

Las dos orillas. Poesía y canción en el ámbito hispánico

The Two Shores. Poetry and Song in Hispanic Context

**Gimena del Río Riande
Francisco Javier Ayala Gallardo**

Bajo el signo de la analogía, de una ancestral correspondencia, las relaciones entre música y poesía se han caracterizado a lo largo de la historia por la evidencia de un progresivo distanciamiento, de un impulso antagónico de atracción y repulsión, de vuelta a los orígenes y configuración de una identidad propia. La vinculación entre la canción y el poema se ha expresado por diferentes cauces en el tiempo, dando lugar a multiplicidad de manifestaciones que se adaptan a diversos contextos culturales, sociales y tecnológicos, a la vez que dialogan con la historia y dirigen la mirada hacia su propia esencia estética, esa esencia híbrida que las constituye y es aquí principal materia de estudio.

En ámbito hispánico, el diálogo entre poesía y música ha adquirido características particulares, marcadas por la diversidad lingüística, la riqueza de tradiciones populares y la influencia de contextos sociopolíticos y culturales específicos. Desde en las canciones tradicionales hasta en las expresiones más vanguardistas de la música popular, la poesía ha encontrado en la música un vehículo para expandir su alcance y resonar en públicos más amplios. Los trabajos del presente monográfico son una invitación a ahondar en las interacciones entre ambas artes desde una perspectiva amplia que las comprende en la historia y la actualidad de la poesía y la canción en España y América Latina. Así, desde diferentes presupuestos metodológicos, abordan las múltiples construcciones, relaciones, reelaboraciones, idas y vueltas, entre las dos orillas, las de la poesía y la música, a lo largo de la historia. Los artículos aquí reunidos se presentan, en este sentido, como una contribución significativa al estudio de las relaciones entre la poesía y la música, con la aspiración de enriquecer el debate académico y fomentar una apreciación más profunda de ambas

manifestaciones en su dimensión histórica, cultural y estética, destacando su relevancia en la construcción de identidades y en la articulación de experiencias compartidas.

En *“Canciones con Pimienta”*. *Textos híbridos en el seno de la Alexisfera*, María Esteban Becedas analiza la “Alexisfera”, una comunidad artística transoceánica centrada en la figura del cubano Alexis Díaz-Pimienta, considerado el máximo exponente del repentismo en lengua española. A través de talleres, redes sociales y espectáculos, Pimienta ha promovido la improvisación poética en décima espinela, generando un espacio híbrido entre la poesía oral y la canción de autor. La Alexisfera agrupa tanto a artistas consagrados como a creadores emergentes, articulándose en torno a dinámicas colaborativas que revitalizan la tradición del verso clásico. El texto se enfoca especialmente en los espectáculos “Canciones con Pimienta”, en los que Díaz-Pimienta improvisa versos dialogando en escena con canciones de autores invitados. Estas performances dan lugar a “textos híbridos”, en los que se entrelazan la letra escrita y la improvisación oral, resignificando la canción original. El estudio se detiene en dos ejemplos: *“Más poeta serás tú”*, de Fran Fernández, concebida en décimas como himno del espectáculo; y *“Si tú piensas en mí”*, de Vicky Gastelo, a la que la improvisación de Pimienta añade una nueva capa narrativa y afectiva. La autora reivindica el interés filológico de este fenómeno por su carácter transdisciplinar y por desdibujar fronteras entre oralidad y escritura, poesía y música, alta y baja cultura. La Alexisfera es un ejemplo vivo de cómo las formas clásicas, como la décima, encuentran nuevos sentidos y públicos en el siglo XXI gracias a su fusión con prácticas contemporáneas.

Cultura literaria en el rock argentino Intertextualidad entre Edgar Allan Poe y Soda Stereo en la canción Corazón delator, de Javier Soto Cárdenas y Catalina Vergara Araya, analiza la intertextualidad e intermedialidad entre el cuento “El corazón delator” de Edgar Allan Poe y la canción homónima de Soda Stereo, compuesta por Gustavo Cerati. Se propone que la canción no es una adaptación literal del cuento, sino una transposición simbólica y poética, que transforma el motivo del “corazón que delata” en una metáfora del amor oculto e inconfesable. Desde un enfoque semiótico y hermenéutico, se observa cómo la letra de “Corazón delator” presenta múltiples capas de sentido, transformando un relato de culpa y crimen en una introspección emocional y amorosa. La investigación también se apoya en teorías de

intertextualidad (Kristeva, Genette) y campo cultural (Bourdieu), para mostrar cómo el rock argentino configura una cultura literaria híbrida, donde la canción popular actúa como medio de alta densidad simbólica. Se concluye que esta poética representa una relectura contemporánea del canon literario occidental desde una sensibilidad musical latinoamericana.

Elia Romera-Figueroa explora en *Las tretas de las cantautoras: la canción infantil y la musicalización de poesía escrita por mujeres* cómo diversas cantautoras en España durante el tardofranquismo y la Transición resignificaron la canción infantil como forma de resistencia política y feminista. En un contexto donde la dictadura franquista asignaba a las mujeres un rol educativo y maternal, canalizado especialmente a través del género infantil, artistas como Rosa León, Julia León, Elisa Serna y María Manuela subvirtieron estas imposiciones transformando el género en un espacio de protesta. A través de la musicalización de poesía escrita por mujeres —como María Elena Walsh, Rosalía de Castro o Gloria Fuertes—, estas cantautoras crearon nuevos repertorios que recuperaban genealogías femeninas y desafiaban el canon dominante. Inspirada por el concepto de “tretas del débil” de Josefina Ludmer, la autora argumenta que estas artistas aceptaron roles asignados por el régimen, pero los reinterpretaron estratégicamente para hacer política desde el espacio doméstico o infantil. El artículo analiza casos como la “Canción de la vacuna” de Rosa León, basada en un poema de Walsh, y el uso de canciones de cuna por Elisa Serna y Julia León para homenajear figuras feministas o abordar temas como la represión. Estas prácticas, que combinan música, literatura y activismo, también desafían las convenciones de la “canción protesta”, expandiendo su alcance a públicos tradicionalmente marginados, como la infancia. El estudio concluye que musicalizar poesía escrita por mujeres fue una forma de supervivencia, transmisión de memoria feminista y relectura del pasado desde una perspectiva transformadora y afectiva.

Javier Soto Zaragoza bucea en las canciones-relato de Joaquín Sabina desde una perspectiva narratológica en su trabajo *Los elementos diegéticos de las canciones-relato de Joaquín Sabina: técnicas narrativas y relación con el microrrelato*. Con énfasis en sus elementos diegéticos, el autor sostiene que muchas letras de Sabina se estructuran como verdaderos relatos breves, con estrategias narrativas que las aproximan al microrrelato, género caracterizado por la brevedad, la elipsis, la intensidad y la

capacidad de sugerencia. Sabina emplea técnicas como la elipsis, el inicio in medias res, y las anacronías (retrospecciones y anticipaciones) para condensar historias en pocos versos, generando tensión narrativa y apelando a la inferencia del oyente, o construye personajes a través de rasgos que evocan arquetipos culturales (el donjuán, la prostituta, la *femme fatale*), y un uso selectivo de la denominación. Además, el espacio en las canciones sabiniánas tiende a ser sugerido más que descrito, usando indicadores mínimos (topónimos, deícticos), lo que acentúa su parentesco con el microrrelato. El estudio demuestra que Sabina combina procedimientos propios de la narración breve —economía expresiva, simbolismo, finales sorpresivos— con los recursos musicales y líricos de la canción, lo que lo posiciona como uno de los grandes narradores dentro del marco híbrido de la canción popular.

El artículo de Florian Homann analiza el impacto socio-cultural del rap afrocolombiano como herramienta de memoria política y activismo durante el estallido social en Colombia en 2021. En este contexto, examina las contribuciones de los raperos El Teacher y Junior Jein, quienes, a través de sus letras y *performances*, articulan una resistencia contestataria que reescribe la memoria cultural y desafía las narrativas hegemónicas. El estudio destaca cómo la música y la poesía performativa se convierten en medios clave para visibilizar las voces subalternas y generar contramemorias que confrontan el olvido impuesto por las élites políticas y mediáticas. Homann aborda la interacción entre la música de protesta, la poesía social y el activismo digital, destacando cómo estas prácticas artísticas se entrelazan para desafiar las estructuras de poder y promover una democratización de las políticas de la memoria. En un contexto marcado por la censura mediática y la represión estatal, las contribuciones de El Teacher y Junior Jein evidencian el potencial transformador de la música y la poesía como herramientas de resistencia y articulación política.

El estudio de Junwei Zhou realiza un exhaustivo análisis intermedial del poema “Canción tonta” de Federico García Lorca y su musicalización homónima por Silvestre Revueltas, abordando las relaciones entre poesía y música desde una perspectiva teórica y analítica. Partiendo de las formulaciones de Werner Wolf, el artículo examina la intermedialidad intracomposicional del poema, destacando elementos como el título, la estructura dialogada de las estrofas, los principios compositivos de

repetición y contraste, o la estética de la nana tradicional española, que impregna los versos de una musicalidad inherente. Asimismo, se analiza la transposición intermedial en la composición de Revueltas, explorando cómo la música dialoga con el texto poético mediante dinámicas, tonalidades y estructuras melódicas que mimetizan y amplifican el contenido emocional y simbólico del poema. En su conjunto, esta contribución ilumina dos obras poco atendidas por la crítica y enriquece el estudio de las interacciones entre la poesía y la música, ofreciendo una lectura paralela que amplía la comprensión de la intermedialidad en el arte.

Alcohol y otros amores: la distorsión del romanticismo a través de la ebriedad en las canciones de José Alfredo Jiménez, de Esteban García Bernal, analiza la obra del icónico cantautor mexicano desde una perspectiva que entrelaza música, literatura y cultura popular. A través de un enfoque interdisciplinario, el autor explora cómo las canciones de José Alfredo Jiménez, marcadas por la exaltación del sentimiento amoroso y la omnipresencia del alcohol, han trascendido generaciones y fronteras, convirtiéndose en himnos de la memoria colectiva hispanohablante. El estudio destaca la capacidad de Jiménez para deformar y amplificar las emociones humanas, especialmente el amor romántico, mediante la influencia del alcohol, que actúa como un catalizador de contradicciones y excesos. Este fenómeno, que el autor denomina “distorsión del romanticismo”, se manifiesta en la representación de la amada como reina o ingrata, y en la figura del “macho” que oscila entre la dignidad y la humillación. La cantina, espacio recurrente en su obra, se erige como un templo étlico y un microcosmos donde se desdibujan los límites entre lo festivo y lo trágico, reflejando una cosmovisión profundamente arraigada en el imaginario mexicano.

En *La música como utopía social. Carpentier en Vargas Llosa, de lenguajes, silencios y pasos perdidos*, Yannelys Aparicio Molina explora la relación entre música y literatura en las obras de Alejo Carpentier y Mario Vargas Llosa, destacando cómo ambos autores utilizan la música como un eje central para reflexionar sobre la historia, la identidad y las utopías sociales. A través de un análisis comparativo, se examinan las convergencias y divergencias entre *Los pasos perdidos* de Carpentier y *Le dedico mi silencio* de Vargas Llosa, dos novelas que, aunque separadas por décadas, comparten una visión en la que la música se erige como un lenguaje universal capaz de conectar al individuo con su pasado y de ofrecer alternativas para la recuperación de la

armonía social. El artículo subraya cómo ambas novelas, aunque desde perspectivas distintas, comparten la idea de la música como un elemento transformador y esencial para la recuperación de las naciones. Mientras Carpentier se centra en la búsqueda de los orígenes primitivos y la conexión con lo mítico, Vargas Llosa propone una utopía contemporánea en la que la música criolla actúa como un catalizador para la reconciliación y la integración social. Además, se destaca la capacidad de la música para trascender las barreras culturales y emocionales, funcionando como un lenguaje prelógico que conecta a los individuos con lo inefable y, paradójicamente, con el silencio.

En síntesis, la historia de la relación entre poesía y música no es lineal, sino que presenta momentos de unión, separación y reencuentro. Esta relación no es una simple fusión, sino una hibridez dinámica que continúa generando nuevas formas de expresión estética y comunicación emocional. Al amparo de ese impulso originario, el presente monográfico se convierte en un espacio de reflexión interdisciplinaria que busca iluminar las complejidades inherentes a la relación entre ambas expresiones artísticas, entendidas como formas que, aunque distintas en su naturaleza, comparten una capacidad única para articular emociones, narrativas y experiencias humanas.