

“Canciones con Pimienta”. Textos híbridos en el seno de la Alexisfera

“Canciones con Pimienta”. *Hybrid Texts as Part of the Alexisfera*

María Esteban Becedas

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

ORCID: 0000-0003-4325-9699

Date of reception: 08/01/2025. **Date of acceptance:** 02/05/2025.

Citation: Esteban Becedas, María. “Canciones con Pimienta”. Textos híbridos en el seno de la Alexisfera”. *Revista Letral*, n.º 36, 2025, pp. 7-36. ISSN 1989-3302.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/rl.voi36.32496>

Funding data: This publication did not received any public or private funding.

License: This content is under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.

RESUMEN

El repentista Alexis Díaz-Pimienta ha consagrado su actividad investigadora y docente a dar a conocer el verso clásico y la improvisación poética a través de talleres presenciales, la Academia Oralitura, las redes sociales y eventos divulgativos. El interés que despierta la décima entre cantautores y poetas ha consolidado la “Alexisfera”, comunidad artística transoceánica a la que pertenecen nombres de primer orden y autores desconocidos de talento singular. Con su complicidad, Pimienta desarrolla espectáculos lúdicos y didácticos, en los cuales sus improvisaciones dialogan con textos preexistentes de un cantautor que lo acompaña en el escenario, dando lugar a una forma textual híbrida y de métrica variable, compuesta de una letra reposada y una improvisación efímera que en ocasiones llega a resignificar el texto inicial. Las canciones “Más poeta serás tú”, de Fran Fernández, y “Si tú piensas en mí”, de Vicky Gastelo, resultan útiles como estudio de caso.

Palabras clave: Repentismo; canción de autor; décima; Alexisfera.

ABSTRACT

The work of renowned researcher and a teacher Alexis Díaz-Pimienta is dedicated to popularising classical metres and poetry improvisation. He does this through online workshops at his Academia Oralitura and social media engagement. The *décima*, a ten-line stanza associated with Pimienta’s practice, has become the centre of the *Alexisphere*. This transoceanic artistic community includes both prestigious personalities and talented, unknown authors. In collaboration with some of these artists, Pimienta has developed a series of educational shows, consisting of a dialogue between his improvised verses dialogue and the pre-existing lyrics of the song played by the singer-songwriter on stage. The result is a hybrid textual form, compounded by the original written text and a brief improvised poem, the latter sometimes adding new meanings to the former. As an example of these, we will analyse “Más poeta serás tú” and “Si tú piensas en mí”, by Fran Fernández and Vicky Gastelo.

Keywords: Poetic improvisation; singer-songwriter; décima; Alexisphere.

* Este artículo se enmarca en el proyecto +PoEMAS de la UNED (PID2021-125022NB-I00) y ha sido realizado en el marco de un contrato predoctoral FPI-UNED (2023–2027), dentro de la tesis doctoral La ‘Alexisfera’. Una comunidad artística en torno a la décima (título provisional).

Introducción

Las relaciones entre poesía y canción han sido ampliamente estudiadas en el ámbito de la Filología, lidiando con los prejuicios acerca de la existencia de una supuesta alta y baja cultura y el espejismo de jerarquía entre los géneros (en el cual a la poesía correspondería un lugar superior y, por tanto, su estudio se vería más legitimado), así como con las limitaciones que para el investigador supone la confluencia de disciplinas. A vista de todos está que una canción se compone de, al menos, un elemento textual, otro musical y un tercero que atañe a la interpretación y la puesta en escena. Dejando de lado la resistencia a considerar ese evento artístico que es la canción como una simple suma de elementos, parece claro que, a priori, solo uno de ellos (la letra) pertenece al ámbito de la literatura y por ende de la Filología, y cabría preguntarse hasta dónde podemos ocuparnos los filólogos del estudio de lo extratextual. Pero, de manera natural y al margen de disquisiciones teóricas, sucede que la poesía y la canción conviven y se amoldan a las incursiones en lo que tradicionalmente se habría considerado su territorio, sin llegar a asimilarse del todo, pues se rigen por diferentes lenguajes, pero siempre bebiendo la una de la otra y hallando nuevas formas de expresión, que a menudo remiten a prácticas antiguas: este es el caso del *repentismo*, o el arte de la improvisación poética en estrofas clásicas. Tan aparentemente atávico, tan aurisecular, el *repentismo* cuenta con un importante componente escénico y lúdico que en los últimos años le ha permitido alcanzar popularidad suficiente, entre el público aficionado a la canción de autor y las nuevas formas de poesía oral, para llenar salas de conciertos y bares literarios, conviviendo con los ya consagrados micros abiertos, Poetry Slam y otras iniciativas semejantes. Para quien frecuenta estos circuitos, la práctica del *repentismo* viene personificada en la figura de Alexis Díaz-Pimienta (1966), escritor, docente e investigador cubano considerado el mejor *repentista* vivo, y que desde hace tres décadas desarrolla su actividad en España. Como consecuencia de su pulsión divulgativa, en torno a la actividad de Pimienta se ha configurado una comunidad transoceánica de intercambios artísticos que reúne a poetas, cancionistas (con claro predominio de estos), narradores escénicos y otros profesionales de las artes orales, de mayor o menor reconocimiento y popularidad. Nos referiremos a ella como la “Alexisfera” (Esteban Becedas 97), y

veremos que se caracteriza, entre otras cosas, por estar inundando de décimas las redes sociales, y con ello consolidar un proceso de revitalización el verso clásico en general y la décima en particular a través de nuevos formatos, como la canción de autor (Martínez Cantón 40).

Tal es la elasticidad del género poesía y el género canción que el trazado de un *continuum* cuyos extremos fueran esas mismas etiquetas, “poesía” y “canción”, si bien puede no adecuarse a la realidad literaria, resultaría metodológicamente útil. Y sucede que, más allá de los rasgos diferenciales entre los géneros, la interacción entre quienes los personifican (el poeta y el cantante, especialmente cuando es también el autor) frente al público puede dar lugar a interesantes ejercicios de diálogo textual, que sin duda corresponden a nuestra área y constituyen un foco de interés filológico por su singularidad. Aquí trataremos el espectáculo “Canciones con Pimienta” y sus variantes, como parte de las manifestaciones de la citada Alexisfera, donde la poesía y la canción en español hallan un espacio común en que desarrollarse en el presente absoluto y de manera efímera. Se trata, en fin, de un fenómeno de plena actualidad que permite abordar las relaciones entre poesía y música desde una perspectiva innovadora, sumando a la ecuación una tercera disciplina (el repentismo) que bien podría considerarse un puente entre ambas en el *continuum* antes mencionado. Así, en este trabajo explicaremos brevemente la fisionomía y funcionamiento interno de la Alexisfera, para a continuación realizar una panorámica de los diferentes espectáculos protagonizados por Pimienta y, finalmente, como estudio de caso, analizaremos dos ejemplos concretos de esta forma de diálogo entre canción y repentismo, desarrollados en eventos de naturaleza semejante que tuvieron lugar en 2021: el estreno del espectáculo “¡Más poeta serás tú!” con la canción homónima firmada por Fran Fernández y el propio Pimienta; y la intervención de Vicky Gastelo en “Pimienta y amigos”, donde ella interpretó el tema “Si tú piensas en mí”, al que se sumaron varias décimas improvisadas.

Breve estado de la cuestión

Dado que la actividad profesional y artística de Pimienta viene vinculada a los cancionistas¹, para abordar su caso deben sumarse a los estudios sobre repentismo aquellos sobre literatura y música. Especialmente desde que el medievalista Emilio de Miguel publicara en 2008 el ensayo *Joaquín Sabina: Concierto privado*, en el cual se abordaba la obra sabiniana desde el rigor filológico, los estudios acerca del propio Sabina (Laín Corona 2018 y 2024) y de la canción de autor en español han proliferado en ese complejo terreno en que confluyen la musicología, la filología, los estudios literarios y otras disciplinas mixtas como la neurociencia o la antropología social. Cabe destacar la labor del Proyecto “PoeMAS: Poesía para más gente. La poesía en la música popular española contemporánea” (PGC2018-099641-A-I00), promovido desde la UNED desde 2019, con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como Proyecto I+D de Generación de Conocimiento. El Proyecto PoeMAS y el que le da continuidad tras su renovación en enero de 2022, +PoeMAS (PID2021-125022NB-I00), abordan las relaciones entre literatura y música, entendiendo la canción de autor como un vehículo que permite a “más” gente acceder a la poesía (de lo cual procede el acrónimo que les da nombre) y tomando el testigo de un proyecto previo, “CANTes: Canción de autor en español” (referencia ASGINV000297130), el cual estuvo en vigor en la Universidad de Salamanca entre 2016 y 2018. Dadas las restricciones que implica un trabajo de estas características, no realizaremos un recorrido por los estudios de literatura y música desde diferentes enfoques; recordaremos solo que las letras de canciones (de naturaleza musical, oral y escénica) pueden abordarse desde la intermedialidad intrínseca, esto es, de un modo semejante a la poesía por sus rasgos comunes, sin que ello signifique en modo alguno identificar ambas artes ni establecer una jerarquía entre los géneros (Ekstein y Badía Fumaz).

En cuanto al repentismo, nos limitaremos a señalar unos rasgos introductorios que faciliten la lectura a quien no esté familiarizado con el término o los estudios sobre poesía oral improvisada: la improvisación poética existe bajo diferentes nombres,

¹ Preferimos la palabra “cancionista” sobre “cantautor” o “músico”, pues muchos de estos autores recurren a ella para esquivar sus connotaciones negativas o de restricción a un tiempo y lugar concretos.

lenguas y formas estróficas en todos los países del mundo; aquí emplearemos el término empleado en Cuba por coherencia con la terminología empleada en la Alexisfera. El octosílabo es el verso natural e intuitivo del castellano y, por tanto, la materia prima de la improvisación en esta lengua. Y la estrofa más empleada en el repentismo cubano es la décima espinela. Recordemos que se compone de diez versos octosílabos con cuatro juegos de rima consonante y estructura abba ac cddc, esto es, dos cuartetas unidas por un puente, con resultado especular. La décima reúne una serie de características que la convierten a todas luces en una estrofa anómala: pese a su complejidad y rigidez estructurales, esta estrofa ha demostrado, además de su constatable perdurabilidad en el tiempo, una versatilidad y capacidad narrativa extraordinarias, como han estudiado largamente Trapero y el propio Pimienta. Se trata asimismo de una estrofa transoceánica: de origen culto y conocido, hecho también inusual, fue cristalizada por Vicente Espinel durante el Siglo de Oro español y paulatinamente dio lugar en Latinoamérica a una estrofa popular, a la que los repentistas o improvisadores poéticos, a menudo autodidactas o incluso analfabetos, profesan clara predilección. Más adelante veremos cómo ha llegado a fraguarse una comunidad artística con esta estrofa como centro, Pimienta mediante, y cuáles son sus rasgos distintivos. Por su propia naturaleza, para analizar la Alexisfera resultan de gran utilidad los estudios sobre redes de sociabilidad y proyectos autoriales. Se trata de un fenómeno que viene produciéndose en un arco temporal reciente y reducido, y atañe a un conjunto de autores en activo, lo cual explica la práctica inexistencia de literatura académica sobre esta cuestión, si bien contamos con varios estudios de naturaleza divulgativa sobre Javier Ruibal, firmados por García Gil, y sobre Jorge Drexler, predominantemente desde la perspectiva semiótica. En cuanto a Pimienta, cabe señalar que es, repentismo aparte, un autor de literatura escrita insólitamente prolífico², así como uno de los principales investigadores y divulgadores del arte de la improvisación poética, lo que le ha permitido consolidar una vastísima obra teórica además de convertirse, en sí mismo, en un foco de interés académico. Mi tesis doctoral en curso constituye, junto con el estudio de Martínez Cantón en

² Pimienta firma una cincuentena de obras de narrativa y poesía, adaptaciones a versos de obras clásicas y letras de canciones: <https://diazpimienta.com/> [consultado 20-12-2024].

2021, el primer análisis académico de la Alexisfera como comunidad y de muchos de sus autores de forma individual.

La Alexisfera. Una comunidad artística en torno a la décima

Desde su infancia como repentista precoz y mediático, colaborador habitual junto a su padre en las radios cubanas, Pimienta ha consagrado su actividad artística y profesional (ambas se confunden) a dar a conocer la décima, su funcionamiento interno y su versatilidad, así como, en menor medida, otras formas estróficas clásicas, valiéndose de canales variopintos: junto a sus talleres presenciales, celebrados con frecuencia variable; a los cursos temáticos anunciados en su plataforma de enseñanza online (la denominada Academia Oralitura³); y a su constante presencia en redes sociales (especialmente Facebook e Instagram), debe sumarse el espacio que toma prestado a músicos y otros artistas escénicos para desarrollar sus espectáculos de repentismo, que siempre cuentan con un importante componente didáctico. De hecho, la presencia de una pizarra en el escenario es un elemento característico de la idiosincrasia alexisférica. El éxito de su labor divulgativa es observable: muchos de quienes han sido alumnos del carismático “maestro Pimienta”, o compañeros de escena, o coinciden con él por azar en un contexto no artístico, han incorporado la décima a su obra literaria, e incluso a su cotidianeidad, como ejercicio creativo particularmente lúdico y prolífico. En la introducción señalamos que, como resultado de la interacción entre estos, se ha constituido una amplia comunidad de autores de primer orden, en la cual predominan claramente los cancionistas sobre los poetas y otros autores de literatura escrita. Esta desigualdad se explica, en parte, por la afinidad entre los géneros: al talento innato de Pimienta para el verso improvisado y la maestría que le aporta la práctica constante se suma la naturaleza oral de este arte, compartida con la canción, y al temperamento musical de la décima como estrofa. Si bien el punto de interés común de quienes pertenecen a ella es el verso clásico en general y la décima en particular, que Pimienta constituya el principal agente vectorial en su transmisión justifica que a su nombre de

³ Véase <https://academiaoralitura.classonlive.com/> [consultado 22-12-2024].

pila se incorpore el lexema “-sfera” para nombrar esta comunidad. Acertadamente, el cancionista y antropólogo Raúl Rodríguez Quiñones emplea la metáfora de la “polinización”⁴ para describir el efecto de Pimienta sobre ciertos autores, que da como resultado, entre otros, un corpus textual en que la décima se integra con una naturalidad sorprendente entre las formas estróficadas habituales de la canción popular, o en colecciones de poemas reunidas en libros con claro predominio del verso libre. Dicho corpus no debe confundirse con la amplia nómina de canciones escritas en décimas, muchas de las cuales se hallan recopiladas en listas de reproducción de la plataforma Spotify, como la de Fernando Lobo (“Canciones con décimas”), Nicolás Ospina (“Décimas en canciones”) o Micaela Vita (“Canciones en décimas”), y cuyo origen compositivo puede ser completamente ajeno a la labor polinizadora de Pimienta.

Para abordar el estudio de la Alexisfera y con fines exclusivamente metodológicos, consideremos que se compone de un núcleo duro, dividido en dos hemisferios (la Alexisfera Maior) que se mantienen cohesionados mediante diversas formas de colaboraciones artísticas, y numerosos grupúsculos que, a la manera de satélites, orbitan en torno al núcleo e interactúan con este y entre sí (la Alexisfera Minor). Otros agentes vectoriales fundamentales en la expansión de la Alexisfera han sido Jorge Drexler (desde Madrid hacia el Atlántico), Javier Ruibal (hacia el sur y el este peninsulares) y Carlos Palacio “Pala” (en Colombia y otros países de América Latina). Asimismo, podemos enumerar ciertos momentos clave en la configuración de la Alexisfera. Por limitaciones de espacio, me limitaré a citar algunas: la creación de los grupos de WhatsApp *Décima masiva* y *Guasa decimal*, respectivamente, el 27 de agosto y el 4 de septiembre de 2015; la grabación del disco *35 aniversario* de Javier Ruibal entre el 10 y el 13 de septiembre de 2015, cuando Fernando Lobo incluyó a Jorge Drexler en el citado chat; el concierto homenaje a Luis Eduardo Aute celebrado en el WiZink Center bajo el título de “¡Ánimo, animal!”, el 10 de diciembre de 2018, cuando otros cancionistas del ámbito madrileño descubrieron las artes de Pimienta en la fiesta posterior en el Café Libertad 8; el taller presencial de Pimienta en Madrid de los días 13 y 14 de mayo de 2019, el cual contó con la presencia de grandes nombres de la

⁴ Véase la publicación de @raulrazondeson en Instagram (28 de septiembre de 2021).

canción en español y la poesía digital; finalmente, el florecimiento de la Academia Oralitura en los meses de la pandemia de CoViD-19. Respecto a esto último, si bien Pimienta se había convertido desde la primera década de los dos mil en un personaje reconocible en los circuitos literarios madrileños (en lugares como el desaparecido Diablos Azules) y andaluces (por haber tenido el repentista en Sevilla y Almería su residencia habitual), encontramos que su popularidad se ha disparado a partir del año 2020. Y es que, durante el confinamiento decretado por el gobierno español, Pimienta apostó por potenciar la promoción de sus talleres online. El primero de ellos, impartido entre el 4 y el 16 de mayo de 2020, llevó por título “La décima y la canción” y contó con Jorge Drexler, Javier Ruibal y Nano Stern como profesores invitados. En la siguiente edición de dicho curso, que finalizó el 26 de junio del mismo año, se sumó el colombiano Juanes a la nómina. La Academia Oralitura gozó de gran popularidad desde entonces, los cursos diversificaron su temática (dando lugar a títulos como “Nuevos tipos de décimas para hacer canciones”, “Poesía y matemáticas”, “A improvisar se aprende improvisando”, “Songwriting: escritura de canciones”, “Las metáforas”, etc.), y el número de alumnos inscritos no paró de crecer mientras duraron las restricciones de movilidad. Así, podemos considerar este momento de expansión como la génesis de la Alexisfera Minor, compuesta en su mayoría por el conjunto de alumnos asistentes a sus talleres, procedentes de ambos lados del Atlántico, y aficionados al verso clásico como ejercicio creativo y lúdico. Muchos de estos han terminado, con el tiempo, participando como artistas invitados en espectáculos de Pimienta, y creando sus propios grupúsculos y áreas de influencia. En la consolidación de esta práctica individual como una diversión compartible ocupó un papel fundamental, además del espacio de encuentro virtual proporcionado por la propia Academia Oralitura, la creación de la autodenominada *Cofradía de la Palabra*. Esta nace de un grupo privado de Facebook, promovido por el poeta y cancionista Pala como un experimento para ampliar la visibilidad de sus redes sociales, resultando en una serendipia de éxito inesperado: al cierre de este estudio, el grupo cuenta con dos millares y medio de miembros (o cofrades), procedentes de todos los países de habla hispana, que comparten con gran entusiasmo sus composiciones en verso clásico, tanto a través de las

redes como en quedadas internacionales⁵. Junto a la *Cofradía de la Palabra*, pueden considerarse Alexisfera Minor aquellos autores que han colaborado puntualmente con Pimienta en sus espectáculos, sin pertenecer a su espectro más cercano o sin contabilizar intercambios creativos fuera del escenario. Es el caso de Fran Fernández y Vicky Gastelo, a los que nos referiremos después.

No obstante, para que la Alexisfera Minor dilatara, debió fraguarse inicialmente un núcleo al que nos referiremos como Alexisfera Maior: un grupo de autores mucho más reducido, cercanos a Pimienta y a los que unen lazos de amistad, admiración o, al menos, un respeto artístico evidente. Muchos de estos autores gozan de una popularidad notable y, con ello, de una capacidad de influencia igual o superior a la de Pimienta. Como antes sugerimos, la Alexisfera Maior encuentra su origen remoto en un grupo de WhatsApp fundado por el cancionista e historiador gaitano Fernando Lobo el 27 de agosto de 2015. Se denominaba *Décima masiva* y contaba con un total de diez miembros: los cancionistas Paco Cifuentes, Juan Gómez “el Kanka”, Antonio Romero “Chipi”, María Rozalén, Javier Ruibal y el propio Lobo; los poetas y letristas ocasionales Felipe Benítez Reyes, Tito Muñoz y Juan José Téllez; y finalmente Alexis Díaz-Pimienta (Lobo 15). El propósito inicial de ese grupo era aportar un verso por persona hasta componer una décima a diez manos. No obstante, desavenencias internas en torno a cómo proceder en el ejercicio creativo obligaron a la migración de sus miembros hacia otro grupo paralelo donde se permitían mayores niveles de debate y jolgorio, el 5 de septiembre de 2015, es decir, apenas una semana después de la creación del primero. Este segundo grupo recibió el nombre, por razones evidentes, de *Guasa decimal*. En la actualidad, ambos grupos conviven, si bien el primero estaba condenado a la desaparición por la rigidez de sus normas y fue rápidamente abandonado, mientras que en el segundo existe gran actividad, sin visos de apagarse. En él se intercambian decenas de mensajes diarios, aunque la participación es desigual, y cuenta, al cierre de este trabajo, con un total de treintaiséis miembros: los mismos que pertenecían al primero (descontando a Cifuentes y a Benítez Reyes) junto con catorce nuevos cancionistas (Pere Andreu, Omar Camino, Jorge Drexler, Pedro Guerra, Víctor Lemes, Maui

⁵ Véase <https://www.facebook.com/groups/2035590003421237/> [consultado 20-12-2024].

de Utrera, Jonathan Pocoví, Ana Prada, Raúl Rodríguez, Ismael Serrano, Silvana Sosto, Nano Stern, Pía Tedesco y Toni Zenet), cinco cancionistas que son también autores de poesía, o viceversa (José Manuel Díez “Duende Josele”, José González, Juan Luis Mora, Marwan, y Carlos Palacio “Pala”), seis poetas escriturales (Gonzalo Escarpa, Stewart Mundini, Luis María Pérez Martín, Pedro Poitevin, Tobías Schleider y Amanda Sorokin), una poeta y artista visual (Alicia Ruiz “Enfero Carulo”), un narrador escénico (Héctor Urién) y un joven repentista discípulo de Pimienta (Martín Perilla). Cabe señalar que no todos los autores tienen la música o la poesía como su profesión principal; se trata en fin de una pandilla de amigos que se ha ido expandiendo, con un afán fundamentalmente lúdico y de convivencia amistosa, si bien en prensa se definía como “el grupo de WhatsApp en el que todos los músicos y poetas querrían entrar” (Luque s/p). Muy tempranamente, en 2016, Fernando Lobo publicó *Versos decimales*, un recopilatorio de décimas escritas a varios manos con los miembros con que entonces contaba *Guasa decimal* y otros autores emblemáticos de la canción de autor en español, como Luis Eduardo Aute y Joaquín Sabina. Tras ese primer testimonio sabemos que, en 2019, los miembros del grupo eran los señalados por Pimienta en esta décima:

Drexler, Chipi, Rozalén,
Juanjo Téllez, Pocoví,
Raúl Rodríguez, Kanka y
el chileno Nano Stern.
Zenet y Lobo también.
Mundini y Javier Ruibal.
Tito Muñoz (un puntal),
Omar Camino (peruano),
y yo, Pimienta, el cubano,
somos *Guasa decimal*⁶.

De acuerdo con este documento, los diez decimistas iniciales habían pasado a ser quince en esos tres años, con las dos bajas señaladas y las de Álex Ferreira, Andrés Calamaro y Alejandra Melfo. Entre 2019 y 2022 se sumaron dieciocho más: en

⁶ Véase https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/musica/whatsapp-poetico-musicos-poetas-homenaje-antonio-romera-algeci-ras_1_1368121.html [consultado 18-12-2024].

orden alfabético, Andreo, Carulo, Díez, Escarpa, González, Guerra, Lemes, Marwan, Maui, Mora, Palacio, Pérez Martín, Poitevin, Prada, Schleider, Serrano, Sosto y Urién. Los miembros de incorporación más reciente son Tedesco, Sorokin y Perilla, que fueron invitados entre finales de 2023 y principios de 2024. En esta casi década transcurrida desde su creación, *Guasa decimal* ha establecido una serie de normas y ritos protocolarios. Para entrar en el grupo, es imprescindible ser invitado por uno de sus miembros. Y, una vez el padrino obtenga la aprobación explícita de todos los demás, se dará al neófito la bienvenida en décimas. Algunos de los autores citados han participado, en calidad de miembros de *Guasa decimal*, en actividades presenciales en Madrid, como el ciclo “#LDeLírica” en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde, presentados por Escarpa, otros nueve guasaperos (Carulo, Lobo, Mora, Mundini, Pimienta, Pocoví, Sosto, Téllez y Urién) exhibieron sus dotes improvisadoras (19 de marzo de 2021); o el “Concierto fin de gira” (4 de noviembre de 2021) con que el citado Proyecto PoeMAS clausuraba sus tres primeros años de actividad, en el centro asociado de la UNED en Escuelas Pías, el cual contó nuevamente con Carulo, Lobo, Pimienta y Pocoví, y sumó las intervenciones de Pérez Martín y Lemes, que acababan de incorporarse al grupo. Asimismo, en el texto biográfico de la solapa de los poemarios publicados más recientemente por Pérez Martín (*Morirnos en los bares*, 2023), Pérez Martín y Carulo (*Andrés y la celada*, 2023) y Pocoví (*Entre la gloria y el bochorno*, 2024) figura su condición de miembros de *Guasa decimal*, lo que demuestra el deseo de construir su identidad artística a partir de su pertenencia a este grupo⁷. El caso de Fernando Lobo es peculiar, pues, además de ser el creador y principal promotor de los dos grupos, cumple una función documentadora de lo que en la Guasa sucede y asume la ardua tarea de recopilar las décimas una vez terminadas. En 2025 se prevé la publicación en Pimienta Ediciones (antigua Scripta Manent) de

⁷ En Pérez Martín 2024: s/p, leemos: “Es miembro del grupo poético La *Guasa Decimal* [sic] (junto a Alexis Díaz-Pimienta, Jorge Drexler, Javier Ruibal, Tito Muñoz y Juanjo Téllez entre otros)”; en Pocoví 2024: s/p, “Integrante, junto a artistas como Jorge Drexler, Javier Ruibal, Juan José Téllez o Luis María Pérez Martín del grupo poético La *guasa decimal* [sic]”; en Carulo y Pérez Martín 2023: s/p, “[Carulo] continúa con su actividad [...] en diversos grupos poéticos como La *Guasa Decimal* [sic] o Decimalas, orientados a la estrofa clásica [...], [Pérez Martín] es miembro del grupo poético La *Guasa Decimal* [sic] (junto a Alexis Díaz Pimienta, Jorge Drexler, Javier Ruibal, Tito Muñoz y Juanjo Téllez entre otros)”.

una antología de *Guasa decimal* a su cargo, titulada Versos van, por el grito de guerra con que los autores del grupo anuncian el inicio de una décima, lanzando la primera redondilla o los versos 1 y 2. Por otro lado, y sin ánimo de establecer una jerarquía, es un hecho probable que algunos autores ejercen una posición de influencia reforzada sobre los demás. Se trata de Javier Ruibal y Jorge Drexler.

Javier Ruibal en la Alexisfera

Observamos que, de los tres profesores invitados en el mencionado taller “La décima y la canción”, si bien todos son miembros de *Guasa decimal*, solo Javier Ruibal pertenecía al grupo primigenio, Décima masiva. De sus publicaciones en redes sociales, donde es habitual encontrar décimas que tratan la actualidad política y social, se infiere el compromiso manifiesto de crear comunidad a partir de esta estrofa, y su particular implicación en el chat se traduce en ser el autor más citado en canciones y poemas editados por los demás miembros⁸. Por otro lado, la impronta de su constante práctica decimista se manifiesta en la incorporación de la décima a sus canciones, en los álbumes publicados desde la consolidación del núcleo alexisférico: cuatro en su disco de 2018, *Paraísos mejores* (“Tu divo favorito”, “Un sinmorir día a día” y “El fin del mundo fue ayer”) y una en el de 2020, *Ruibal* (“Yo soy africano”), así como en la publicación de un poemario, *Coraza de barro* (2020), que contiene una sección en décimas (115-129). Si bien su disco más reciente al cierre de estas líneas, Saturno Cabaret (2023), carece de canciones en décimas, Ruibal también se caracteriza por el uso habitual de esta estrofa como código de cortesía, y en los dos últimos años en particular ha recurrido a ella como manera de presentar cariñosamente a otros autores amigos, o de ofrecer un pórtico digno a su propia entrada. Ejemplo de esto último es el disco 35 aniversario (2016), grabado en directo con una amplia nómina de artistas invitados, muchos de los

⁸ Véanse las canciones “Quédate en casa”, de Pocoví (2020); “Banda sonora”, con letra de Pérez Martín e interpretada por Pocoví (2024); los poemas “A punto de suicidar mi esperanza”, de Lobo (2013), dedicado a Ruibal; “De las cartas del destino”, de Pala (2021), escrito bajo la influencia del tema ruibali “Para llevarte a vivir”; “Petición de un monumento (o dos) a Javier Ruibal” y “Lo que me dicen tus ojos”, ambos de Pocoví (2024). Ruibal es, asimismo, el único autor de la Alexisfera que ha sido versionado por Drexler (“Toíto Cáí lo traigo andao”, en *Cara B*, 2008).

cuales fueron presentados en décimas; o, en 2023, el espectáculo de trigésimo aniversario de su disco más icónico, *Pensión Triana* (1994), que abría con el recitado de tres décimas introductorias. Solo unos días después de su estreno en Madrid, Ruibal interviene en el programa de RNE *No es un día cualquiera* presentando con una décima a Jonathan Pocoví⁹. Más recientemente, en 2024, su discurso de agradecimiento por la invitación al ingreso en la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz se halla íntegramente escrito en décimas. Estos testimonios muestran que Ruibal representa, junto con Pimienta, un importante agente vectorial en la expansión del uso cotidiano de la décima, además de haberla incorporado con naturalidad a su obra cancionística y poética. Otros autores de la Alexisfera, como el Kanka, Lobo o Pocoví, se caracterizan por estas mismas prácticas, si bien Ruibal ejerce particular proyección y magnetismo. Cubriendo el espectro inverso, es decir, la expansión de la décima no tanto desde su uso directo como desde la fascinación metodológica por su versatilidad y estructura, tenemos a Jorge Drexler.

Jorge Drexler en la Alexisfera

Completando el triángulo creativo Pimienta-Ruibal, encontramos a Drexler, a quien se reconoce como uno de los principales difusores de la labor de Pimienta, desde sus primeras apariciones compartidas en el escenario (en el festival “Viva La Canción”, que tenía como sede la Casa de América, el 18 de mayo de 2011) y en YouTube (el caso de la campaña “Diferentemente iguales” de la Secretaría General Iberoamericana, en la que ambos animaban a escribir décimas con este octosílabo como pie forzado, en 2018¹⁰). Es quizá la cara más visible en el proceso de dar a conocer las posibilidades creativas de la décima entre los cancionistas. Martínez Mantón ha estudiado la invención por parte de Drexler de la “semiespinela”, una forma de décima tetrasílaba que encajaba en los 180 caracteres de Twitter, cuando existía esta limitación (38). Cumple, en la Alexisfera, un papel demiúrgico, como inspirador de temas y formas tanto en lo musical como en lo textual, como puede apreciarse en las obras de los autores y la abundancia de citas a su persona. Es un dato curioso que, sin embargo,

⁹ Véase <https://www.rtve.es/play/audios/no-es-un-dia-cualquiera/jonathan-pocovi-vals-desobedintes/6890103> [consultado 18-12-2024].

¹⁰ Véase https://www.youtube.com/watch?v=Ib1rzN7Sh1Q&ab_channel=SEGIB [consultado 21/12/2024].

cuenta con una sola canción en décimas en su repertorio, la “Milonga del moro judío”, que además fue escrita antes de que su autor entrase en contacto con Pimienta. La historia es bien conocida, pues Drexler la explica frecuentemente en entrevistas y otra clase de intervenciones públicas, como su TED Talk de 2017, que llevaba por título *Poesía, música e identidad*, o la conversación con Jaime Altozano para el canal de YouTube de este en 2022: durante un concierto de, precisamente, Javier Ruibal en la sala Galileo Galilei, Joaquín Sabina le proporcionó a Drexler la cuarteta del estribillo, que a su vez firmaba Chicho Sánchez Ferlosio, con la condición de que escribiera el resto de la canción en décimas. Tras una somera investigación, Drexler obtuvo tres brillantes estrofas con leves errores métricos, a las que añadió el estribillo de Ferlosio: “Yo soy un moro judío / que vive con los cristianos. / No sé qué dios es el mío / ni cuáles son mis hermanos”. La canción resultante formaría parte del disco *Eco* (2004) y se convertiría en una de las más emblemáticas de la obra drexleriana. Desde entonces, Drexler no ha incorporado nuevas canciones en décimas a su repertorio, obviando la décima que Rubén Blades interpreta antes del último estribillo de “El plan maestro” (*Tinta y tiempo*, 2022), escrita por la prestigiosa astrofísica Alejandra Melfo, prima de Jorge e inspiradora de algunos de sus temas, como “Despedir a los glaciares” (*Salvavidas de hielo*, 2017). En entrevista personal, Drexler argumenta que la décima tiene una musicalidad tan propia que resulta imposible añadirle una melodía que no la desvirtúe, y que la inamovilidad de su estructura resta “displuencia” a la composición, siendo este desacato lo que puede transformar un buen texto en una canción genial. La abundancia de canciones escritas en décimas a lo largo de la historia demuestra que esta reflexión, aunque aporta una perspectiva interesante, no es sino una apreciación personal que el propio Drexler se cuida de desmentir en su obra. Un caso particular es el de la canción “Décima a la décima”, que aparece en el álbum *30 años* (2021) y es resultado de un experimento llevado a cabo en 2012. En los albores de los teléfonos inteligentes, Drexler ideó y financió un proyecto musical en forma de aplicación para móviles y tabletas, llamada N y desarrollada por Samsung, que permitía generar tres canciones variables e interactivas: N1, N2 y N3. Esta tercera función recibía el nombre de “Décima a la décima” y permitía combinar infinitamente una serie de cien versos octosílabos con la estructura de la décima, de tal manera que

podían obtenerse diez mil millones (1010) de resultados diferentes a varias voces. Esto es, diez décimas con idéntico juego de rima y por tanto intercambiables, interpretadas por diez cantantes distintos, y en las cuales ciertos versos solo estaban disponibles en determinado momento del día. La aplicación facilitaba que el jugador-oyente exportase la décima resultante para compartirla en redes sociales. “Décima a la décima” es, por ende, una canción muy larga, pues contiene los cien versos combinables repartidos en diez décimas, carece de estribillo y mantiene cierta progresión narrativa. El juego de cuatro rimas coincide con algunas de las terminaciones más frecuentes en castellano: “-ío” (rima a); “-ente” (rima b); “-al” (rima c); “-ón” (rima d).

Más allá de la presencia de la décima en su obra artística, destacaremos algunos ejemplos del uso cotidiano de esta, a la manera de otros autores de la Alexisfera, como Ruibal. El 20 de diciembre de 2020, se celebró en el Café Libertad 8 un concierto benéfico celebrado a puerta cerrada y con retransmisión online, que pretendía salvar las cuentas de la sala tras su obligado cierre por la pandemia. En él participaron varios artistas, entre ellos Drexler, quien, para su promoción, publica dos décimas en Instagram bajo el título de “Libertad 8”, que a su vez habían servido para introducir su participación en la canción “Cuídame”, de Pedro Guerra en el álbum grabado en directo *Pedro Guerra 20 años Libertad 8* (2014). Asimismo, en la biografía de Marwan publicada por Víctor Alfaro, *El hijo del refugiado*, figuran dos décimas de Drexler a modo de epílogo (189), las cuales constituyen, junto con el prólogo a *El arte de contar bien una historia* (Urién 15-17), el único texto drexleriano editado de esta naturaleza.

Una vez explicado el núcleo de la Alexisfera Maior, volvamos a Pimienta para detallar sus diferentes espectáculos y de qué manera participan los autores.

Una guitarra y un poema. Pimienta en el escenario

Veamos ahora algunas manifestaciones escénicas de la Alexisfera, y cómo en estas se produce un llamativo pulso entre los géneros, hasta dar lugar a una forma textual híbrida en su punto de encuentro, donde en una forma primera de literatura oral (la letra de la canción) se abre un portal hacia una segunda forma (la poesía improvisada), de carácter efímero, estrictamente vinculado a ese instante concreto y, por ello, irrepetible. Así, nuestro

concepto de “texto híbrido” alude a ese fenómeno artístico que engloba la letra inicial de la canción con las aportaciones de Pimienta y existe solo para los receptores de ese momento y lugar (y en los registros audiovisuales, si los hubiera), y puede reproducirse infinitamente con las variantes que la improvisación aporte.

Aun para quien conoce el origen común de la música y la poesía, se tiende a pensar en un poema como una pieza literaria sin acompañamiento musical, y en una canción como un texto lírico intrínsecamente ligado a una melodía, concebido para ser cantado. No obstante, la pulsión de reencuentro entre los géneros se observa en que muy a menudo ocupan los mismos espacios. Por ejemplo, es frecuente que una guitarra u otro instrumento acompañe las palabras del poeta en las llamadas *jam sessions* (véanse García Torrego, *Convivir poesía, conbeber poesía* y Rodríguez Gaona, *La lira de las masas*). No se trata de la musicalización de poemas previos, ejercicio bien conocido y recurrente por parte de los autores de canciones, sino de un mero acompañamiento, a menudo improvisado. Pongamos un ejemplo clásico: se celebra en el Café Libertad 8 de Madrid un concierto de un conocido cantautor local. A dicho concierto asiste, entre el público, un poeta amigo del cantautor protagonista, al que también el público reconoce, porque es asiduo de los conciertos de ese mismo cantautor, o de esa sala de conciertos, e incluso existe cierta permeabilidad entre sus obras. El cantautor invita al poeta a recitar alguno de los poemas de su último libro, y permanece en el escenario, aferrado a su guitarra, mientras el poeta recita un par de textos en verso libre. Seguramente el cantautor desconoce esos poemas, pero ello no le impide acompañar su lectura con algunos acordes, aportando cierto dramatismo, y suavizando la brusca transición que supondría una lectura en la que solo se escuchara la voz del poeta. Ambos aprovechan para anunciar el siguiente bolo del poeta, y bromean con la posibilidad de que el cantautor lo acompañe también en ese evento. De esa manera, puede que parte del público de cada autor pase a ser compartido. Partiendo de esta imagen que a ningún aficionado a la canción de autor resultará extraña, podemos imaginar infinitas variantes, como un espectáculo previamente pactado, en el que la intervención del segundo autor no sea espontánea, sino que las canciones y los poemas se sucedan al alimón. De este concepto, y como parte de su labor divulgativa de la décima, nace el espectáculo

“Canciones con Pimienta”, así como sus antecedentes y derivados: “Más poeta serás tú”, “Pimienta y amigos/as” y los llamados “ImproviSábados”. Estos títulos esconden propuestas muy semejantes en esencia, en las que Pimienta suma su extraordinaria habilidad como improvisador poético al talento y la presencia de uno o varios cantautores, generalmente más conocidos entre el público que el repentista. Hemos visto que a Pimienta parece deleitarle rodearse de talentos para promulgar su arte, sin miedo a ensombrecer el suyo propio. Un ejemplo ilustrativo es esta pareja de décimas con que promocionaba en las redes su oferta de clases particulares¹¹:

Décima 1

A Drexler, a Rozalén,
al Kanka, a Javier Ruibal,
a Juanes (tan especial),
a Pala y a Nano Stern.
A Pedro Pastor también
y a Zenet (siempre lo cuenta),
y a Marwan (pura tormenta),
¿Saben lo que los ha unido?
Que todos ellos han sido
estudiantes con Pimienta.

Décima 2

La Marta Gómez, el Fran,
el Pez Mago, el Luis Pastor
(siii, el maestro, el profesor),
Pala, Drexler y Marwan;
Rash, Juanlu Mora, Fercán,
la Vicky Gastelo (sigo),
el Pedro Chillón (amigo),
y otros que aplausos merecen.
¿Saben en qué se parecen?
¡Que han dado clases conmigo!

Así, el público puede acudir atraído por la figura del segundo artista, pero el asombro producido por la habilidad improvisadora de Pimienta, no solo rápida y eficaz sino de altísima calidad literaria, su simpatía, carisma y accesibilidad explican que en sus espectáculos se aprecie una audiencia creciente,

¹¹ Véase la publicación de @alexisdiazpimienta en Instagram (11 de agosto de 2022).

aunque aún minoritaria. Asimismo, esta clase de divertimento, si bien en algunos lugares la improvisación poética representa un importante elemento cultural, resulta exótico y sorprendente en Madrid o Sevilla, donde en los últimos años se ha venido concentrando la actividad de Pimienta. En dichos espectáculos existe siempre un importante componente didáctico o divulgativo, esto es, todos comienzan con una explicación por parte de Pimienta (pizarra incluida) acerca del repentismo y la estructura de la décima, y se invita al público a participar mediante diversos juegos. Es el caso del “pie forzado”, cuando asistentes espontáneos proponen el verso octosílabo con que Pimienta cerrará la décima improvisada; o la “ensalada de palabras con Pimienta”, con la que habitualmente se pone fin al evento, y que consiste en elaborar un listado de una veintena de palabras (de cualquier categoría gramatical, rima o incluso lengua) aportadas por el público, para que el repentista las incorpore a su improvisación por complejo que resulte. Realizaremos a continuación una panorámica de los diversos espectáculos, deteniéndonos a analizar su esencia común.

ImproviSábados

Inaugurado en 2006 en el barrio de Malasaña, el bar Los Diablos Azules se convirtió, antes de la apertura del Aleatorio Bar en 2014, en el principal referente de la escena madrileña de micros abiertos y *jam sessions*, en los años de florecimiento de esta forma de poesía oral escénica (véanse los estudios de Rodríguez-Gaona y García Torrego). Entre 2011 y 2012 acogieron los llamados “ImproviSábados”, donde Pimienta reunía un sábado al mes a artistas de diferentes disciplinas, principalmente poetas, con el repentismo como hilo conductor. Unos años después, tras la clausura de Los Diablos Azules en 2016, el espectáculo se retomó momentáneamente en un pequeño local de Lavapiés, El Dinosaurio Todavía Estaba Allí, actual Taberna Garibaldi. Fue el 28 de mayo, coincidiendo con la presentación del decimario de Pimienta *Diario erótico de Robinson Crusoe*. El 8 de octubre de ese año hubo un segundo “ImproviSábado” en la Casa de América, en el marco del ciclo “América nos une”. Entre el verano de 2021 y el otoño de 2022, Pimienta se estableció en Madrid, lo que le permitió establecer nuevamente un espectáculo fijo en la capital. Así, tomando el testigo de los años de Los Diablos Azules,

instauró en el Libertad 8 los antiguos “ImproviSábados”. Se realizaron el 9 de octubre y el 13 de noviembre de 2021, y el 15 de enero de 2022. Más recientemente, fueron “ImproviSábados” el 28 de octubre de 2023, en el Círculo de Bellas Artes, en el marco del Festival Eñe, y el 24 de febrero de 2024 en el Óscar Pata Negra. Cabría pensar que Pimienta denomina “ImproviSábado” todos los espectáculos que tienen lugar en ese día de la semana y cuentan con más de un invitado en el cartel. Dado su carácter interdisciplinar, no nos detendremos más en él, pues el foco de este trabajo se halla en la interacción entre música y repentismo, y en los casos que a continuación explicaremos esto ocupa un lugar protagónico.

“¡Más poeta serás tú!”

El 26 de junio de 2021, en el pequeño escenario del Libertad 8, se estrenaba el espectáculo “¡Más poeta serás tú!”, que abría con una canción homónima en décimas, escrita expofeso por Pimienta musicalizada por el cantautor granadino Fran Fernández:

Décima 1

Esto de las creaciones
con letra y música mía
lleva (yo no lo sabía)
hacia nuevas dimensiones.
Extrañas constelaciones,
interior exoplaneta,
una órbita secreta
tan concéntrica y oculta
que a veces me autosepulta
en la palabra poeta.

Décima 2

Esto de hacer exorcismo
verbal entre tanta gente
tiene algo de imprudente
y algo de exhibicionismo.
Ser otro es ser uno mismo,
escondese entre alfa y omega,
conejillo en la probeta,
siempre expuesto y siempre a ver.
Destápame el miedo a ser
acusado de poeta.

Tras las dos primeras décimas llega la cuarteta del estribillo, en la cual dos de los versos son variables y dos fijos, conformando un total de tres variantes:

Estribillo 1	Estribillo 2	Estribillo 3
Y a todo el que haya incluido mis versos en su menú	Y a todo el que se me acerca rompiendo cualquier tabú	Y a todo el que se me busca y que me escucha en YouTube
yo solamente le digo: “Más poeta serás tú”		

A continuación, se insertan dos décimas más, que generan un efecto de improvisación a propósito del contenido del espectáculo:

Décima 3

Esto de improvisar versos,
funámbulo del idioma,
traza y enseña un genoma
de anómalos universos.
Son diversos y perversos,
con verso de voz inquieta,
son reversos que hacen grieta
en la creatividad.
¡Qué responsabilidad
el que me llamen poeta!

Décima 4

Striptease emocional
y nudismo psicológico,
ejercicio paradójico
de insospechado final.
Malabarismo verbal
que parece trampa o treta.
Y yo digo a quien me reta,
como un lírico gurú:
“Más poeta serás tú”.
¡Qué poeta eres, poeta!

Tras el Estribillo 2, la canción cierra con una tercera estrofa que Pimienta y Fernández recitan al alimón, seguida del Estribillo 3:

Décima 5

Tú palabra y yo canción,
tú guitarra y yo libreta,
tú música y yo poeta,
tú voz y yo creación.
Tú pecado y yo perdón,
tú comida y yo menú,
tú cuadro y yo paspartú,
tú ladera y yo pendiente.
Sí, definitivamente,
más poeta serás tú.

En este diálogo entre letra de canción escrita en décimas y décimas improvisadas, observamos que ambos textos se complementan, conformando una obra orgánica, aunque fuera concebida por separado. La parte de Fernández fue escrita y, presumiblemente, mil veces corregida, como cualquier texto reposado; la de Pimienta es improvisada y efímera. Se trata de un caso excepcional, dado que esta canción se creó como banda sonora para este espectáculo concreto. El título de “¡Más poeta serás tú!” se recuperó para el primer espectáculo de Pimienta en la madrileña sala Galileo a su regreso de Cuba, el 8 de octubre de 2023.

“Canciones con Pimienta”

Este espectáculo se caracteriza por la participación de Pimienta y un único cancionista en el escenario. Aunque la práctica de combinar música y repentismo se remota a los primeros tiempos de los “ImproviSábados”, “Canciones con Pimienta” nació con ese nombre en 2019, concebido como un ciclo de tres noches consecutivas en tres ciudades distintas: Madrid, Sevilla y Cádiz. Los locales que acogían el ciclo eran invariablemente, en Madrid, el Restaurante Óscar Pata Negra; en Sevilla, la Sala; y, en Cádiz, el Café Teatro Pay Pay. El primer artista invitado fue El Kanka, seguido de Raúl Rodríguez y Javier Ruibal. Con Pala y Zenet se realizó una sola vez, ambas en Madrid. Tras el necesario paréntesis de los meses más duros de la pandemia, “Canciones con Pimienta” comenzó a realizarse en Madrid con una frecuencia casi mensual, y a menudo en dos pases diarios para salvar las restricciones de aforo, en el Óscar Pata Negra, teniendo como invitados a Luis Pastor, Pala y Zenet en 2021, y a Mr. Kilombo y Marta

Gómez en 2022. Tras el verano, lo realizó con Fernando Lobo en el Pay Pay. La frecuencia se vio interrumpida por el regreso de Pimienta a Cuba entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023.

Tanto en “Canciones con Pimienta” como en “Más Poeta Serás Tú” se alternan canciones y poemas, y el repentista inserta sus improvisaciones (generalmente en décimas, en algún caso en sonetos) en la canción, dialogando con la letra, mientras el músico sostiene la melodía en la guitarra. Es en todo momento un espectáculo a cuatro manos, donde adquiere especial importancia la presencia escénica de los dos autores, la gestualidad, la teatralidad, que se ve potenciada con la constante ruptura de la cuarta pared, dado que el público es parte activa del espectáculo.

“Pimienta y amigos” y “Pimienta y amigas”

Junto con estos tres espectáculos recurrentes, en la sala Galileo se celebraron dos eventos especiales con margen de pocos meses: “Pimienta y amigos”, el 28 de septiembre de 2021, en dos pases consecutivos, con la premisa de no repetir el repertorio; y “Pimienta y amigas”, el 7 de marzo de 2022. El cartel inicial del primero contaba con Jorge Drexler, Fran Fernández, Vicky Gastelo, Pedro Guerra, El Kanka, Mr. Kilombo, Marwan, Luis Pastor, Pedro Pastor, Raúl Rodríguez, Rozalén, Javier Ruibal, Ismael Serrano, Andrés Suárez y Zenet. Más adelante, Drexler fue sustituido por Nano Stern. Se trataba, pues, de un evento difícilmente repetible, por la complicación que conlleva acoplar las agendas de quince cantonistas de éxito y la del propio Pimienta. Así pues, el concepto consistía en ofrecer un “Canciones con Pimienta” no monográfico, y presentarse Pimienta como el maestro en la sombra de tantos nombres célebres, como mecanismo de canonización. En el cartel del segundo figuraban Sandra Bautista, Rocío Caamaño, Marta Espinosa, Vicky Gastelo, Georgina, Alba Levi, Inma Muñoz y Pía Tedesco, y, tristemente, la disminución de la afluencia de público fue palpable. Junto a las cantonistas, intervinieron espontáneamente Amanda Sorokin (poeta) y Sabrina Salem (repentista). En ambos espectáculos los cantonistas intervenían por orden aleatorio; Pimienta sacaba sus nombres de un sombrero y los presentaba con una improvisación, seguidamente interpretaban dos canciones propias. En la segunda de ellas, Pimienta reaparecía en escena para insertar algunas décimas en la letra original. Se trataba, pues, de quince u

ocho sesiones de “Canciones con Pimienta” sintetizadas en un solo espectáculo; una exhibición de amistades y talentos, basada en el ejercicio ya conocido de combinar música y repentismo.

A continuación, veremos que canciones preexistentes pueden adquirir nuevos sentidos una vez que las improvisaciones de Pimienta sobre ella dan lugar a un texto híbrido, que podría considerarse una obra derivada de la canción original.

“Si tú piensas en mí” 2.0, por Gastelo y Pimienta

Como puede apreciarse, el único nombre que figuró tanto en “Pimienta y Amigos” como en “Pimienta y amigas”, aparte del propio Pimienta, fue el de Vicky Gastelo. Tomaremos una canción de esta cantautora cántabra y la improvisación que Pimienta hizo sobre ella en el segundo pase de “Pimienta y amigos”¹² para ilustrar lo ya expuesto acerca de los textos híbridos. La canción elegida fue “Si tú piensas en mí”, la más escuchada de la discografía de Gastelo en la plataforma Spotify¹³.

No existe literatura académica sobre la obra de esta autora, cuya poética se caracteriza por la temática amorosa con un leve sentido del humor y cierta desdramatización que resulta refrescante dentro del tono trágico que tiende a empapar la canción de autor: “No es Vicky Gastelo precisamente el estereotipo de cantautor melancólico, [...] sino todo lo contrario”¹⁴. “Si tú piensas en mí” pertenece a *En el fondo de los mares* (2010), su segundo álbum de estudio, y mantiene la estructura clásica de la canción pop: dos estrofas de cuatro versos y un estribillo que se repite dos veces, antes de cerrar con una sola frase, la misma de apertura, el primer verso de la canción. Se trata de un texto bellamente sencillo, lo suficientemente abstracto en sus elementos descriptivos como para que la identificación del oyente con la voz poética sea inmediata. La primera estrofa describe la sensación de desubicación e inestabilidad que sigue a la ruptura amorosa: “No sé dónde agarrarme que no se mueva”. El último verso de la

¹² Véase <https://www.youtube.com/watch?v=I6TlOPg5Shw> [consultado 22-12-2022].

¹³ Véase <https://open.spotify.com/track/7y1K489qQl9Xq6V7DZwWwp?si=c95c9c4808be4a28> [consultado 22-12-2022].

¹⁴ Véase <https://www.elfaradio.com/2024/10/24/vicky-gastelo-de-motivada-que-se-caiga-el-estadio/> [consultado 5-1-2025].

primera estrofa aporta ese punto de desdramatización y cercanía ya señalado: “Mejor será largarse que darte pena”. Del estribillo se extrae el título de la canción, y consta de cuatro versos anafóricos (“Si tú piensas en mí, / si no ha dejado de doler, / si no has vuelto a dormir...”), donde el elemento más relevante es la referencia al hotel, que evoca tanto viajes en pareja como aventuras furtivas. Se trata de cuatro subordinadas condicionales que no anticipan ninguna oración principal, lo cual contribuye a esa sensación de falta de cierre, de reiteración, incluso de oleaje. En una estructura paralelística, la segunda estrofa cierra con el verso “Antes tú me curabas y ahora solo me das guerra”, donde también se detecta ese leve sentido del humor y al que precede una pregunta retórica: “¿Por qué a mí no me sale nada a la primera?”. Así, cuando llega su momento en “Pimienta y Amigos”, el repentista extrae del sombrero el nombre de Gastelo y la presenta con la siguiente sucesión de décimas:

Décima 1

Le están poniendo comida
a la mesa de aquí al frente,
mientras está mucha gente
por mi juego confundida.
Viene una voz asumida
más allá de lo que hace,
viene una voz que renace
cada vez que abre la boca,
viene una voz que me toca
el corazón frase a frase.

Décima 2

No importa que nada beba,
no importa que nada coma,
cuando esta voz se me asoma
mi corazón se renueva.
Voz musical que se eleva,
de cristal, que toca el cielo,
es una ilusión que anhelo
tener hoy al lado mío.
¡No sabes cuánto confío,
en tu voz, Vicky Gastelo!

Observamos que algunas frases son impersonales; podrían referirse a cualquiera de los invitados de la noche, pues

mantienen un tono laudatorio sin aportar datos concretos, pero incluso estas le sirven al repentista para demostrar al público que sus versos no están preparados previamente, dado que también describen lo que está sucediendo en simultáneo en las primeras mesas. Para hablar de la cantautora se insiste en la palabra “voz”, que llega a aparecer hasta seis veces en las dos décimas (vv. 5, 7 y 9 de la décima 1, y 3, 5 y 10 de la décima 2). A partir del puente de la segunda (vv. 5-6) podemos intuir que se refiere a ella, pues alude a la voz cristalina que la representa: “voz musical que se eleva, / de cristal, que toca el cielo”. En la grabación se aprecia que el público ríe cómplice cuando detecta la rima c de la segunda décima, en -elo (“cielo” en el v. 6, “anhelo” en el v. 7), que permite adivinar que la artista que llegará es Vicky Gastelo, y esto se confirma en el verso 10. A continuación, mientras ella prepara la guitarra acústica, un técnico de sonido entra en escena para resolver un problema con el cable, y Pimienta llena el vacío con dos décimas más, que el público celebra especialmente, pues describe con gracia e inusitada rapidez lo que ocurre en el escenario:

Décima 3

No da tiempo, dice ella,
 porque tiene que poner
 muchas cosas, y hay que hacer
 que alumbre más una estrella,
 pero yo sigo la huella
 del poeta repentista,
 llega Ricardo, a la vista
 el cable le va a poner,
 ayuda tú a esa mujer
 para que siga la artista,

Décima 4

diciéndole “por favor”,
 la cuellera se endereza
 y después de la belleza
 entonces sale mejor.
 ¡Ayúdala, sí señor!
 La guitarra no ha sonado,
 el cable está algo extraviado.
 Quita el tapón, pon el cable,
 no te sientas responsable,
 ¡pero ya lo ha conectado!

Una vez resuelto el problema técnico, Gastelo comienza a cantar. La improvisación de Pimienta, que consta de tres décimas encadenadas, entra después del segundo estribillo, cuando ella le da pie con un gesto:

Décima 5

Te recuerdo en el hotel
con la sonrisa soltera,
cuando la sábana era
menos tensa que tu piel.
No era una luna de miel
pero sí, había una luna;
no tengo pena ninguna
por lo que allí nos pasó.
Tú sabes que entre tú y yo
no hay diferencia; la cuna

Décima 6

del amor es tan tramposa
que hay quien nace y hay quien muere;
hay quien cuando quiere, quiere,
y cuando no, va otra cosa.
Tú eras y eres tan hermosa
que yo no supe qué hacer.
Te quise corresponder,
pero no me comprendiste.
Y entonces me fui tan triste
que nunca podré volver.

Décima 7

Tú te acuerdas de la cama,
del hotel y de la luna.
Yo poseo la fortuna
de pensar en tu pijama.
Cuando lo quité, una dama
poética me esperó,
y entonces se reinvirtió
todo en poesía oral,
y así llegó este final
que en canción se convirtió.

En su intervención, Pimienta crea un personaje a partir del tú poético de la canción original, rellenando con ello algunos de los huecos textuales iniciales. Se convierte en la voz

homodiegética que responde a la canción de ella, afirmando que en efecto recuerda el famoso hotel, y añadiendo detalles que llevan el texto hacia lo carnal y erótico: “cuando la sábana era / menos tensa que tu piel” (vv. 3-4 de la décima 1); “y entonces se reinvirtió / todo en poesía oral” (vv. 7-8 de la décima 3). Las alusiones a la “sonrisa soltera” (v. 2 de la décima 1) y a la “luna de miel” que no era tal (v. 5 de la décima 1) sugieren la posibilidad de que hubiera algo ilícito en esos encuentros, aunque en los versos siguientes se afirma que no hay arrepentimiento: “no tengo pena ninguna / por lo que allí nos pasó” (vv. 7 y 8 de la décima 1). En los versos siguientes, la voz masculina insiste en que no todas las historias de amor implican entrega: “la cuna / del amor es tan tramposa / que hay quien cuando quiere, quiere / y cuando no, va a otra cosa” (v. 10 de la décima 1 – v. 4 de la décima 2). A partir del v. 5 de la décima 2 parece que la voz va a disculparse (“Tú eras y eres tan hermosa / que yo no supe qué hacer”), aunque lo que llegan son excusas e incluso cierto reproche: “Te quise corresponder, pero no me comprendiste” (vv. 7 y 8 de la décima 2) y esto es lo que explica su partida: “y entonces me fui tan triste / que nunca podré volver” (vv. 9 y 10 de la décima 2). La improvisación termina con un pequeño juego metatextual, aludiendo al final de la historia de amor que inspiró la canción que a su vez inspiró los versos improvisados, de modo que nos encontramos ante un cierre circular: “Y así llegó este final / que en canción se convirtió” (vv. 9-10 de la décima 3). A continuación, Pimienta se retira, Gastelo canta el tercer estribillo y repite la primera frase del tema, como sucede en la versión de estudio: “No sé dónde agarrarme que no se mueva”.

Conclusiones

Como conclusión de lo expuesto, podemos incidir en que la Alexisfera constituye un foco de riqueza filológica, abordable desde numerosas perspectivas: como red de sociabilidad y como espacio de creación que trasciende las dualidades de oralidad y escritura, de lo culto y lo popular, de lo analógico y lo digital, y desdibuja los límites entre continentes (Europa y América) y géneros literarios (poesía y canción). Asimismo, todos los espectáculos de Pimienta, sintetizables bajo el título único de “Canciones con Pimienta”, representan una ventana abierta a este fenómeno de convivencia entre textos escritos, textos orales

efímeros y textos orales reposados, en el cual puede llegar a producirse una resignificación, que la canción permite por su propia naturaleza de texto vivo y abierto, que parece nacer por vez primera con cada reproducción o interpretación en directo. El caso de texto híbrido aquí mostrado representa un curioso testimonio donde un poema improvisado se inserta en una canción preexistente y termina por alterar su significado original, retroactivamente, llenando huecos textuales y proponiendo nuevas lecturas. Y así como las formas clásicas se integran en lo rabiosamente contemporáneo, de manera fractal, encontramos que el texto improvisado, que parte del detalle y del instante, se acomoda de manera orgánica a los espacios de la canción de autor, ejerciendo de puente entre el libro y la sala de conciertos y unificando sus públicos. Finalmente, deseo reivindicar el interés individual de la obra de cada uno de los autores de la Alexisfera, muchos de los cuales figuran en prensa y estudios como simples nombres, eclipsados por otros de mayor reconocimiento y popularidad.

Bibliografía

Alfaro, Víctor. *Marwán, el hijo del refugiado*. Valencia, Efe Eme, 2022.

Badía Fumaz, Rocío. “La poesía en la canción popular: hacia un modelo sistemático para su representación”. *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, n° 10, 2, 2022, pp. 339-358.

Carulo, Enfero y Pérez Martín, Luis María. *Andrés y la celada*. Cádiz, Dalya, 2023.

Díaz-Pimienta, Alexis. *Teoría de la improvisación poética*. Almería, Scripta Manent, 2014a.

Díaz-Pimienta, Alexis. *Método Pimienta para la enseñanza de la improvisación poética*. Almería, Scripta Manent, 2014b.

Díaz-Pimienta, Alexis. *La improvisación de décimas: De la gravitación léxica al enunciado final*. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Lyra Mínima, 2021.

Ekstein, Lars. *Reading song lyrics*. Amsterdam and New York, Rodopi, 2010.

Esteban Becedas, María. “Un pirata decimista: Joaquín Sabina en el carnaval de Cádiz”. *Joaquín Sabina. Siete versos tristes para una canción*, Guillermo Laín Corona (ed.), Madrid, Visor Libros, 2024, pp. 91-133.

García Gil, Luis. *Javier Ruibal, más al sur de la quimera*. Cádiz, Mayí Ediciones, 2012.

García Gil, Luis. *Conversaciones con Javier Ruibal*. Valencia, Efe Eme, 2022.

García Torrego, Jorge. *Convivir poesía, conbeber poesía: El fenómeno de las jam sessions y la poesía oral en el Madrid del siglo XXI*. Madrid, Peña Escrita, 2022.

Laín Corona, Guillermo (ed.). *Joaquín Sabina o fusilar al rey de los poetas*. Madrid, Visor Libros, 2018.

Laín Corona, Guillermo (ed.). *Joaquín Sabina. Siete versos tristes para una canción*. Madrid, Visor Libros, 2024.

Lobo, Fernando. *Versos decimales*. Cádiz, Dalya, 2016.

Luque, Alejandro (2019). “Locos por la décima: el grupo de WhatsApp en el que todos los músicos y poetas querían entrar”. *elDiario.es*, 9 de septiembre de 2019.

Martínez Cantón, Clara I. “Sonando en décimas. La décima espiñela en la escena musical”. *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies*, nº 3, 1, 2021, pp. 23-44.

Miguel Martínez, Emilio de. *Joaquín Sabina: Concierto privado*. Madrid, Visor Libros, 2008.

Pérez Martín, Luis María. *Morirnos en los bares*. Portugalete, Novélame Biografías, 2023.

Pocoví, Jonathan. *Entre la gloria y el bochorno*. Valencia, autoedición, 2024.

Rodríguez-Gaona, Martín. *La lira de las masas. Internet y la crisis de la ciudad letrada*. Madrid, Páginas de Espuma, 2019.

Ruibal, Javier. *Coraza de barro*. Madrid, Aguilar, 2020.

Trapero, Maximiliano. “La tradición y la improvisación en la poesía oral: la décima, un nuevo género poético integrador en el Mundo Hispánico”. *Anuario de Estudios Atlánticos*, nº 59, 2013, pp. 687-718.

Discografía

Drexler, Jorge. “Milonga del moro judío”. *Eco*, Dro East West, 2004.

Drexler, Jorge. “Despedir a los glaciares”. *Salvavidas de hielo*, Warner Music Spain, 2017.

Drexler, Jorge. “Décima a la décima”. *30 años*, Warner Music Spain, 2021.

Drexler, Jorge. “El plan maestro”. *Tinta y tiempo*, Sony Music Entertainment, 2022.

Gastelo, Vicky. “Si tú piensas en mí”. *En el fondo de los mares*, Ediciones Musicales Warner Bros, 2010.

Ruibal, Javier. “Tu divo favorito”. *Paraísos mejores*, Nuba Records S.L., 2018a.

Ruibal, Javier. “El fin del mundo fue ayer”. *Paraísos mejores*, Nuba Records S.L., 2018b.

Ruibal, Javier. “Un sinmorir día a día”. *Paraísos mejores*, Nuba Records S.L., 2018c.

Ruibal, Javier. “Yo soy africano (memoria)”. *Ruibal*, Nuba Records S.L., 2020.