Sociedad Española de Estudios Árabes

Introducción general a la historia de la poesía árabe:

Poesía moderna

(desde los inicios de la *Nahda* hasta nuestros días)

Jaime Sánchez Ratia

28.04.26 (17.00 – 18.40 horas)

M. Darwis

Nizar Qabbani

Badr Shakir al-Sayyab

Adonís

1. La *Nahda* o el *risorgimento* árabe.

Los años oscuros del mundo árabe: Los siglos XV a XVIII

- Al auge y máximo esplendor de la literatura durante los abasíes, se sucede, tras la toma de Bagdad por los mongoles de Hulagu en 1258, un período de dos o tres siglos en el que la creatividad árabe se vuelca en disciplinas como la crítica literaria, la teología, la historia, la lexicografía, la recopilación de corpus…Algunos nombres destacan, sin embargo, como Al-Busiri e Ibn al-Farid, gran poeta místico, que conviven con una literatura erótica en la que la poesía es elemento fundamental.
- Después llega la época llamada en árabe *'asr al-inhitat* (época de la decadencia), en el que el mundo musulmán, sometido a la dominación otomana (con la excepción de Marruecos), sobrevive avivando las ascuas de su brillante pasado.
- La poesía adolece de cierta originalidad, está hecha de calcos y sigue los modelos de la poesía clásica, e incluso los temas. Los motivos son preferentemente religiosos, ya no hay elites arabófonas a las que adular: gran parte de los dirigentes son turcos, quienes, al contrario que los persas, nunca llegan a arabizarse, son soldados criados entre los jenízaros, la fuerza militar de origen balcánico que defiende al imperio otomano. El Virrey de Egipto, Mohamed Ali, por ejemplo, que no hablaba correctamente el árabe, mal podía apreciar la poesía.

Danube
Vienna
Venice
ADRIATIC SEA
Belgrade
Nicopolis
WALACHIA
Varna
BLACK SEA
Kafa
Don
ARAL SEA
CASPIAN SEA
Rome
Kosovo
Niš
Sofia
Gallipoli
Istanbul
Üsküdar
Sinop
Tabrīz
Otranto
Salonika
İznik
Bursa
İzmit
Ankara
Chāldirān
Algiers
Tunis
AEGEAN SEA
Aydın
Konya
Dulkadir
Tigris
Euphrates
MOREA
Antalya
Adana
MALTA
MEDITERRANEAN SEA
RHODES
Tripoli
Basra
PERSIAN GULF
Jerusalem
Alexandria
Suez
Cairo
Nile
RED SEA
Medina
Mecca
EXPANSION OF THE OTTOMAN EMPIRE
Ottoman Turks, 1300
Acquisitions, 1300–59
Acquisitions, 1359–1451
Acquisitions, 1451–81 (Mehmed II)
Acquisitions, 1512–20 (Selim I)
Acquisitions, 1520–66 (Süleyman I the Magnificent)
Acquisitions, 1566–1683
Boundary of the Ottoman Empire at its greatest extent, 1683–99
0 250 500 mi
0 250 500 750 km
© Encyclopædia Britannica, Inc.

i. Los inicios de la *Nahda*

- El wahabismo del siglo XVIII, fue y es enemigo de la poesía profana y del libre pensamiento. Es una corriente religiosa derivada del hanbalismo y promovida por Muhammad ibn 'Abd el-Wahab (1703-1792), de la que se derivan en parte las corrientes salafistas que alientan grupos como Al-Qaida o el Daesh. Hoy día, dos países se declaran seguidores de esta corriente de interpretación religiosa: Arabia Saudí y Qatar.
- El Imperio Otomano, con sus tres capitales (la última Constantinopla/Estambul, tras la conquista de Bizancio), habrá de durar desde 1299 hasta 1923, fecha en que se proclama la República de Turquía y el territorio otomano se desgaja en múltiples estados modernos, con fronteras delineadas en su mayor parte por las potencias occidentales.
- A principios del siglo XIX, empieza a surgir cierta efervescencia política, prólogo de la inestabilidad por venir. Egipto está bajo el control efectivo de los mamelucos, un poder que degollará –literalmente- Mohamed Ali en una trágica jornada de 1811.
- En la poesía, el agotamiento de los modelos clásicos y el estudio y recopilación del *turaz* (acervo literario) árabe marcan las líneas maestras de la creación literaria.

ii. Factores que contribuyeron al despertar (resurgir) del mundo árabe (I)

- La invasión de Egipto y la expedición científica de Napoleón tuvieron un gran impacto en la educación y el pensamiento en Egipto. Napoleón deseaba debilitar a Inglaterra cortando su comunicación con la Perla de la Corona, la India, y de paso, crear una leyenda personal, lo que consiguió pese al fracaso de la expedición.
- La expedición francesa contó con un cuerpo de científicos, botánicos, arqueólogos, etc, que sentaron las bases de la nueva educación y las ciencias en el Egipto de principios del siglo XIX. También están en el origen del liderazgo político de ese país, hoy en entredicho.
- Tras la derrota de Napoleón a manos de los ingleses en Abukir y su espantada a Francia, Muhammad Ali Pacha no tardó en tomar el poder (1805), como virrey de Egipto, inaugurando una dinastía jedival.
- La egiptología, un parto por cesárea: si hasta entonces quienes se interesaban por la historia antigua de Egipto eran mayormente recolectores de tesoros, y eran llamados "anticuarios", a partir de Champollion nace la ciencia egiptológica, y los egipcios comienzan a interesarse por su propio pasado, sepultado en el olvido desde la conquista musulmana de Egipto.

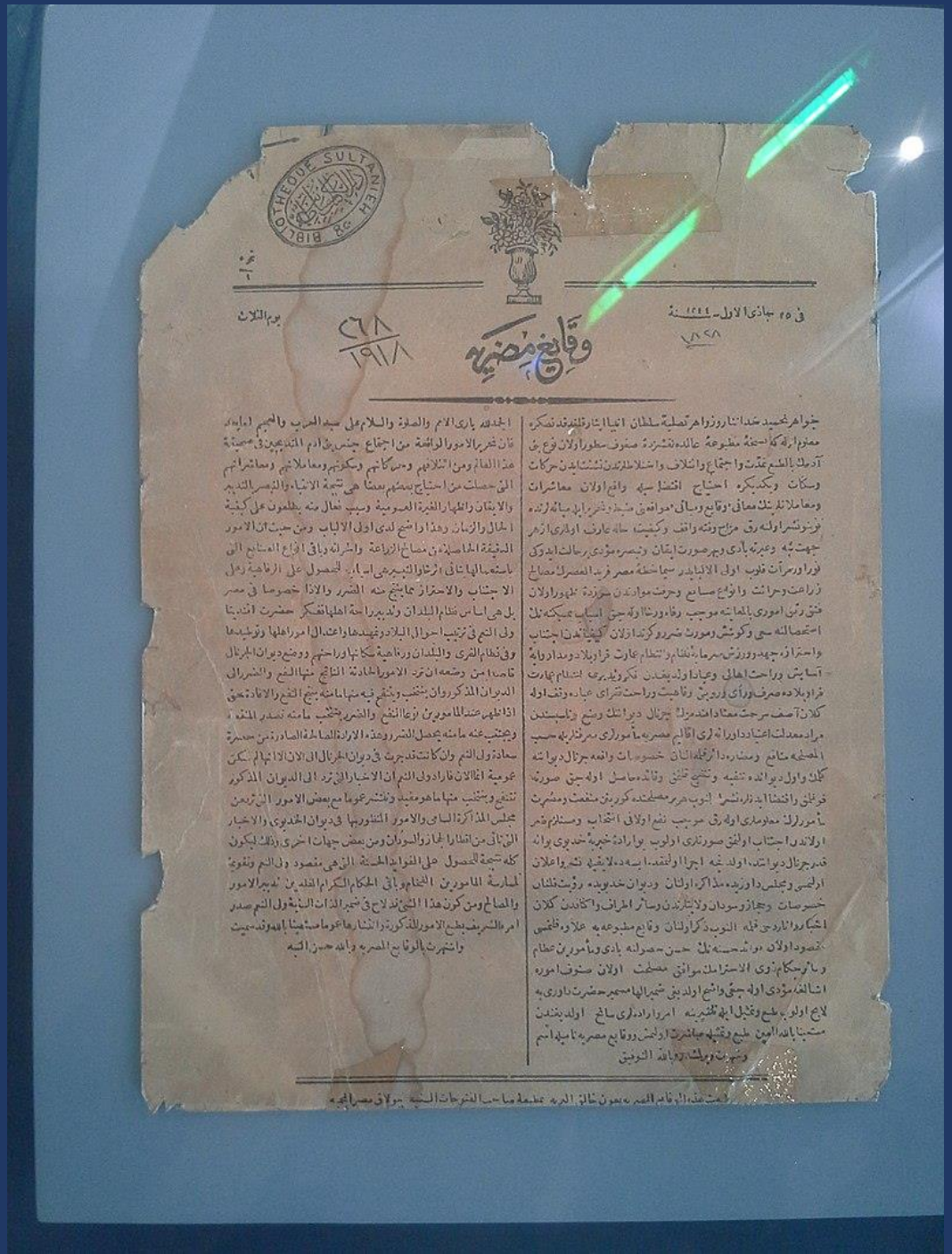
ii. Factores que contribuyeron al despertar (resurgir) del mundo árabe (II)

- Muhammad Ali Bacha (en turco, Mehmet Ali Pasha), era un soldado ilustrado, albanés que llegó a Egipto con las tropas otomanas y que consiguió ser designado virrey de la Puerta. Gobernó Egipto al margen de las potencias europeas y con creciente autonomía frente a Estambul. Favoreció el desarrollo científico y es considerado el fundador del Egipto moderno.
- La imprenta de Bulaq (Al-Matba' al-Amiriyya), fundada en 1821, fue clave en el proceso educativo y cultural. Las prensas emiríes supusieron una auténtica revolución de la comunicación cultural y la vida intelectual en el mundo árabe, con todos los defectos de las publicaciones árabes de esa época, denunciados con el tiempo por figuras como Ahmad Amin. Pero permitieron un abaratamiento del libro y una distribución mucho más eficaz. Se empezaron a publicar miles de obras que hasta entonces se guardaban en manuscrito, en archivos y bibliotecas, lo que suscitó un interés creciente por el legado clásico.

iii. La eclosión del periodismo en Egipto

- El auge de los periódicos y del periodismo, que llega con la introducción de la imprenta, hará de ellos otras tantas plataformas para la circulación de la poesía y las ideas estéticas, y en ocasiones serán banderas de movimientos renovadores, en lo político y en lo cultural.
- Los periódicos también permitirán la publicación de novelas por entregas, y de poesía de circunstancia, muy popular, practicada por los poetas neoclásicos.
- La agitación política también tendrá su altavoz en la prensa escrita. Los periódicos surgen como champiñones y son a menudo cerrados por el poder fáctico. Los autores son desterrados o perseguidos por sus publicaciones, y eso les permite conocer otros países y culturas, en ocasiones europeas. Casi todos los grandes poetas del siglo XIX y XX han conocido el exilio. La lista es interminable.
- La prensa escrita también fue tribuna de grandes controversias teóricas sobre poesía, y en ella también aparecieron por entregas importantes obras de teoría poética, como *La imaginación poética entre los árabes*, de Abu l-Qasim Al-Shabbi.

El primer periódico egipcio impreso en Egipto, Waqa'iya misriya, la Gaceta Oficial, aquí en una edición de 1828.
En 1798 se publicó un diario en francés, para uso de las tropas invasoras: Le Courrier de l'Égypte. .



iv. Los viajes a Europa

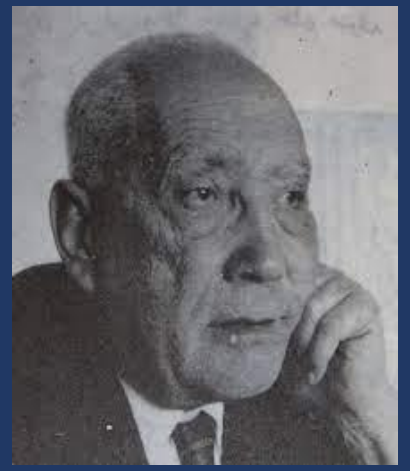
- Los árabes habían sido grandes viajeros, pero sus viajes se ceñían en general a los confines del imperio abasí o, más tarde, otomano, con exploraciones hacia el continente asiático. Algunos libaneses maronitas habían mantenido contactos con el Vaticano durante los siglos XVII y XVIII. Tras la expedición francesa a Egipto, se empieza a sentir la necesidad de viajar a Europa, para lo cual se emprenden viajes exploratorios. Viajeros árabes de Siria, Egipto y la región libanesa comienzan a frecuentar territorios hasta entonces inexplorados.
- Los exilios políticos: La inestabilidad política y la apertura de la prensa a las opiniones discordantes o críticas con el poder provocan un aumento de los destierros y exilios por razones políticas, sobre todo hacia Estambul o a Europa. Los Muwaylihi, Ibrahim y Muhammad, periodistas y altos funcionarios, son un perfecto ejemplo, aunque tardío, de esta tendencia, que tendrá un lado positivo: aumento del nivel de conocimiento de lenguas europeas y de concienciación sobre la opresión política en que se vive, así como sobre cuestiones sociales, como la situación de la mujer árabe, otro caballo de batalla.

2. La traducción de literatura europea, clave de la apertura a nuevas tendencias (I)

- Las misiones pedagógicas de Muhammad Ali. En estas misiones, estudiantes árabes de Al-Azhar fueron enviados a Europa y regresaron con una formación científica y técnica, pasando a nutrir los cuerpos docentes de las nuevas instituciones educativas.
- Rifa'a Rafi' al-Tahtawi (1801-1873) y su viaje a Francia: "El oro de París". Es un viaje oriental a la inversa, a la manera de los viajes reales o imaginarios de europeos a Oriente. Este intelectual egipcio, formado en Al-Azhar, describe las costumbres francesas y, en especial, la situación de la mujer en Francia, lo que causaría gran curiosidad y estupor en medios egipcios. A la vuelta de Francia, fue nombrado rector de la Escuela de Lenguas, precedente de la actual *Kulliyat al-Alsun* (Facultad de Lenguas), de gran fama. Fundó además la Escuela de Geografía e Historia.
- También se establecen contactos con arabistas europeos, como Lane, Burckhardt, Burton, etc.

La traducción de literatura europea, clave de la apertura a nuevas tendencias (II)

- Mustafa Lutfi al-Manfaluti (1876-1924), traductor y novelista popular, hijo de padre egipcio y madre turca, recibió una educación en Al-Azhar durante diez años. No sabía francés, pero pedía que se le hiciera una traducción y luego la *versioneaba* a su manera (El Conde de Montecristo, Fénelon, Julio Verne, etc). Hombre melancólico y propenso a la desesperación, era poeta, aunque su obra en prosa es más valorada.
- Salama Musa (1887-1958), periodista copto que estudió en Inglaterra y abogó, como Said 'Aql, por la simplificación de la escritura árabe y por la adopción del dialecto egipcio como lengua oficial, dos asuntos que le granjearon muchas enemistades. Su obra es inmensa y abarca múltiples temas, entre ellos el feminismo (*La mujer no es un juguete del hombre*).



La traducción de literatura europea, clave de la apertura a nuevas tendencias (III)

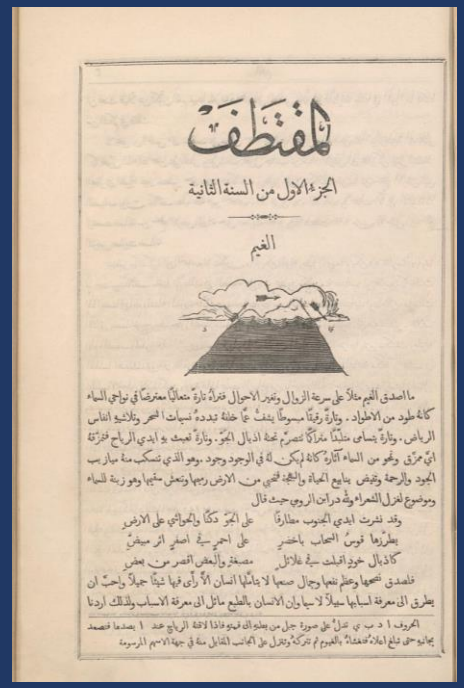
- Concepciones árabes de la traducción decimonónica: la traducción como adaptación y síntesis. Muchos traductores no conocen los idiomas y se hacen traducir los textos, para readaptarlos al oído. Sin embargo, su influencia es enorme.

- La "tradaptation", un fenómeno que permitió dar a conocer en medios lectores árabes grandes obras de la literatura francesa e inglesa.

- Grandes traducciones impactarían en generaciones de poetas árabes: Un buen ejemplo es la traducción al árabe de *La rama dorada*, de Frazer, que influiría en medios poéticos árabes de forma importante, ya que hizo descubrir un pasado antiguo a menudo ignorado por el islam. De ahí viene la adopción por Adonís de su nombre de pluma.

3. Las revistas literarias, principal vector de crecimiento de la poesía árabe moderna

- Las revistas fueron jalones de la nueva evolución poética. Al-Muqtataf, Al-Mu'ayyad, Misbah al-Sharq (La lámpara de Oriente)
- Al-Hilal, Al-Yami'a, Shi'r, Apollo…
- Las sociedades literarias: Al-Rabita al-Qalamiyya, etc. Al-'Urwa al-Wuzqa de Muhammad 'Abdu y Gamal al-Din al-Afgani.
- Los salones literarios:
  - Mariana Marrash (1848-1919), nacida en Alepo, de familia melquita, poetisa y prosista. Su poemario *Hija del pensamiento* (1893) tuvo gran influencia. Mantuvo un salón literario en su ciudad natal.
  - May Ziyadeh (1886-1941), nacida en Nazareth, poetisa y animadora de otro salón en El Cairo. Mantuvo un idilio epistolar con Yubran Jalil Yubran. Murió en la soledad y la locura.


المقتطف

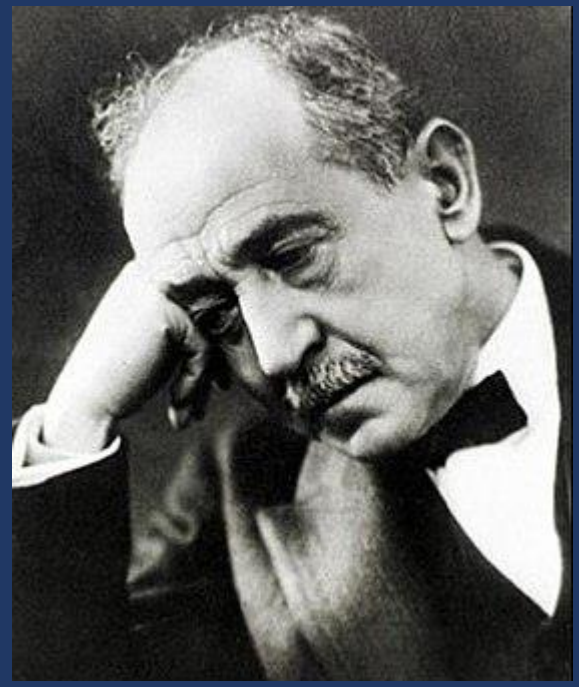
الجزء الاول من السنة الثانية

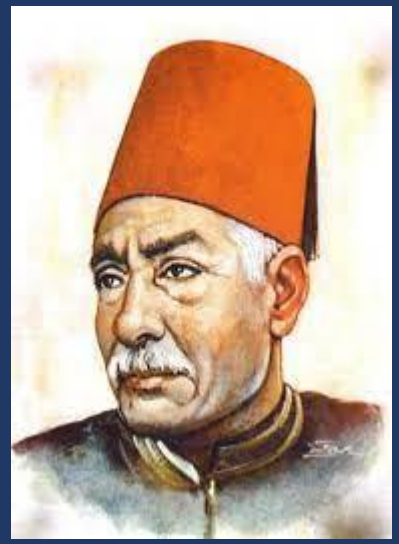
الغيم

4. El neoclasicismo, o los intentos por explorar una evolución de las formas poéticas clásicas

- La generación de neoclásicos egipcios.
- Mahmud Sami al-Barudi (1839-1904). Nació en El Cairo, se hizo militar y trabajó en el Ministerio de AAEE. Protegido del Jedive Ismail, apoyó la revolución de Ahmad 'Urabi y fue enviado al destierro en Ceylán, donde pasó 17 años. Allí escribió la pieza que presentamos (Textos, núm. 1), a raíz de una visita de su hija. En el prólogo a su *diwan*, publicado después de su muerte, Al-Barudi, pese a sus preferencias por la poesía clásica abasí, expuso algunas ideas sobre la poesía que se considera un aviso de la próxima aparición de un movimiento poético romántico en el mundo árabe.

- Ahmad Shawqi (1868-1932), dramaturgo y poeta egipcio neoclásico de gran fama (apodado Príncipe de los Poetas), estudió derecho en Montpellier y en París. Exiliado en España por sus ideas políticas entre 1914 y 1920, aprendió español y publicó numerosos poemas sobre el pasado andalusí de la península ibérica. Era un poeta de pompa y circunstancia, y ello le valió numerosos ataques. De vuelta en Egipto en 1920, se dedicó al teatro hasta su muerte, en 1932. (Textos, núm. 2)
- Hafiz Ibrahim (1871-1932), el llamado "poeta del Nilo", estudió en Tanta y El Cairo y se graduó luego en la Academia Militar, tras lo cual fue destinado a Sudán. Allí protagonizó una revuelta y fue juzgado por sedición por los ingleses y enviado de vuelta a El Cairo, en donde, tras un periodo de castigo, fue nombrado director de la Biblioteca Egipcia. Aunque era rival de Shawqi, ambos admiraban a Al-Barudi y se vieron poderosamente influidos por su poesía. Su obra en prosa *Las noches de Satih* fue muy celebrada. Es un poeta de gran facilidad versificadora, que no se significó como Shawqi y que evitó las acerbas críticas dirigidas contra este (Textos, núm. 3)

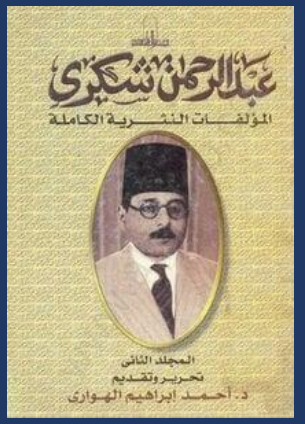




5. El movimiento *Al-Diwan*, los pre-románticos (I)

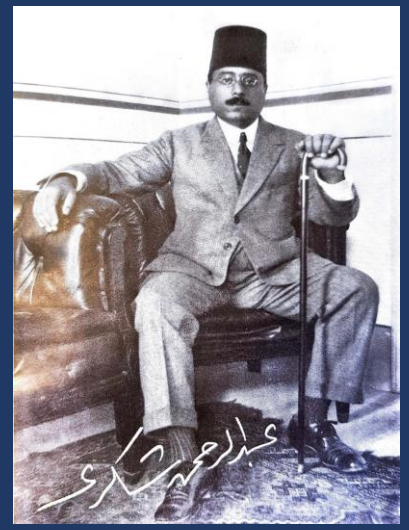
El nombre del grupo se debe a la obra de teoría literaria publicada por Al-'Aqqad y Al-Mazini en 1921: *Al-diwan fi al-naqd wa l-adab* (*El Diwan sobre la crítica y las bellas letras*). Son buenos poetas, aunque su calidad no está siempre a la altura de sus críticas (sobre todo contra Shawqi y Manfaluti) y de su pensamiento teórico.

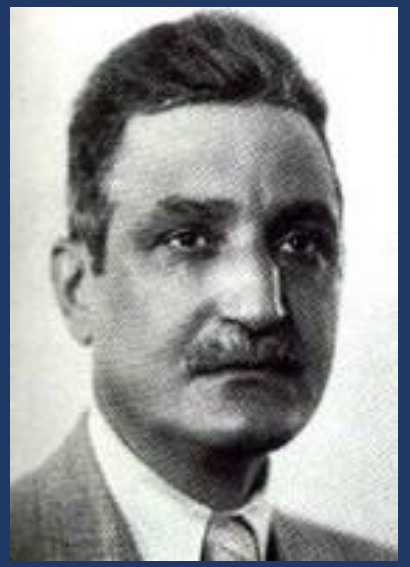
- Ibrahim Al-Mazini (1890-1949), cairota y huérfano desde muy joven, se vio obligado por la falta de medios a estudiar Magisterio, como Al-Shukri, pese a su poca vocación pedagógica, que le hizo pasarse al periodismo a los pocos años. Era un buen conocedor de la poesía inglesa, la principal influencia de este movimiento. Fue elegido académico de la Academia de El Cairo al final de su vida. Practicó la prosa, y escribió un libro de éxito: *Ibrahim al-Katib (Ibrahim el Escritor)*.



5. El movimiento *Al-Diwan*, los pre-románticos (II)

- Abd al-Rahman Shukri (1886-1958), nacido en Port Said, fue un escritor prolífico, que publicó siete recopilaciones de poesía en muy poco tiempo (en revistas como Al-Bayan, Al-Yarida y al-Muqtataf, y después en Apollo), para después abandonar la poesía, a raíz de sus disputas con otros miembros del grupo, hasta su muerte en 1958. Estudió literatura en Sheffield.
- Abbas Mahmud al-Aqqad (1889-1964), fue el más dotado y más versátil de los tres, si bien su obra más reconocida es la que escribió en prosa. Publicó 10 colecciones de poesía, al frente de las cuales expuso sus teorías sobre la escritura poética nueva, además de glosar las vidas de famosos poetas de la época clásica, como Ibn al-Rumi y 'Umar ibn Abi Rabi'a. Era un polígrafo que alcanzó gran popularidad, hasta el punto de que se hizo una serie de televisión sobre su vida, que tuvo gran éxito. (Textos, núm. 9)





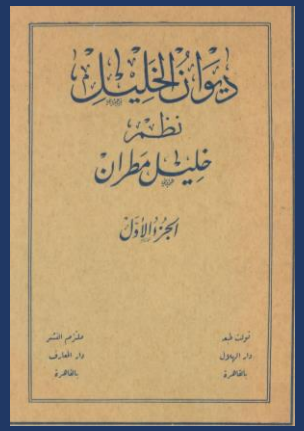
6. El movimiento Apollo y su revista, abiertos a todas las tendencias

La revista Apollo (1932-34) fue la primera revista en el mundo árabe exclusivamente dedicada a la poesía. A la vez era el órgano de la sociedad del mismo nombre, presidida desde su fundación por Ahmad Shawqi (1932), quien moriría a los pocos meses.

- Ahmad Zaki Abu-Shadi (1892-1955), personalidad poliédrica y genial, médico, *abejólogo*, poeta, traductor, etc. Hijo de un abogado de fama y de una literata de origen turco que mantenía un salón en El Cairo, vivió 10 años en Inglaterra, donde se casó con una inglesa de alcurnia. Fue el fundador de la Sociedad Apollo, en la que colaboraron casi todos los poetas del mundo árabe, desde Jalil Mutran hasta Abu l-Qasim al-Shabbi.
- Ibrahim Nagi (1898-1953) poeta que conoció la fama póstuma al ser una de sus composiciones (*Al-Atlal*, Las trazas del campamento) cantada por la célebre Umm Kulzum.
- Al-Hamshari (1909-1938) y Ali Mahmud Taha (1901-1949), el ingeniero, también formaron parte del grupo.

7. Un periodista y poeta libanés asentado en Egipto: Jalil Mutran

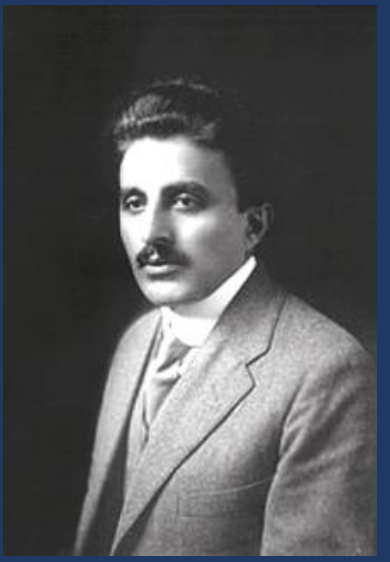
Jalil Mutran (1872-1949), apodado "Poeta de los dos países" por su procedencia libanesa y su residencia egipcia. Nació en Baalbek, en el seno de una familia emparentada con la nobleza turcomana y la aristocracia palestina. Hubo de huir a Egipto a raíz de un poema de corte nacionalista que ofendió a las autoridades otomanas. Allí se dedicó al periodismo, sobre todo en Al-Ahram. Nunca se casó. Se le considera un eslabón entre los poetas neoclásicos, como Shawqi y Hafiz Ibrahim, y los nuevos poetas que surgen al calor de la Sociedad Apollo. Defendió la ruptura con la rigidez de la prosodia y practicó ciertas libertades métricas en su poesía, de gran profundidad y contenido lirismo, teñido de melancolía. Su poesía fue recopilada en el *Diwan al-Khalil* (Textos, núm. 4).



8. La poesía del Mahyar (emigración) norteamericano, los románticos de la *Rabita Qalamiyya* (Pen League)

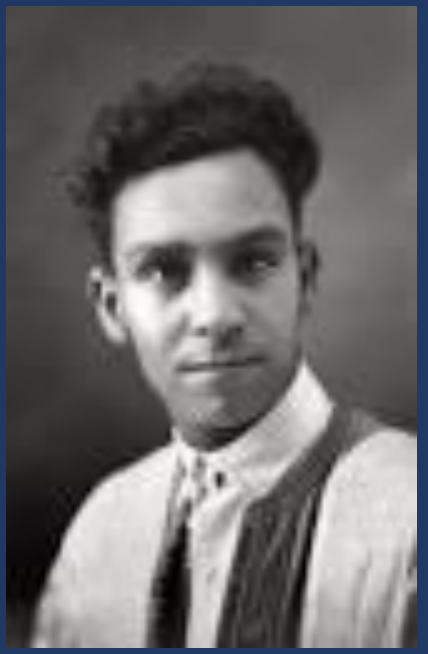
Son los emigrados fundadores de la Pen League de Nueva York (*Al-Rabita al-qalamiyya*).

- Yubran Jalil Yubran (1883-1931), cristiano maronita nacido en Líbano, prosista autor de *El Profeta,* auténtico best-seller en América, y a la vez poeta original y rompedor, que influyó enormemente en su generación.
- Amin al-Rihani (1876-1940), libanés, periodista y viajero anglófono, que adquirió la lengua árabe clásica en la adolescencia. Muy versado en literatura inglesa y norteamericana, fue quien primero compuso poesía en prosa en árabe.
- Mija'il Nu'ayma (1889-1988), cristiano libanés, estudió literatura y teología en Líbano, Ucrania y EEUU antes de regresar al Líbano, en donde murió casi centenario. Su primera obra, *El susurro de los párpados (Hams al-yufun),* influyó notablemente en la poesía moderna árabe. Conocedor del ruso.
- Ilya Abu Madi (1890-1957), cristiano ortodoxo griego, también libanés, instalado en Nueva York, tras pasar por Alejandría y Cincinnatti (Ohio). A su primera recopilación de versos, *Tadhkar al-Madi (Recuerdo del Pasado/Madi, 1911),* siguieron *Los arroyos* y *Oro molido y polvo* (Textos, núm. 5)
- Nasib 'Arida (1887-1946), poeta de Homs, fundador del diario *Al-Funoon (Las artes)*, editado en Nueva York.



9. Una estrella fugaz: Abu l-Qasim al-Shabbi

Abu l-Qasim al-Shabbi (1909-1934), poeta tunecino postromántico de corta vida, marcada por la fatalidad y la enfermedad. Dotado de una gran sensibilidad y de una genial facilidad versificadora, publicó una única recopilación de versos, "Cantos de la vida" (*Agani al-hayat*), que le granjeó gran fama, hasta el punto de que uno de sus poemas (en árabe) forma parte del himno oficial de Túnez. Es un poeta del nacionalismo y el despertar del mundo árabe, y también de la desesperanza y el desaliento. Escribió un ensayo de crítica poética de gran impacto: "La imaginería (o imaginación) poética entre los árabes", publicado en la revista Apollo y hoy considerado una obra de culto. Su temprana desaparición privó al mundo árabe de uno de sus poetas más geniales e innovadores.



10. El simbolismo árabe: Said ‘Aql

- Said ‘Aql (1911-2014), libanés de Zahle, cristiano maronita, poeta, filósofo, dramaturgo, periodista, centenario que murió con 102 o 103 años. Una personalidad arrolladora del mundo árabe. Promovió la adopción del dialecto libanés como lengua oficial del Líbano y la modernización de un nuevo alfabeto árabe para escribirlo, a partir de la escritura fenicia. Fue un nacionalista libanés radical y combativo, que no se consideraba árabe. Es considerado un poeta simbolista, influido por Mallarmé y Valéry. Escribió poemas que fueron luego cantados, como el “El chal”, interpretado por la gran Fayruz, considerado por Abdel Wahab la más bella canción árabe jamás cantada. Su principal poemario sigue siendo el primero: *Al-Majdaliya*, una versión del encuentro entre Jesús y María Magdalena. Fue un poeta del amor y la belleza, y un vitalista empedernido.

El Chal

Lánguido sobre el pelo, un chal
para Rindala.
Démosle la bienvenida
a él y a ella
a la belleza
¿Quién, oh amante de las copas,
te hizo tan hermoso?
¿Quién te cortó tan bello, dulce
como el sueño de una novia?
¿Cómo es que el pliegue se queja
y luego desaparece?
Sueña despierto, amado,
con mi color lila,
Sueña, no acerques la mano,
mira con los ojos,
queda el rastro
siempre que siga bajo llave.
Qué belleza de chal,
del que se pueden recoger estrellas

Y yo me preocupo
Y yo me preocupo
de que pueda ser visto u olido.
Tengo fijada una cita
bajo un chal.
¿Será la imaginación
refugio y socorro?
¿Qué me pasa
que he preguntado
a las flores por mi casa?
Se me dijo:
¡Allá, detrás de la Luna!

11. El verso libre (I)

Tras la Segunda Guerra Mundial, se abre paso el movimiento del verso libre (*sh'ir hurr*), alentado sobre todo por las avanzadas experimentales de poetas de pasadas generaciones como Jalil Mutran y los poetas de la emigración norteamericana. Mientras que Abu-Shadi proponía un verso libre basado en la combinación de diferentes metros, la escuela iraquí propugnaba el uso de un solo tipo de pie (el llamado (*taf'ila*), sin división en hemistiquios, con rima libre y de longitud variable, influido sobre todo por Elliot y la escuela rusa. Más que un verso libre, habría que denominarlo en propiedad verso irregular. Este es un ejemplo:

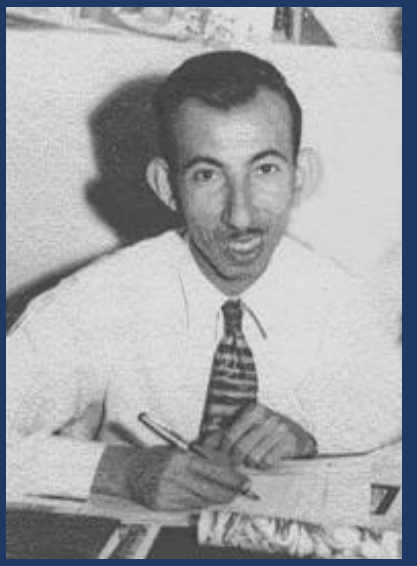
El viento se pregunta quién soy yo.
Soy su soplo asombrado, renegada del tiempo,
y, lo mismo que él, no tengo sitio.
Seguimos caminando sin final,
pasando eternamente, y al llegar a la cumbre,
encontramos tan solo el fin de la miseria;
entonces, el vacío. (Nazik al-Malaika, Yo)

11. El verso libre (II)

- Nazik al-Malaika (1923-2007), poetisa y crítica iraquí, nacida en Bagdad, que estudió en los EEUU y regresó posteriormente a Irak, instalándose en Basora, en donde colaboró en la fundación de la Universidad de esa ciudad. Poetisa de la sensibilidad y la emoción, pesimista, consciente de la finitud y de la nada, su obra denota la fuerte influencia del romanticismo inglés. En su colección de poemas *Shazaya wa ramad* (Esquirlas y ceniza), en la que hay 9 poemas escritos en verso libre, entre ellos el famoso *Cólera*, incluyó un prólogo sobre la necesidad de una nueva expresividad poética y el rechazo del verso rimado, unas páginas que se consideran toda una declaración de guerra al '*amud al-shri'r* (el canon poético). Posteriormente, publicó un largo poema de 1.200 versos pareados y rimados (*Ma'sat al-hayat*, La tragedia de la vida), en el que trabajó hasta su muerte. (Textos, núm. 6)

11. El verso libre (III): Badr Shakir al-Sayyab

Badr Shakir al-Sayyab (1926-1964), gran genio iraquí, nacido en Jaykur y educado en Basora, estudió magisterio en Bagdad. De ideas comunistas y más tarde nacionalistas árabes, fue arrestado en varias ocasiones por la monarquía iraquí y después por las autoridades republicanas, antes de exiliarse en Irán y Kuwait. Quedó inválido debido a una enfermedad degenerativa y falleció a los 38 años, dejando, pese a ello, una obra voluminosa, influida sobre todo por Wordsworth, así como por los poetas árabes románticos de primera hornada, como Ali Mahmud Taha e Ilyas Abu Shabaka. Fue asiduo practicante del verso libre, usando el pie *taf'ila* con libertad, sin ceñirse al número prescrito de pies. Al final de su vida, su poesía gira en torno a su enfermedad y a la resignación frente a la muerte. Su poema *Matar* (Lluvia) es muy conocido y celebrado (Textos, núm. 7).



Badr Shakir al-Sayyab: La llamada de la muerte

Desde miles de tumbas alargan los cuellos gritándome: “¡Ven!”
Es una voz que las venas traspasa,
Sacude las entrañas,
Y a cenizas reduce el corazón.
“Aquí, al atardecer, una antorcha se enciende
En las tinieblas…¡Ven, y arde eternamente”…
Mis antepasados son un espejismo en la línea del párpado
Tembloroso, pero en mí queda aún
Un absurdo rescoldo del fuego de la vida, que quiere lo imposible.
Gaylán, mi hijo, me dice: “Padre, ve,
yo sigo por la senda en busca del fuego de la vida.
Y mi madre me invoca también, desde la tumba:
“Abrázame, hijo mío…El frío de la muerte está en mis venas.
Caliéntame los huesos con los brazos que yo misma vestí.
Conforta mis heridas con tu corazón y tus pupilas.
No dejes mi camino.”
Todo lo que termina llama y grita a la muerte:
El otoño, el invierno, la tarde y el crepúsculo.
Y tan solo la noche permanece
cuando se han apagado los relámpagos.
Queda solo la muerte,
mucho más duradera
que cualquier cosa que hay en la vida.
¡Oh, tumba, abre los brazos!
Que ya te llego yo, sin alboroto ni gemidos.

نداء الموت

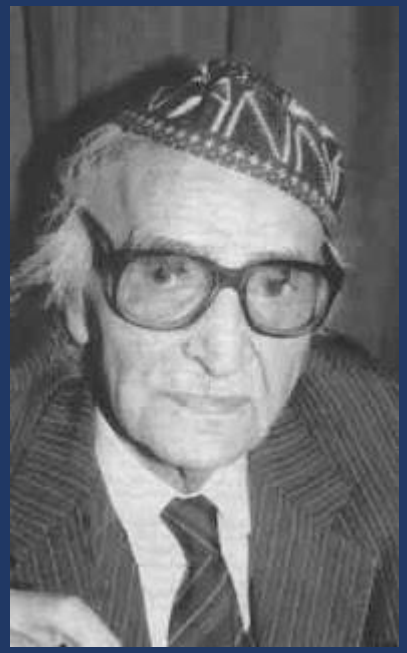
يمدُّون أعناقهم من ألوف القبور، يصيحون بي:
أنْ تعال!
نداءٌ يشُقُّ العروقَ، يَهُزُّ المُشاش، يُبعثر قلبي رمادا
«أصيل هنا مُشْعَل في الظلال
تعالَ اشتعل فيه حتى الزوال!»
جدودي وآبائي الأولون سرابٌ على حد جَفْني تهادى،
وبي جَذوة من حريق الحياة تريد المحال،
وغيلان يدعو: «أبي سرْ، فإني على الدرب ماشٍ أريد
الصباح!»
وتدعو من القبر أمي: «بُنيَّ احتضنِّي، فَبَرْدُ الرَّدى في عروقي،
فَدَفِّئْ عظامي بما قد كسوتُ ذراعيك والصدرَ، وَاحْمِ الجراح
جراحي بقلبك أو مقلتيكَ، ولا تحرفنَّ الخُطا عن طريقي!»
ولا شيء إلا إلى الموت يدعو ويصرخ، فيما يزولْ،
خريف، شتاء، أصيل، أفولْ،
وباقٍ هو الليلُ بعد انطفاء البروقِ،
وباقٍ هو الموت، أبقى وأخلد مِن كل ما في الحياهْ
فيا قبرَها افتح ذراعيك …
إني لآتٍ بلا ضجَّةٍ، دون آه!

La métrica de la poesía moderna: verso libre, *shi'r hurr* (vers libre = free verse), poema en prosa, *qasidat an-nazr*, etc

Ya hemos visto cómo funciona la métrica tradicional árabe, el ʿarud. Vimos que cada uno de los pies se llama taf'ila. Cuando se empieza a extender el uso del verso libre (en el sentido europeo), con el poemario de Tawfiq Sayegh *Treinta poemas* en 1954, la denominación que se emplea en árabe, traducción directa de la expresión francesa *vers libre*,o free verse, en inglés, resulta un tanto engañosa. En un principio, los poetas que abandonan la métrica tradicional siguen empleándola, pero adaptando nuevas modalidades no contempladas por el *ʿarud*, en un experimento abocado al fracaso. Poco a poco, se abandona la rima, la división en dos hemistiquios y por último el uso del pie rítmico, o *taf'ila*. La poesía moderna acaba por componerse básicamente en verso libre, con diferentes longitudes de verso, sin uso de pies y sin rima. Otra variante importante será la casida en prosa (*qasidat manzura*), o el verso en prosa, que tiende a confundirse en ocasiones con la prosa poética. Muchos poetas utilizan varios de estos sistemas prosódicos. Es lo que se denomina "mestizaje de géneros". La poesía árabe moderna, como la europea, descansa sobre el ritmo asociado a una temática, expresada mediante imágenes o ideas impactantes, sin otro tipo de corsé prosódico.

12. Un gran poeta político: Muhammad Mahdi al-Yawahiri

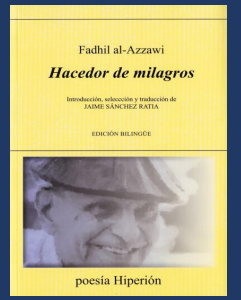
Muhammad al-Yawahiri (1899-1997) nació en Nayaf, cuna del shiísmo iraquí. Su padre lo destinaba a clérigo shií, y llegó a hacer sus pinitos en la teología, pero su vocación era otra. Es un gran poeta neoclásico árabe que, por su longevidad, ha pasado por todas las etapas de una evolución creativa personal. Empezó como maestro de escuela en Iraq y llegó a ocupar el cargo de embajador en Praga, ciudad en la que vivió muchos años. Su primera recopilación de versos, *Bayna al-shu'ur wa l-'atifa* (Entre los sentimientos y la emoción, 1928) estaba compuesta de poemas convencionales, de ocasión. Pronto pasó a componer versos de gran calado político, de protesta, de rebelión frente a las desgracias y la tiranía de los gobernantes, todo ello en un ropaje clásico de *'arud* tradicional. Su largo poema *Dormid, hambrientos, dormid*, es de los más célebres (Textos, núm. 10)



13. El grupo de Kirkuk, Iraq

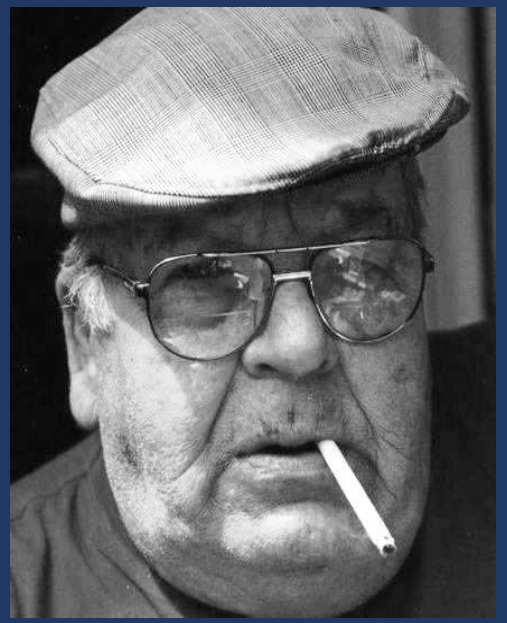
Kirkuk, ciudad próxima al Kurdistán iraquí, fue sede de la British Petroleum Company, por lo que en la ciudad se hablaban media docena de lenguas.

- Sargón Boulos (1944-2007), nacido en Iraq, emigró primero a Beirut y luego a los EEUU, en donde vivió hasta su muerte en 2007 (en San Francisco). Es un poeta de la memoria y de la infancia (Textos, núm. 21).
- Fadhil al-Azawi (n. 1940), personalidad irrepetible, alma del grupo de Kirkuk, octogenario que vive en Berlín y que ha traducido obras del alemán al árabe, hombre tranquilo y afable, que creció en la cultura cosmopolita del Kirkuk de las múltiples culturas, turca, kurda, cristiana, árabe suní y shií, asirio-caldea, inglesa (por el petróleo) etc. Sus enfrentamientos con el partido Ba'az iraquí le llevaron al exilio, primero en Siria y luego en Alemania. Su novela autobiográfica *Las bellas criaturas de Fadil al-Azzawi* goza de gran prestigio. Es coeditor de la revista de literatura árabe Banipal, que se edita también en español.



14. Muhammad al-Magut, poeta, novelista, dramaturgo y guionista

Muhammad al-Magut (1934-2006) nacido en Damasco, ciudad en la que murió, en el seno de una familia humilde, fue autodidacta. Emigró a Beirut de joven, en donde trabó amistad con Yussuf al-Jal, Adonís y otros poetas del grupo de la revista *Shi'r,* en la que publicó su primera recopilación. Su poesía supuso un gran salto hacia el verso libre, entendido a la manera europea, es decir, libre de cualquier atadura formal de rima y metro. Sus libros de poemas, *Husn fi daw al-qamar* (Tristeza a la luz de la Luna), *Gorfa bi malayin al yudran* (Habitación con millones de muros) y, sobre todo, *Al-farah laysa mihnati* (La alegría no es mi profesión) le han granjeado inmensa fama. Además, ha escrito guiones de dos películas, *Al-hudud* (Las fronteras) y *Al-taqrir* (El informe), con gran éxito de público. Es autor de varias obras de teatro. (Textos, núm. 13)



15. Las formas populares en dialecto I: el céjel

Bayram al-Tunsi (1893-1961), llamado así por ser hijo de padre tunecino, recibió una educación clásica en Alejandría, ciudad en la que nació, pese a lo cual sólo le otorgaron la nacionalidad egipcia al final de su vida.

- Desde joven se interesó por las formas populares del verso, el *zajal*, o cejel, que publicaba en periódicos y revistas, cosechando un enorme éxito de público. Su lengua afilada, su sentido del humor y agudo ingenio le granjearon la animadversión de las autoridades, que lo mandaron al exilio durante casi 20 años.
- De vuelta a Egipto en 1938, siguió publicando en la prensa, criticando el velado protectorado inglés y la monarquía títere.
- Cultivó además la *maqama*, el género picaresco árabe medieval, al que dedicó sus últimos años de escritura.

Bayram al-Tunsi

Ojos

Hay ojos, Dios mío, qué maravilla
Miradlos y aprended
Os hablan por debajo del velo
¡Y a pleno día!

Ojos que dicen: "¿Y tú qué quieres?
¿A qué vienen esas miradas?
¿No tienes nada que hacer,
especie de animal?"

Ojos que dicen: "Te conozco bien.
No te olvidaré jamás,
tras haberte visto desde la ventana
¡Eh, figura, tío bueno!"

Ojos que dicen: "Me gustas,
Vente para casa."
Y ojos que dicen: "Preferiría no amar,
¡Me voy a hacer deshechizar!"

Y ojos que os dicen sin tocaros:
"A mí, hay que pagarme,
si quieres impresionarme y pisarme
pues tal es mi oficio."

Y ojos que os dicen:
"Vete, chaval, que tengo niños"
Y otros ojos que os dicen:
"Tengo cita con mi agente."

16. La poesía en prosa (*qasidat al-nazr*)

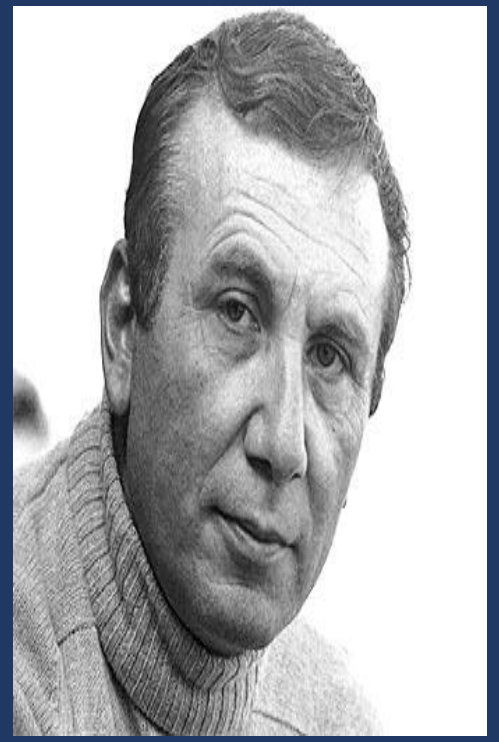
- Muhammad Bennís (n. 1948)
- https://www.youtube.com/watch?v=cYa_mL26dQ0&ab_channel=AlghadTV-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF

- Nacido en Fez, es una gran personalidad de la cultura y la literatura árabes, que se ha labrado su propio recorrido poético. Nacido en Fez, se doctoró por la Universidad de Rabat con una tesis sobre poesía marroquí. Ha sido profesor universitario de literatura en Marruecos. Desde 2016 se dedica exclusivamente a la creación. Colaborador asiduo de la revista *Al-Zaqafa al-Yedida* (La nueva cultura), su interés se ha centrado en la modernización de la lengua poética y la apertura de nuevas formas de expresión, entre ellas la *qasidat al-nazr* (poema en prosa). (Textos, núm. 23)

- Iman Mersal (n. 1966), poetisa egipcia residente en Canadá (Edmonton) donde es profesora. Practica también la poesía en prosa, en torno a lo cotidiano y a la experiencia.

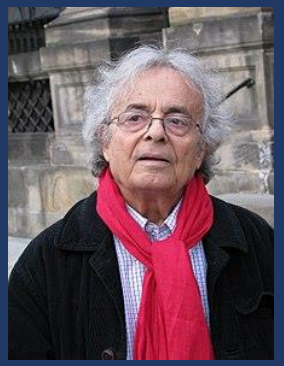
17. Nizar Qabbani, o la cumbre de la poesía amorosa árabe moderna

- Nizar Qabbani (1923-1998), diplomático y poeta romántico sirio, máximo representante la poesía amorosa. Nació en Damasco en una familia pudiente y se licenció en derecho, tras lo cual entró en el servicio exterior, siendo asignado a Egipto, Turquía, Reino Unido, España y China. Dimitió y se estableció en Beirut, de donde tuvo que salir por la Guerra Civil libanesa, época en que residió en Suiza. https://youtu.be/kez1oPJ2Jsc?t=963 9.11"
- Su obra poética gira mayormente en torno a la evocación de la mujer y del amor y el deseo, haciendo uso de una imaginería verbal y metafórica muy poderosa, sexual, con marcados guiños feministas. La ocupación israelí y la guerra civil fueron otro de los grandes temas de su obra. Nizar Qabbani ha sido traducido en España por el profesor Martínez Montávez, que fue su amigo durante los años madrileños del poeta (Textos, núm. 15)https://www.youtube.com/watch?v=FU7Sogtvhfo&ab_channel=Amunology

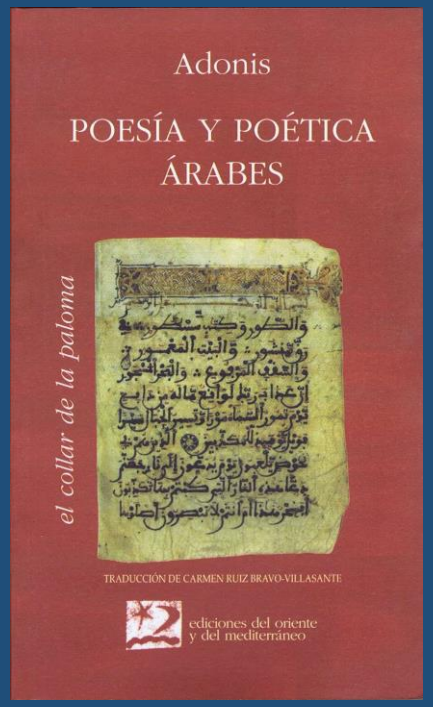


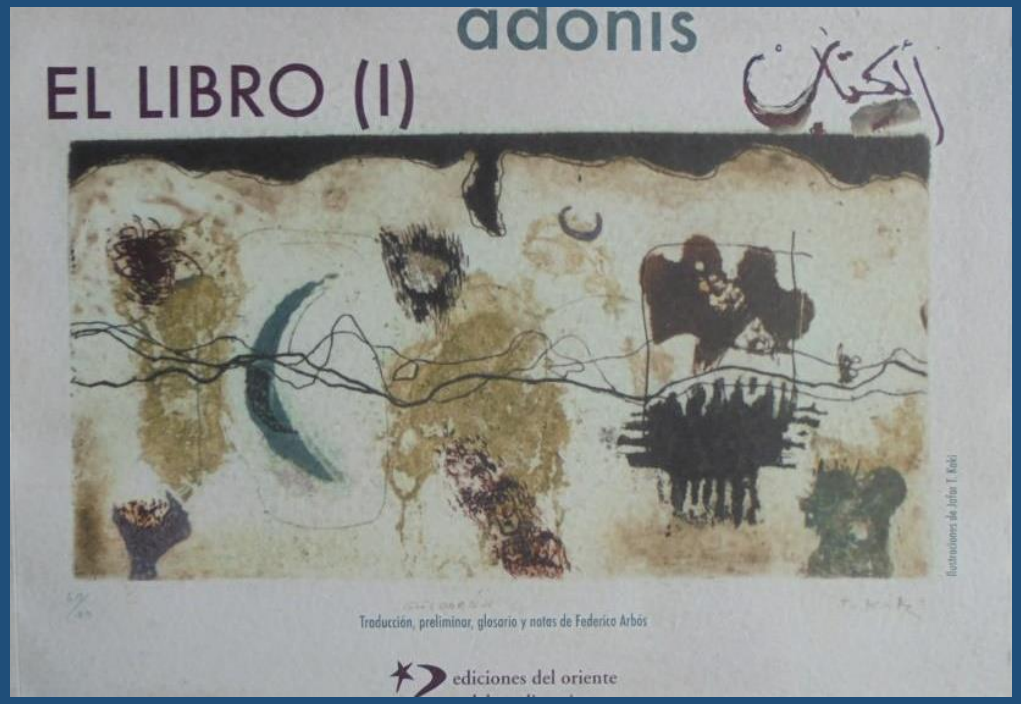
18. Adonís, todo un capítulo en la poesía árabe moderna

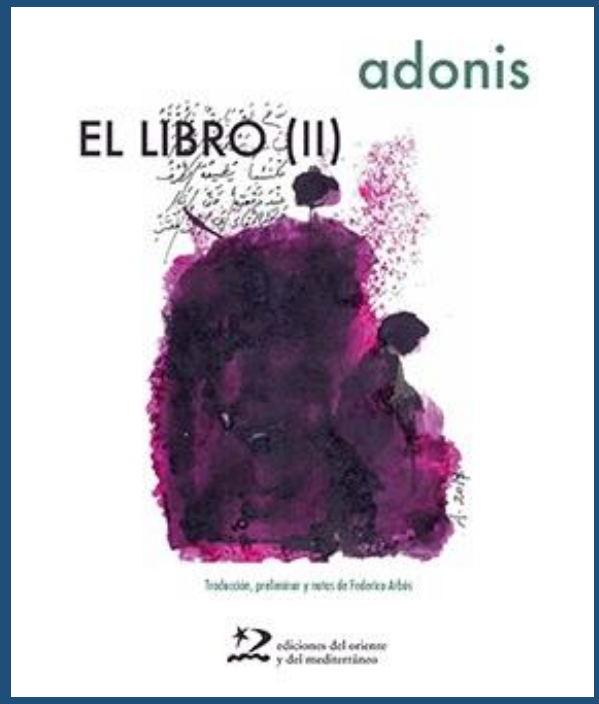
- **Adonis (n. 1930)** gran y fino teorizador de la poesía árabe y poeta total. Nacido en Qasabin (Siria), con el nombre de Ali Ahmad Said Esber, estudió filosofía en Damasco y Beirut y se doctoró. Tras una estancia en prisión por sus ideas socialistas, se exilió primero en Beirut y luego en Europa, concretamente en París, en donde ejerció la docencia en la Sorbona y donde vive. Dotado de un conocimiento oceánico de la poesía árabe (autor del *Diwan al-shi'r al-'arabi*) una antología del corpus poético clásico, sus influencias han sido el simbolismo de Said 'Aql y el romanticismo de los poetas del Mahyar, como Jibran, Ilyas Abu Shabake y Salah Labaki, si bien su bagaje y ambición intelectuales son mucho más vastos que los de estos poetas. Fue, con Yusuf al-Jal y Unsi al-Hayy, fundador de la revista *Shi'r*.
- Fue posteriormente fundador y editor de la revista *Mawaqif* (posiciones), contrapunto de la revista *Shi'r* (Textos, núm. 12). El profesor Montávez tradujo sus *Canciones de Mihyar el de Damasco* (Eds. del Oriente), uno de sus libros más célebres.



Al-Kitab (El Libro), es un inmenso poemario, de carácter épico y total, en dos volúmenes, que ha sido espléndidamente traducido por Federico Arbós (Eds. del Oriente), el mayor especialista no árabe de su obra.





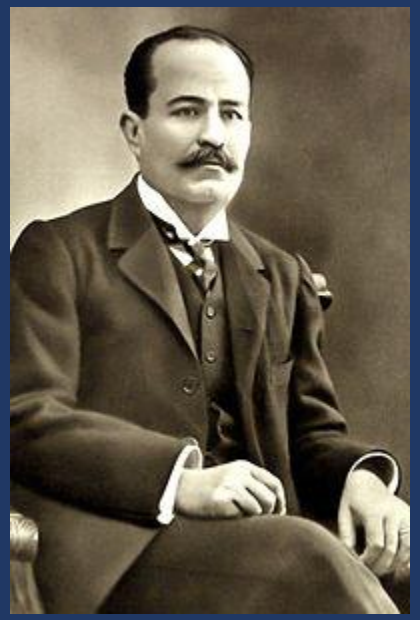


19. La revista *Shi'r* (*Poesía*), un antes y un después en la poesía árabe moderna

Fundada en 1957 por Yusuf al-Jal (Al-Khal) a imagen de *Poetry a magazine of verse*, se publicó hasta 1970, con un parón de cuatro años en 1963 (hasta 1967) tras la salida de Adonís del consejo editorial, tras su disputa con el fundador sobre la línea de la revista y sobre quién debía dirigirla. Su contenido estuvo marcado por la extrema libertad para aceptar todo tipo de tendencias y poéticas, aunque basadas en el verso libre. La estancia de Yusuf al-Jal en EEUU y su conocimiento de las grandes revistas literarias americanas de los años veinte (*The Dial*, *The Hound & Horn*, *The Symposium of the Sothern*, *The Criterion*, esta última británica) fue decisiva a la hora de trasladar ese experimento al entorno árabe. Solo un país como Líbano, con su diversidad religiosa y cultural y su multiculturalismo pudo acoger una publicación como esta durante tantos años, sin caer víctima de la censura política, como *Poesía69* en Irak, o de las disputas intestinas. Unsi al-Hayy y su poemario "Lan".

El gran acierto de la revista Shi'r es haber dado cabida a multitud de poetas extranjeros en traducción.

20. La revista *Al-Hilal (La Media Luna)* *la decana de las letras árabes (se publica desde 1892)*



Su primer director fue el intelectual libanés Gorgi (Georges) Zaydan (1861-1914), prolífico escritor y defensor de la educación como herramienta básica de progreso en el mundo árabe. Gorgi Zaydan se trasladó a Egipto en la década de 1880. Tras su muerte, sus hijos siguieron editando la revista. Es autor además de una muy leída autobiografía y de varias docenas de obras narrativas, en su mayoría novelas en la tradición folletinesca del siglo XIX francés, que gozaron de gran fama y muchos lectores.

En la revista *Al-Hilal*, que se publica ininterrumpidamente desde 1892, ha tenido cabida lo más granado de la intelectualidad árabe y especialmente egipcia y libanesa. Nombres como May Ziyade, Ahmad Amin, Bint al-Shati'a, Salama Musa, etc eran plumas habituales en sus inicios. Hoy día, es publicada por Dar al-Hilal, una editorial fundada en torno a la revista.

21. Mahmud Darwish, astro de la poesía palestina y árabe

Mahmud Darwish (1941-2008), nacido en Al-Birwa (Palestina), antes de la creación del Estado de Israel, se adhirió al Partido Comunista Israelí y fue editor de Ittihad, el órgano de ese partido. De Israel pasó a Beirut y luego a París, Túnez y Jordania.
Su poesía se caracteriza por su ritmo cadencioso, la imaginería directa y la elección de temas aparentemente anodinos, pero de proyección universal. Su trayectoria poética ha sido larga y fructífera, y si en sus primeros tiempos su poesía era eminentemente simbolista, luego evolucionó hacia un intimismo en el que lo intelectual y lo sentimental se funden en una poesía que trata de hacer evolucionar la herencia clásica hacia lo moderno sin perder de vista el legado de la poesía medieval ni dejarse caer en extremismos expresivos carentes de cualquier arraigo.
Su obra en prosa es de una calidad y una inteligencia fuera de lo común. La recopilación de entrevistas con el poeta a cargo de Abdo Wazen y Abbas Baydun (tr. francesa: *Entretiens sur la poésie*, Actes Sud) es fundamental para entender muchos aspectos de la poesía árabe. Su obra está anclada en el pesimismo y la melancolía, pero a la vez imbuida de un optimismo vital sobre el futuro, el de su patria y su pueblo.

Con Mahmud Darwish la causa palestina alcanza su máxima visibilidad en la poesía árabe.

Mahmud Darwish

Piensa en los otros

Tú que te haces el desayuno, piensa en los otros (no olvides alimentar a las palomas).Tú que te enzarzas en tus batallas, piensa en los otros (no olvides a los que piden paz).Tú que pagas la factura del agua, piensa en los otros (los que maman de las nubes). Tú que vuelves a casa, a tu casa, piensa en los otros (no olvides al pueblo de los campamentos).Tú que te duermes contando estrellas, piensa en los otros(hay quien no halla dónde dormir).Tú que te liberas con las metáforas, piensa en los otros (los que han perdido el derecho a la palabra).Tú que piensas en los otros lejanos, piensa en ti (di: Ojalá fuese vela en la oscuridad).

De Con almendro o allende (Beirut, Riad El-). Traducción de Luz Gómez García

https://www.youtube.com/watch?v=mQM0te9-

وأَنتَ تُعِدُّ فطورك ’ فكِّرْ بغيرك
[لا تَنْسَ قُوتَ الحمامْ]

وأَنتَ تخوضُ حروبكَ، فكِّر بغيرك
[لا تَنْسَ مَنْ يطلبون السلامْ]

وأَنتَ تُسدِّدُ فاتورةَ الماء، فكِّر بغيرك
[مَنْ يرضَعُون الغمامْ]

وأَنتَ تعودُ إلى البيت، بيتِكَ، فكِّرْ بغيرك
[لا تنس شعب الخيامْ]

وأَنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّرْ بغيرك
[ثَمَّةَ مَنْ لم يجد حيّزاً للمنام]

وأَنتَ تحرّرُ نفسك بالاستعارات، فكِّرْ بغيرك
[مَنْ فَقَدُوا حَقَّهم في الكلامْ]

وأَنتَ تفكِّر بالآخرين البعيدين، فكِّرْ بنفسك
[قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ]

El ciprés se quebró

El ciprés se quebró como un minarete
y se durmió
en el camino, sobre su ascética sombra,
verde, oscuro,
como es él. Nadie resultó herido.
Los coches
han pasado, acelerando, sobre sus ramas.
El polvo ha recubierto
los cristales... El ciprés se quebró
pero la paloma no cambió de nido,
dejando su domicilio declarado
justo en la casa de al lado.
Dos aves migratorias sobrevolaron
los alrededores de su tocón e intercambiaron
algunos signos.
Una mujer dijo a su vecina:
“Oye, ¿has visto acaso pasar una tormenta?”
Respondió ella: “No, ni tampoco una excavadora...”
El ciprés se quebró. Los transeúntes que pasaban cerca
de su tronco descordado dijeron:
"Se fatigó de tanta dejadez,
o, probablemente, se hizo decrépito
con el paso de los días,
porque el ciprés es grande como una jirafa,
pero tan desustanciado como una escoba,
y no hace sombra ni a un par de amantes.”
Un niño dijo: “Yo lo dibujaba perfectamente,
su silueta es fácil.” Una niña dijo:
“El cielo está incompleto
ahora que el ciprés se ha roto”.
Un joven dijo:
“El cielo hoy está completo
ahora, con el ciprés quebrado.”
Pero yo me dije para mí:
“No hay en ello ni enigma ni evidencia:
el ciprés se quebró, punto redondo.
¡El ciprés se ha quebrado!”

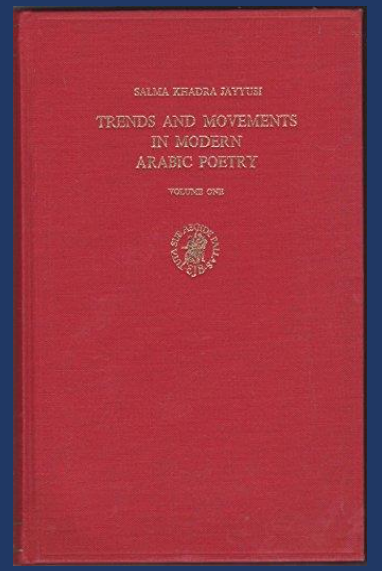
(leído por el poeta, traducción francesa leída por Elias Sanbar)

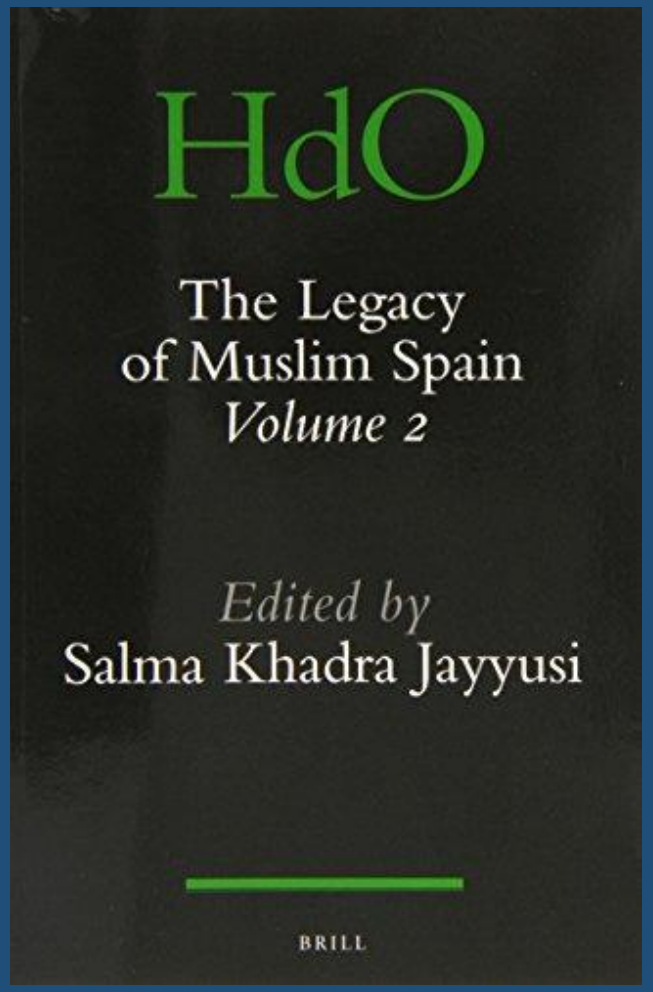
Cuéntale al mundo, cuéntale
de una casa cuya lámpara rompieron
de un hacha que mató a un lirio
y de un incendio que liquidó una trenza...
Cuéntale de una oveja que no fue ordeñada
de la masa de una madre, que quedó sin hornear
de un techo de adobe cubierto de hierba
Cuéntale al mundo, cuéntale...
¡Oh, niña del vecino olvidada!
Tu muñeca está a salvo conmigo
la tengo aquí tu muñeca, vente
en el autobús del viento del Este...
Hanna, ya no recuerdo tus rasgos
pero sufro por rememorar
en mi corazón el latido de tus pasos,
pájaro que revolotea o que crece...
Cuéntale al mundo, cuéntale
de una casa cuya lámpara rompieron
de un hacha que mató a un lirio
y de un incendio que liquidó una trenza...
Éramos tan felices, lo más que pudimos…
oh, hija del vecino, oh, Hanna
Éramos… ¿por qué nuestros ojos
están atraídos fatalmente por el exilio,
y nuestras manos andan ligadas
con las cuerdas de la maldición?
(Samih al-Qasim)

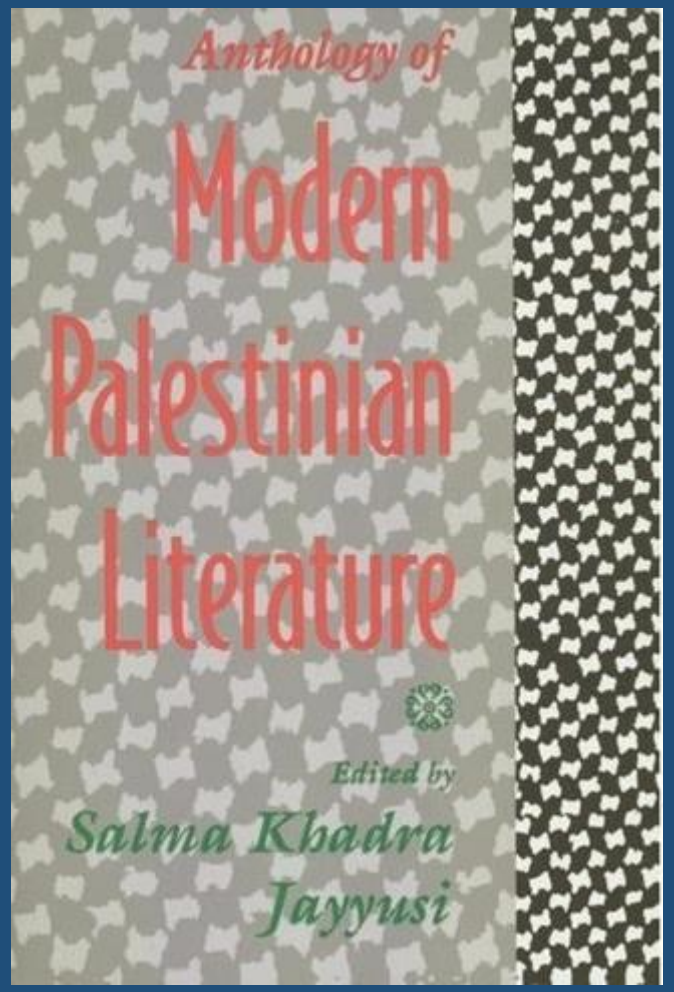
Uno de los poemas más hermosos de Samih al-Qasim, el poeta palestino de ascendencia drusa, es "Cuéntale al mundo, cuéntale" (أحكي للعالم أحكي له). Ha sido cantado muchas veces por diversos cantantes árabes y se ha convertido en un símbolo de la tragedia palestina y de su resistencia.
De las versiones cantadas destacaría dos: La de Rim Banna, la cantante palestina desaparecida trágicamente todavía joven de un cáncer (**https://www.youtube.com/watch?v=JhC-9JrekPg...**), con traducción subtitulada al inglés (y algún error, como el disparate de los "juramentos" por " ("وقسمات"y la de Ziyad al-Ahmadiye, en su disco Bilbal, un CD que no tiene desperdicio (**https://www.youtube.com/watch?v=FSsb4kEJHvY...**) , mucho más marchosa aunque menos poética que la de Rim Banna.

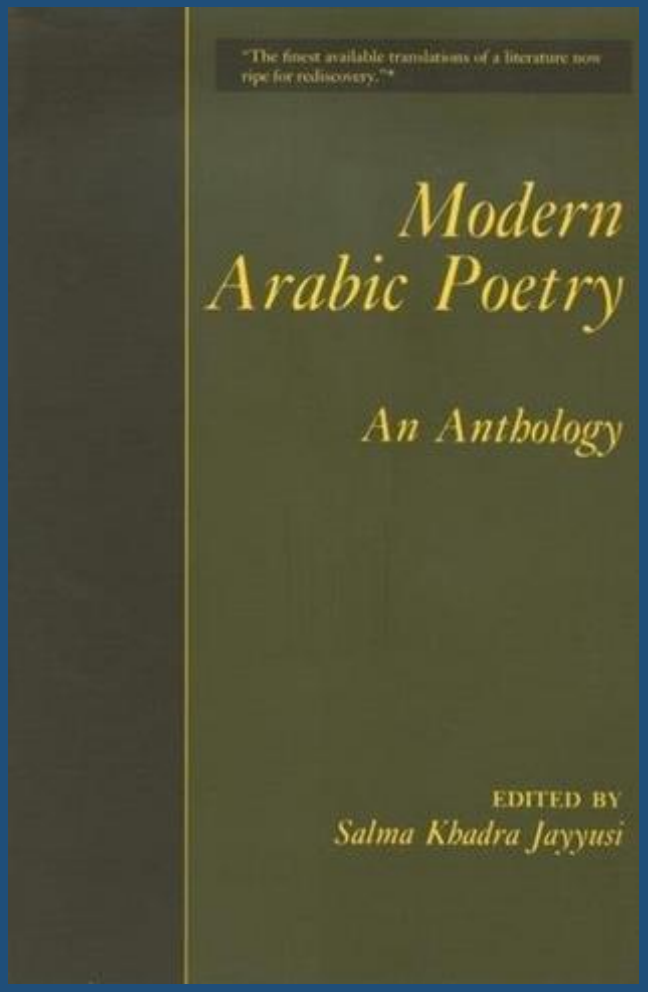
22. Salma Khadra Jayyusi, gran dama de la poesía árabe

- **Salma Khadra Jayyusi (n. 1926-2023)**, poetisa palestina y maestra incontestable de la crítica literaria árabe moderna. Gran humanista, mujer de altísimo nivel intelectual y personalidad irrepetible por su capacidad de trabajo y su ambición cultural, fue un icono de la poesía árabe, que practicaba y sobre la que publicó estudios fundamentales.
- Sus obras *Trends and movements in Modern Arabic Poetry*, y *Modern Arabic Poetry, an Anthology*, son dos jalones ineludibles para entender y conocer la poesía árabe moderna.
- El proyecto PROTA, de traducción al inglés de las obras más importantes de la poesía árabe, ha permitido disponer de un acervo de traducciones de primerísima calidad en ese idioma.




HdO
The Legacy
of Muslim Spain
Volume 2
Edited by
Salma Khadra Jayyusi
BRILL


Anthology of
Modern
Palestinian
Literature
Edited by
Salma Khadra
Jayyusi


"The finest available translations of a literature now ripe for rediscovery."*
Modern
Arabic Poetry
An Anthology
EDITED BY
Salma Khadra Jayyusi

23. Nuevos poetas, nuevas poéticas, nuevas voces

Husayn ibn Hamzah, poeta sitio de origen kurdo nacido en 1963, periodista y crítico literario, trabaja, entre otros medios, para *Arablit*, una revista online sobre literatura árabe en traducción, así como en los diarios libaneses *An-Nahar* (suplemento literario Al-Mulhaq) y en el diario saudí *Al-Hayat*, que se publica en Londres, así como en el suplemento literario de *Al-Ajbar* (Kalimat). Con un solo libro *Un hombre dormido vestido de domingo*, publicado en Beirut en 1997, se hizo un nombre importante en la poesía árabe por su originalidad, su lenguaje simple pero cuidadísimo y su poética minimalista. Esta es una pequeña muestra:

Exilio

Quienes dejaron su vida
a secar en las cuerdas de la ropa
qué aire tan gris
tienen
bajo un cielo extraño
y de qué manera
libraron a su nostalgia hecha estatua
de la obligación de estar de pie
alejándola del hastío del mármol

Sólo de pensar en la lluvia
sus sombras estaban ya chipiadas

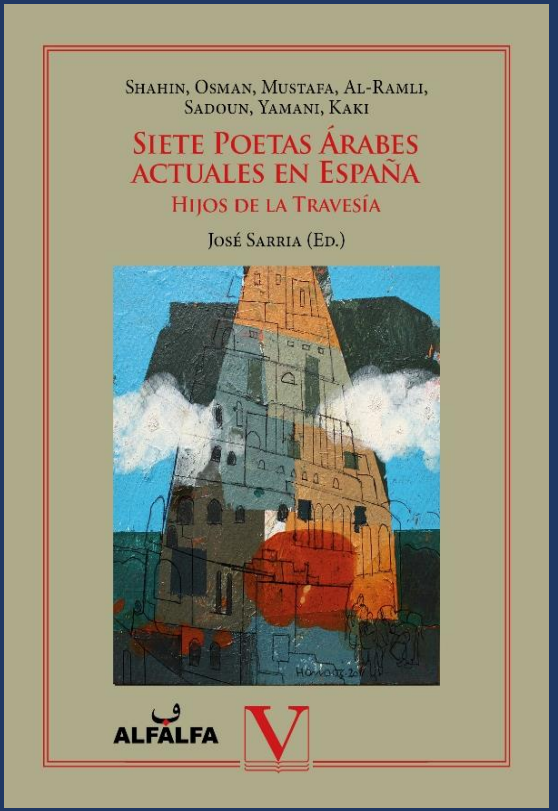
A la mesa, sus días se han enfriado
como la sopa.

24. Nuevas formas, nuevos soportes: Videopoesía

- Gayyath al-Mahdoun (n. 1979) poeta palestino/sirio nacionalizado sueco, un poeta de la tragedia siria, de la guerra y la destrucción, de la muerte y de la lucha, del exilio y de la morriña por la patria chica.
- Vive entre Berlín y Estocolmo. Ha publicado cuatro colecciones de poemas y colaborado en diversos proyectos ligados a la interpretación de versos y la videopoesía, con notable repercusión mediática.
- El poema que traducimos (Textos, núm. 24) es un perfecto ejemplo de su estética, donde se combinan las poderosas metáforas y las imágenes devastadoras, con un trasfondo de ironía, sobre el sinsentido de guerras como la que ha asolado Siria, su patria.

25. Poetas árabes en España y de expresión española

- Mahmud Sobh (1936-2021), un palestino de Safad amante del flamenco y traductor de poesía, ha publicado una *Historia de la literatura clásica árabe* y una ciclópea antología bilingüe de poemas árabes clásicos: El *Diwan de la poesía clásica y andalusí*. https://www.youtube.com/watch?v=VS3gv2tDs6w&ab_channel=EligeSoria
- Talaat Shahin (n. 1949), un poeta del Alto Egipto arraigado en Madrid. *Canciones para mi tierra* (El Cairo, 1973), *El alfabeto del amor* (El Cairo, 1986) y *El libro de amor y sangre* (Madrid, 2001).
- Abdul Hadi Saadun (n. 1968), es un poeta e hispanista iraquí, profesor universitario y editor de una colección de clásicos árabes traducidos que publica la editorial Verbum. *Siempre Todavía* (2010) *Campos del extraño* (2011), *Memorias de un perro iraquí* (2016), y *Todos escriben sobre el amor menos tú* (2019)
- Larbi El-Harti (n. 1960), hispanista y poeta marroquí de expresión española. Traductor de literatura española y catedrático. Su dominio de la lengua española es inigualable y su poesía muy poderosa.
- La editorial Verbum ha publicado recientemente una antología de poetas árabes residentes en España.

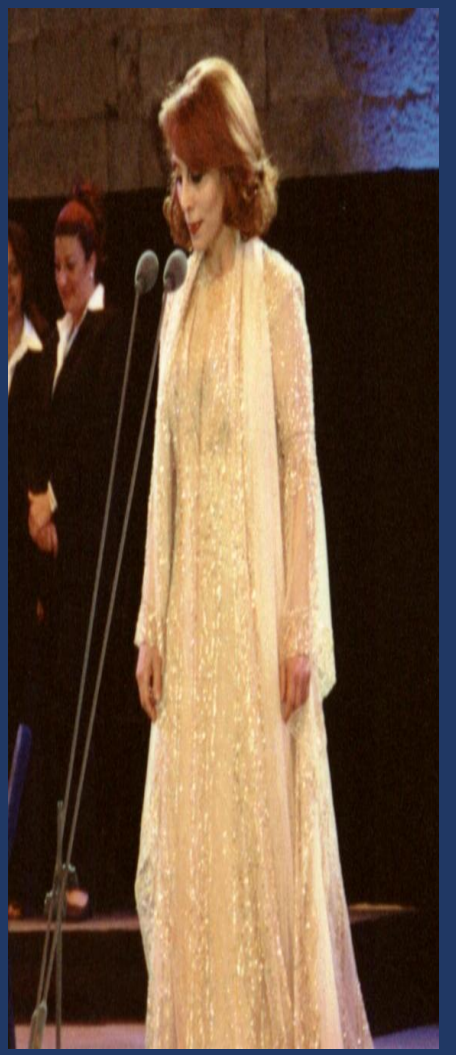


26. Yumana Haddad, activista, poetisa, ensayista y novelista feminista.

Yumana Haddad nació en 1970 en el seno de una familia ortodoxa griega, de madre armenia y padre siríaco. Es periodista y ensayista, y ha trabajado para la televisión. Mujer progresista, ha practicado con éxito la poesía (*Invitación a una cena secreta, Dos manos hacia el abismo, No he pecado bastante*), la novela (*Supermán es árabe*, fenómeno de ventas, traducido a varios idiomas), el ensayo (una notable antología de poetas suicidas *Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, 150 poetas que se suicidaron en el siglo veinte*. Además, ha participado en varios rodajes y ha publicado un libro de entrevistas con literatos famosos (*Con los ladrones del fuego*). Ha sido elegida una de las mujeres más influyentes del mundo árabe en varias ocasiones. Habla varios idiomas, español incluido, pero sobre todo francés, en el que ha publicado *Le temps d'un rêve* (Textos, núm. 25).

27. El canto, la otra gran poesía de los árabes

Ningún otro pueblo ha amado tanto el canto como el árabe. La música es omnipresente en todas las calles y zocos, sale de las ventanas de las casas, de las tiendas, de todas partes, y tan solo es interrumpida por las llamadas a la oración y las prédicas de las mezquitas los viernes.
Los grandes cantantes árabes han cantado canciones con letras procedentes de los mejores poetas del pasado, o compuestas por los más brillantes letristas. Umm Kulzum, Fairuz, Abd el Halim Hafiz, Mohammed Abd el-Wahab, Farid al-Atrash, Asmahan y un largo etcétera son cantantes-poetas. Esto ya sucedía en la antigüedad: Abu l-Faray al-Isfahani compuso en el siglo X el *Libro de las Canciones* (*Kitab al-agani*) sobre 100 poemas que habían sido llevados al canto. Este libro, con sus 8.000 páginas, es uno de los monumentos de la cultura árabe.



“Nosotros y la Luna somos vecinos”, Fayruz.
https://www.youtube.com/watch?v

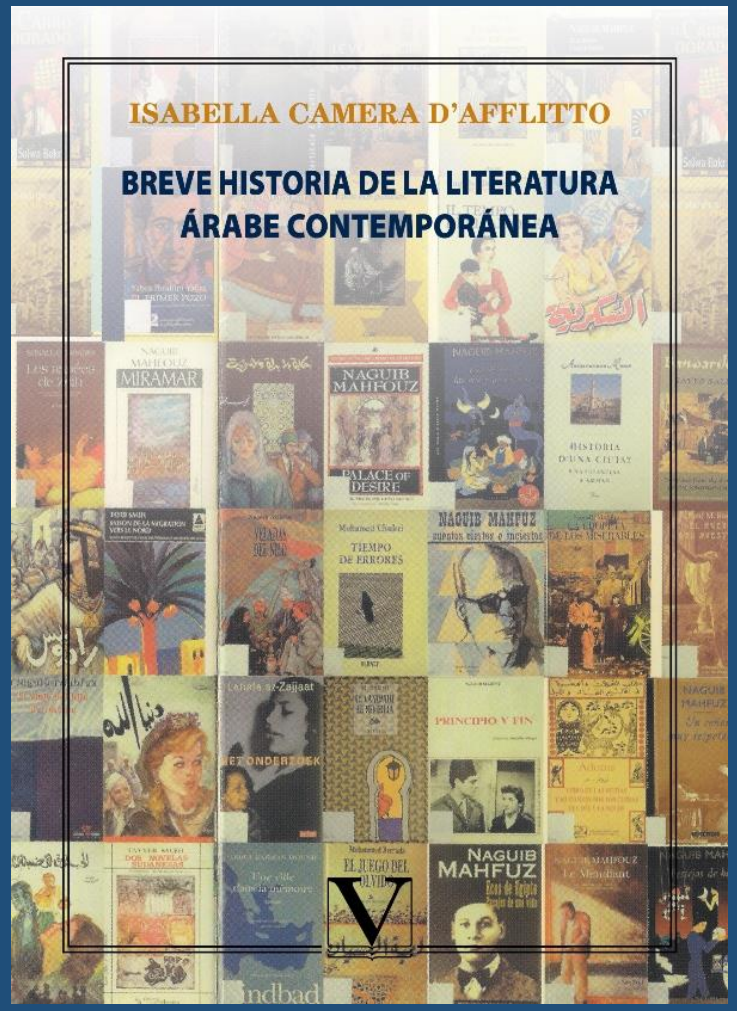
غناني و ذكر....

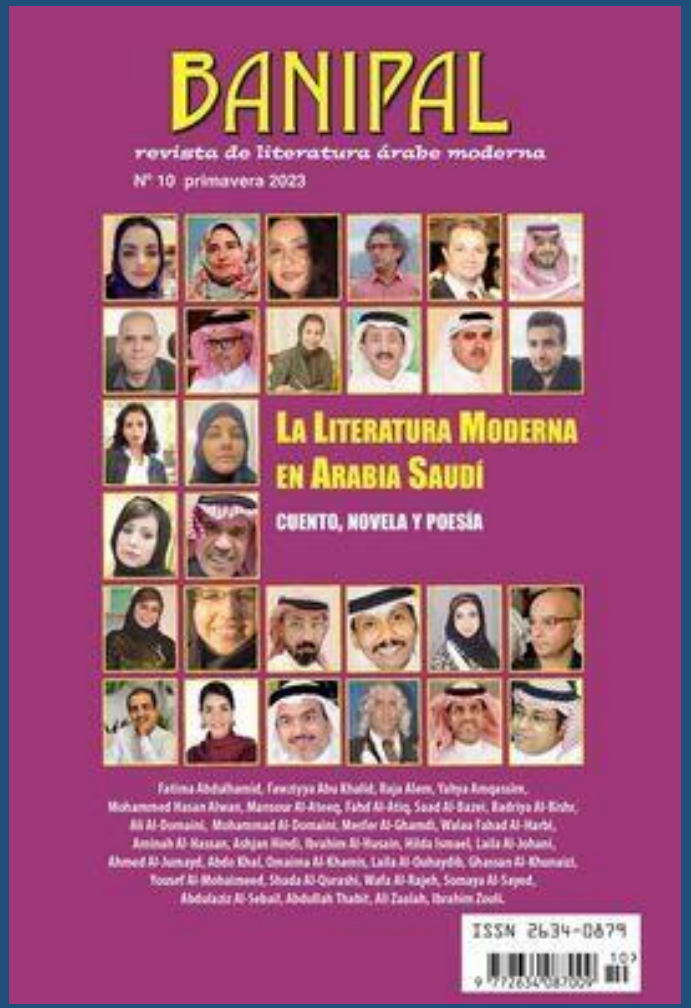
نحنا والقمر جيران

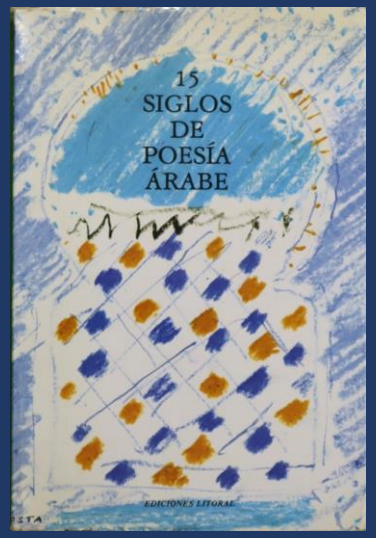
بيتو خلف تلالنا
بيطلع من قبالنا
يسمع الألحان
نحنا والقمر جيران
عارف مواعيدنا
وتارك بقرميدنا
أجمل الألوان
وياما سهرنا معه
بليل الهنا مع النهدات
وياما على مطلعه
شرحنا الهوى غوى حكايات
نحنا و القمر جيران
لما طل و زارنا
ع قناطر دارنا
رشرش المرجان
يا جارة القمر يا أحلى غنيي
يا جارة القمر موجي
بهالسهرية

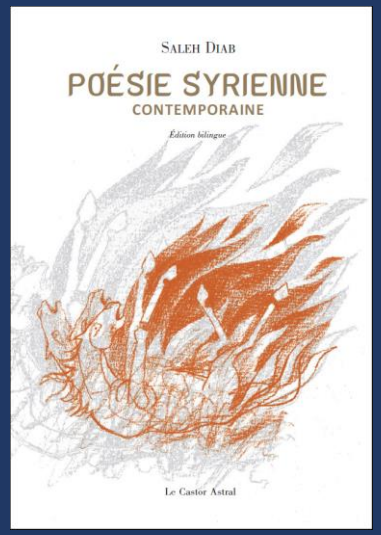
Nosotros y la Luna somos vecinos

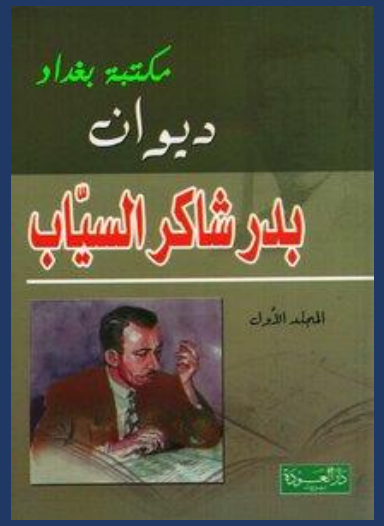
Su casa está detrás de nuestras lomas
La Luna sale enfrente nuestro
Escucha nuestras melodías
Nosotros y la Luna somos vecinos
Conoce nuestros horarios
Y deja sobre nuestras tejas
Los más bellos colores
Muchas noches pasamos en vela con ella
Noches de alegría con lamentos
Y muchas noches al alzarse
Glosamos el amor con cantos y cuentos
Nosotros y la Luna somos vecinos
Cuando se acercó y nos visitó
Sobre los porches de la casa
Quedaron esparcidos los corales
(Coro) Oh vecina de la Luna, dulce, cántame…
Oh vecina de la Luna, alegra nuestra velada…

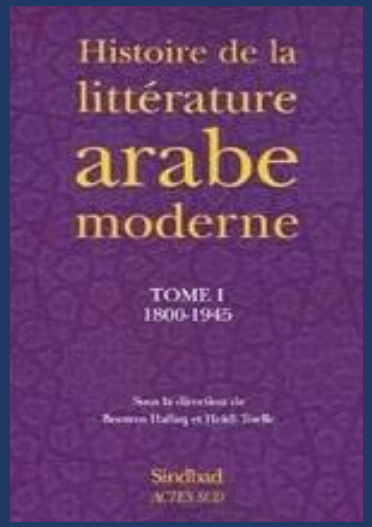

ISABELLA CAMERA D'AFFLITTO
BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA ÁRABE CONTEMPORÁNEA
V

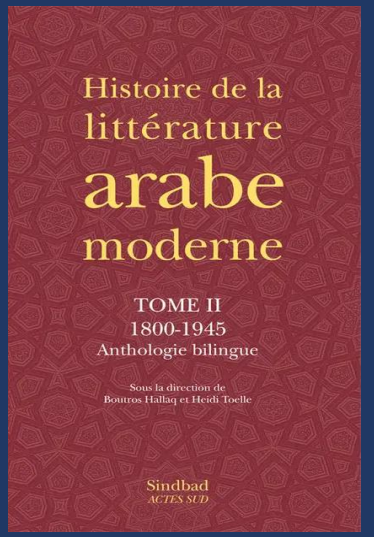

BANIPAL
revista de literatura árabe moderna
Nº 10 primavera 2023
LA LITERATURA MODERNA EN ARABIA SAUDÍ
CUENTO, NOVELA Y POESÍA
Fatima Abdulhamid, Fawziyya Abu Khalid, Raja Alem, Yahya Amqasem, Mohammed Hasan Alwan, Mansour Al-Ateeq, Fahd Al-Atiq, Saad Al-Bazei, Badriya Al-Bishr, Ali Al-Domaini, Mohammad Al-Domaini, Mentfer Al-Ghamdi, Walaa Tahad Al-Harbi, Aminah Al-Hassan, Ashjan Hindi, Ibrahim Al-Husain, Hilda Ismael, Laila Al-Johani, Ahmed Al-Jumayel, Abdo Khal, Omaima Al-Khamis, Laila Al-Oubaydib, Ghassan Al-Khunaizi, Yousef Al-Mohaimeed, Shada Al-Qurashi, Wafa Al-Rajeh, Somaya Al-Sayed, Abdulaziz Al-Sebail, Abdullah Thabit, Ali Zaalah, Ibrahim Zouli.
ISSN 2634-0879


15
SIGLOS
DE
POESÍA
ÁRABE
EDICIONES LITORAL

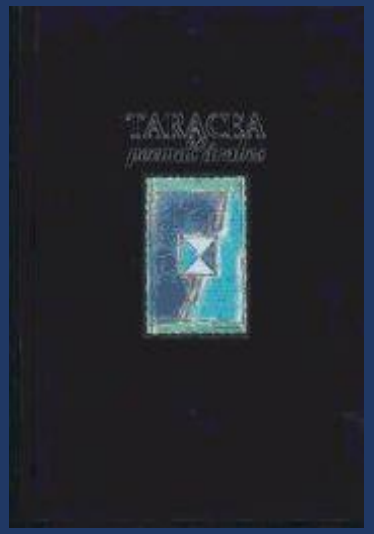

Saleh Diab
POÉSIE SYRIENNE
CONTEMPORAINE
Édition bilingue
Le Castor Astral

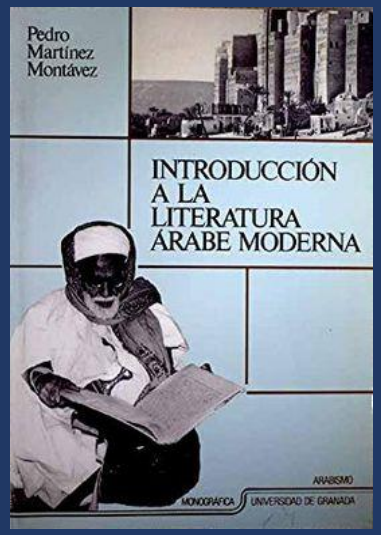

مكتبة بغداد
ديوان
بدر شاكر السيّاب
المجلد الأول


Histoire de la
littérature
arabe
moderne
TOME I
1800-1945
Sindbad
ACTES SUD

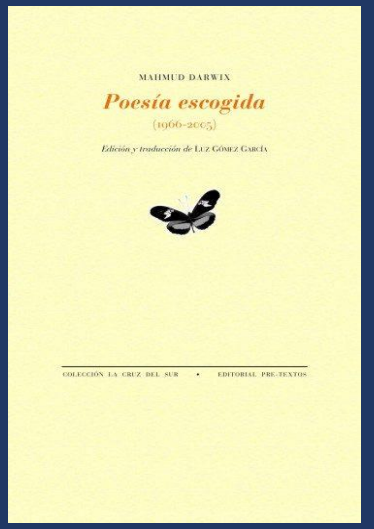

Histoire de la
littérature
arabe
moderne
TOME II
1800-1945
Anthologie bilingue
Sous la direction de
Boutros Hallaq et Heidi Toelle
Sindbad
ACTES SUD

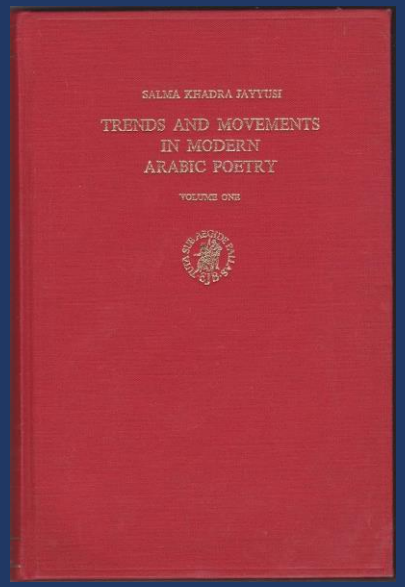
Le poème arabe moderne
Anthologie établie et présentée
par Abdel Kader El Janabi
Préface de Bernard Noël

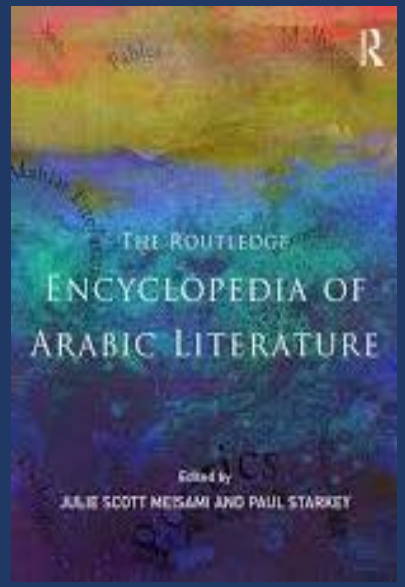

TARACEA

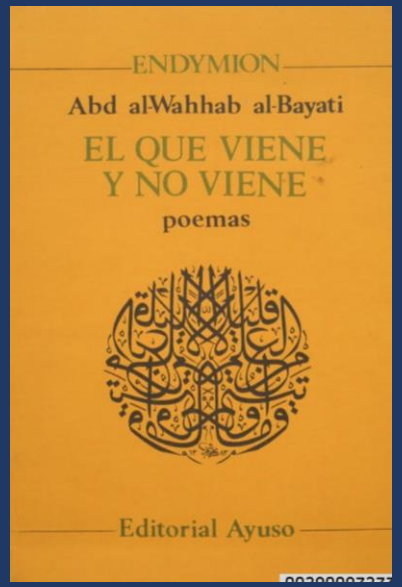

Pedro
Martínez
Montávez
INTRODUCCIÓN
A LA
LITERATURA
ÁRABE MODERNA
ARABISMO
MONOGRAFÍA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

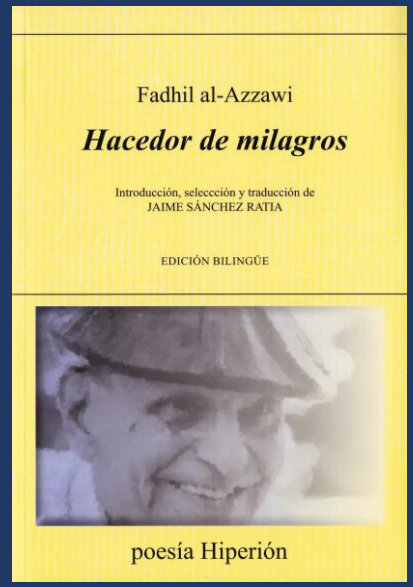
Mahmud Darwish
El lecho de
una extraña
MARÍA LUISA PRIETO
poesía Hiperión

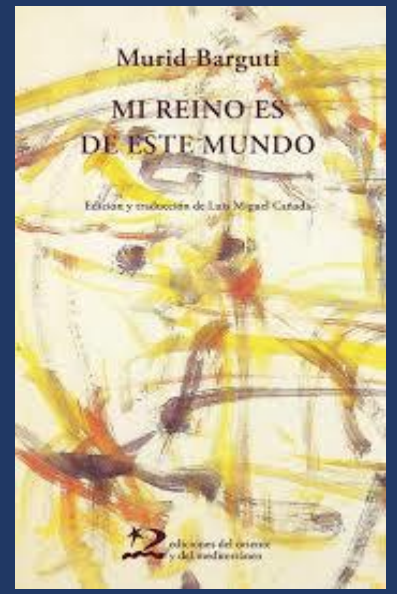

MAHMUD DARWIX
Poesía escogida
(1966-2005)
Edición y traducción de LUZ GÓMEZ GARCÍA
COLECCIÓN LA CRUZ DEL SUR
EDITORIAL PRE-TEXTOS

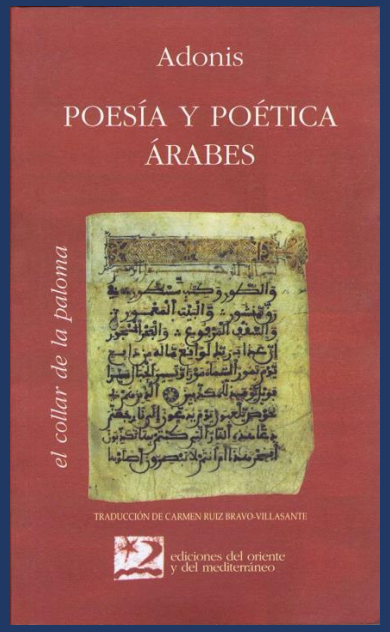

SALMA KHADRA JAYYUSI
TRENDS AND MOVEMENTS IN MODERN ARABIC POETRY
VOLUME ONE

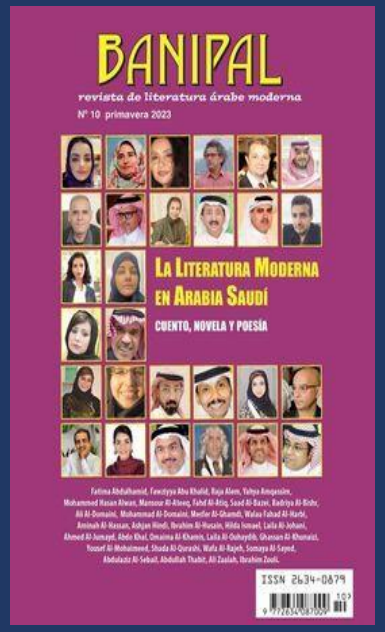

THE ROUTLEDGE
ENCYCLOPEDIA OF ARABIC LITERATURE
Edited by
JULIE SCOTT MEISAMI AND PAUL STARKEY

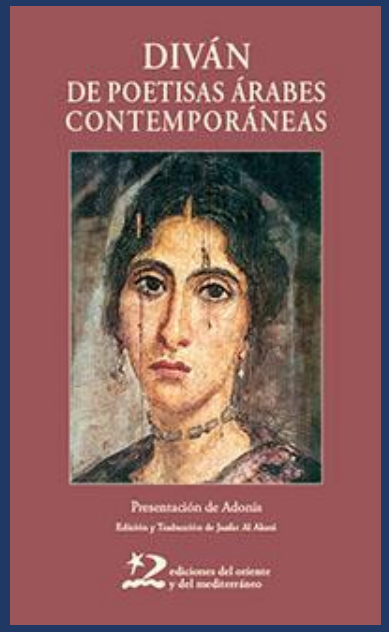

ENDYMION
Abd al-Wahhab al-Bayati
EL QUE VIENE Y NO VIENE
poemas
Editorial Ayuso

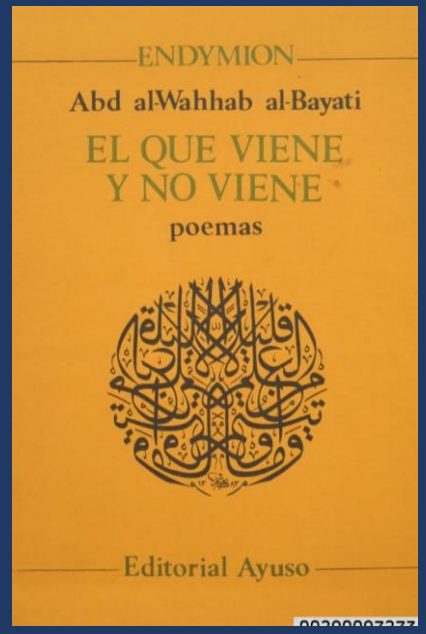

Fadhil al-Azzawi
Hacedor de milagros
Introducción, selección y traducción de
JAIME SÁNCHEZ RATIA
EDICIÓN BILINGÜE
poesía Hiperión

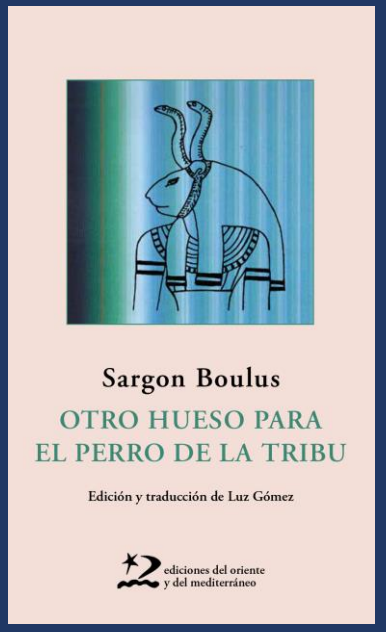

Murid Barguti
MI REINO ES DE ESTE MUNDO
Edición y traducción de Luis Miguel Cañada
ediciones del oriente y del mediterráneo


Adonis
POESÍA Y POÉTICA ÁRABES
el collar de la paloma
TRADUCCIÓN DE CARMEN RUIZ BRAVO-VILLASANTE
ediciones del oriente y del mediterráneo


BANIPAL
revista de literatura árabe moderna
Nº 10 primavera 2023
LA LITERATURA MODERNA EN ARABIA SAUDÍ
CUENTO, NOVELA Y POESÍA
ISSN 2634-0879


DIVÁN
DE POETISAS ÁRABES CONTEMPORÁNEAS
Presentación de Adonis
ediciones del oriente y del mediterráneo


ENDYMION
Abd al-Wahhab al-Bayati
EL QUE VIENE Y NO VIENE
poemas
Editorial Ayuso


Sargon Boulus
OTRO HUESO PARA EL PERRO DE LA TRIBU
Edición y traducción de Luz Gómez
ediciones del oriente y del mediterráneo

Pedro Martínez Montávez (1933-2023), traductor y promotor en España de la poesía árabe moderna

Esto es todo.
Muchas gracias por vuestra atención.
Espero haber suscitado vuestro interés por la magnífica poesía árabe moderna.
(¡ah! y una página web muy útil e interesante:
http://www.poesiaarabe.com/
y también una antología ilustrada con caligrafías:
https://issuu.com/librosdelzorrorojo/docs/poesiaarabe_isssuu)
O esta: https://www.arabespanol.org/poesia/moderna/index.htm
Y para acabar, unos versos, claro…

Aquellos días hermosos…

No quites el tapón
deja que el maléfico genio lamente su suerte
¡Vuelve a lanzar la botella al mar!

¡Deja la manzana prohibida
en su árbol del Paraíso,
que la roa el gusano de seda,
y aguarda a la mariposa,
que salga de su crisálida
y se dirija hacia la llama!

¡Deja que el pico se funda con la piedra!

¿Qué te importa que la víbora cambie de piel?
Tu déjate guiar por el árbol, profundamente
a través del muro y en tu sueño.

Sobre la roca
se erguirá quien emerge del mito
¡Dile que nos trate con cariño!

Si ya llegaste al último oasis
¡piensa tan sólo en los días hermosos!

Hemos amado todo
hasta el final.

(Fadil al-'Azawi, *Hacedor de milagros*)

Muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis encontrado interesante el curso. Cualquier propuesta o crítica será bienvenida. Podéis usar la dirección de correo desde la que os escribí para mandaros el material

(jaisanratia@gmail.com)

o esta

jaisanratia@hotmail.com