - be ven - gan - za cuan - do_es - toy muer - to.
 ra - yos, que_en e - llos su_a - mor con - tem - plo.

que me ma - tan, en sus lla - mas me con - ser - vo.
 son de_A - nar - da y da la vi - da co e - llos.
 tes pro - cu - ran fo - men - tar la vi - da_a_in - cen - dios.
 que con e - lla con - so - lar quie - ro mi pe - cho.
 ti no ca - be ven - gan - za cuan - do_es - toy muer - to.
 gan más ra - yos, que_en e - llos su_a - mor con - tem - plo.

ma - tan, en sus lla - mas me con - ser - vo.
 nar - da y da la vi - da co e - llos.
 cu - ran fo - men - tar la vi - da_a_in - cen - dios.
 e - lla con - so - lar quie - ro mi pe - cho.
 ca - be ven - gan - za cuan - do_es - toy muer - to.
 ra - yos, que_en e - llos su_a - mor con - tem - plo.

ma - tan, en sus lla - mas me con - ser - vo.
 nar - da y da la vi - da co e - llos.
 cu - ran fo - men - tar la vi - da_a_in - cen - dios.
 e - lla con - so - lar quie - ro mi pe - cho.
 ca - be ven - gan - za cuan - do_es - toy muer - to.
 ra - yos, que_en e - llos su_a - mor con - tem - plo.