

El Romanticismo y su influencia en la literatura árabe en los inicios de siglo XX.

Romanticism and its influence on Arabic literature in the early twentieth century
SAMIR JAMIL HAMOOD

Abstract

Romanticism; It is such an important political, social and ideological artistic revolution, which occupied a part of the XIX century and much of the XX century in Europe and much of the world, still according to many literary books today are many of its manifestations and aspects such as; Freedom, Individualism (individual), Democracy, Nationalism ... etc.

Romanticism was characterized by its emphasis on emotion and individualism as well as glorification of all the past and nature, the latter also being celebrated. It was partly a reaction to the Industrial Revolution, the aristocratic social and political norms of the Age of Enlightenment, and the scientific rationalization of nature. It was embodied most strongly in the visual arts, music, and literature, but had a major impact on historiography, education, and the natural sciences. It had a significant and complex effect on politics, and while for much of the Romantic period it was associated with liberalism and radicalism, its long-term effect on the growth of nationalism was perhaps more significant.

The Arab world pass for many years in decline which included all walks of life, including political, economic, social and even literature which for those not far from this phase of the dark history of the Arab world, it began looming features of a new era, in poetry began to explore the limits of the classical qasida, although he remained a clearly neo-classical, then to explore themes of anticolonialism as well as the classical concepts and new kinds of literature such as novels, short stories . The Mahjar poets included other writers, in South America as well as the USA, further contributed to the development of the forms available to Arab poets.

Keywords

Literature, Romanticism, Arabic literature, society, Comparative Literature, Revolution, Europe.

La literatura es una de las caras de la civilización, en la que se puede descubrir por un lado, las etapas de su prosperidad artística, su avance tecnológico, y su florecimiento económico y por otro lado, también podemos atisbar las etapas de su retraso y congelación durante un tiempo determinado. Aquí intentaremos descubrir las circunstancias que influyeron en su prosperidad y su retraso artístico.

Después del contacto que tuvo la literatura árabe con las literaturas europeas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ésta entra en una fase de cambios, que termina tocando sus pilares principales tales como la forma, el contenido, los temas tratados, etc. Una transformación radical para que se convierta en una literatura de estilo moderno que responda a las necesidades de la sociedad árabe en un tiempo que se considera una etapa delicada para mundo árabe. Los cambios que surgieron de ella fueron esenciales, según la necesidad de esta literatura árabe, por lo que podemos decir que fueron cambios de matiz árabe. Para descubrir estos cambios, hemos elegido la literatura comparada para llegar a nuestro objeto de estudio.

El contacto entre los escritores y los literatos árabes con sus homólogos europeos fue a través de las misiones religiosas y educativas tales como, las becas, la convivencia directa de los escritores con la civilización occidental, la invasión francesa de Egipto, el espíritu innovador que vivía en el diáspora, y muchos otros medios que han jugado un papel esencial en la transmisión de la Literatura Árabe que estaba encerrada en sí misma.

Europa estaba artística y literariamente dominada por la tendencia neoclásica (Neoclasicismo), gracias a las nuevas tendencias y gracias también a la revolución industrial inglesa (1760-1840), donde se desarrolló una clase burguesa que sentó las bases del Liberalismo por un lado, y por otro lado, gracias a la Revolución francesa (1789), donde se proclamaron los principios de libertad, igualdad y fraternidad; sin olvidar por supuesto la revolución americana con su Declaración de Independencia (1776), que hace de los derechos del hombre su centro y establece la república como forma de gobierno y al pueblo como fuente exclusiva del poder.

El Romanticismo y su influencia en la literatura árabe en los inicios de siglo XX..... SAMIR JAMIL HAMOOD

Gracias entonces a todos estos hechos, la libertad reemplaza a la tiranía y la injusticia, el poder absoluto se ve limitado, abriendo nuevos caminos hacia la democracia y la representación del pueblo.

Por todos estos motivos expuestos, Europa rompe todas las ataduras de la antigua tendencia, abriendo sus brazos hacia la nueva tendencia romántica, con un espíritu nuevo y renovador que satisfaga las necesidades del tiempo y este espíritu fue el Romanticismo.

“Como todo vasto movimiento histórico, el Romanticismo se presenta como un complejísimo fenómeno imposible de encerrar en una definición abarcadora...la dificultad aumenta por el hecho de que todavía está vigente, no constituye aún un ciclo cerrado y completo como el renacimiento, tiene los caracteres contradictorios y efímeros de lo vivo. Pero sería falso concluir, según algunos han hecho, que se trata de algo amorfo, disgregado, irreducible a notas unificadoras e inteligibles”¹.

El mundo árabe y la civilización islámica, también fueron influidos por esta corriente innovadora, aunque despertó muy tarde de su etapa de congelación, tanto en la literatura como en la política. En los principios del siglo XX no estaba lejos de esta revolución, porque este siglo se caracterizó más por las aclamaciones de la independencia, no siendo solo teóricamente por el sonido de las palabras; había palabras dentro y fuera del mundo árabe, escritos y literatos árabes que estaban soñando más alto y fuerte que los gritos exigiendo la marcha del invasor. Estas palabras fueron las semillas del movimiento literario más destacado en la historia de las literaturas, el Romanticismo.

Para entender el impacto político, social y cultural que tuvo el Romanticismo en el mundo árabe, se hace necesario analizar no sólo el contexto político-social de los poetas árabes, durante la primera mitad del siglo XX, sino también conocer los precursores e intelectuales que llamábamos románticos en el mundo árabe durante aquella época, a través de las producciones literarias que dejaron antes y después de la aparición del Romanticismo.

En una revisión de la vida de los precursores del romanticismo árabe, podemos destacar que los románticos aparecieron en

¹ Navas Ruiz, Ricardo. *El Romanticismo Español*. Editorial Cátedra, Madrid 1990. p.13.

condiciones materiales y culturales específicas; lo que no resulta tan claro es la forma de pensar el mundo que ellos vivían, el momento, lugar y las circunstancias de su aparición, sobre todo el cómo saber ¿Con qué herramientas del conocimiento contaban, cuáles eran sus concepciones del mundo para describir y explicar la realidad material y social que observaban?

Lo importante para este artículo es reseñar tanto las condiciones materiales que presentaba el mundo árabe en el momento de la aparición del Romanticismo, como las condiciones ideológicas de algunos de sus pensadores y literatos que permitieron la aparición de una de tendencias en literatura más polémicas de la historia literaria, como ya hemos mencionado.

Nuestra intención es centrarnos en un nivel de análisis cualitativamente distinto acerca de los románticos árabes, aquí nos asaltan preguntas suplementarias que darían cuenta de los múltiples intereses del Romanticismo tales como: ¿Cómo pensaban los románticos el mundo que los rodeaba? ¿De qué manera se puede dar cuenta de las estructuras de pensamiento, presentes entre los integrantes del movimiento romántico y, qué relación existe entre el pensamiento romántico y la situación política y sociocultural? ¿Es acaso posible saber cómo construye un autor el mundo a partir de la forma de escribir su obra? ¿Qué impacto tuvo el Romanticismo en la configuración de una identidad que pueda llamársela nación? ¿Qué plantea finalmente el Romanticismo para entender la realidad de tal época, en todas de sus simplicidades, complicidades, sus cambios, evoluciones, tropiezos...etc.?

Preguntas que complementan el propósito explicativo original de este artículo, tocando muchos aspectos de la vida (políticos, económicos, sociales y artísticos), a falta de investigar las ciencias humanas, como la historia, historia literaria, la crítica, etc.

1. La Literatura Árabe y el proceso histórico.

La literatura árabe moderna giraba en el mismo ciclo de la literatura antigua tradicional, donde la población sufría la ignorancia y la pobreza, la poesía trataba los mismos temas que ha tratado hace siglos, sin inventar ni cambiar nada.

El cambio acontecido después del Romanticismo tocó todos los sectores sociales, como la política, la economía, incluso literatura, que

El Romanticismo y su influencia en la literatura árabe en los inicios de siglo XX..... SAMIR JAMIL HAMOOD

interaccionan con los cambios que vivía la sociedad durante las fases de la evolución: “La literatura es la parte del proceso histórico general, concebido como una unidad organizada. La literatura depende de la sociedad, la representa. También depende del momento.”²

La forma de vida beduina fue mitificada por la civilización árabe, como emblemática de su humanismo, convirtiéndola en el arquetipo cultural y ético, aunque los árabes pre-islámicos no eran exclusivamente beduinos y pastores de camellos, debido a que en la Península Arábiga también existían valles agrícolas, y un medio de vida basado en el sector de transporte comercial: las caravanas que cruzaban los extensos desiertos que permitieron un cierto desarrollo urbano en los oasis como Meca مكة , Medina en árabe مدينة madīna, con una clase social de comerciantes.

El agua se consideraba el símbolo de vida, de la generosidad, hasta el punto que el árabe pedirá para sus muertos que la lluvia riegue sus tumbas (Orar por la lluvia), “¿es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo y los separamos? ¿Y que sacamos del agua a todo ser viviente? ¿Y no creerán?” (Cortés, 2005: 141).³

Entre los árabes existe una gran diversidad de orígenes étnicos, según la Tora, la Biblia y el Corán, los árabes de la península de Arabia, son los descendientes de Sam, hijo de Noé. Los primeros árabes de los que se tiene conocimiento documentado provenían de la antigua capital Nabatea “Petra”, en la actual Jordania.

Otros árabes, conocidos como “árabes arabizados”, incluyen a aquellos que viven en partes de la Mesopotamia histórica (conocida en árabe como Bayn Al-Nahreyn o “Entre dos ríos” actualmente Iraq, del Oriente (Oriente Próximo), de las tierras bereberes, de las tierras de los moros (Moro) (la antigua Mauritania) Egipto, Sudán y otras zonas de África.

Podemos dividir el origen de los árabes en dos grandes grupos:

- Los “Al-Ā’riba” o de origen puro, son los árabes que tradicionalmente se han considerado como descendientes de Sam,

²Wellek, René. *Teoría Literaria, Crítica e historia*. Editorial Laia, S. A, Barcelona 1983: 28.

³ Cortés, Julio, *El Sagrado Corán*-versión castellana, San Salvador, El Salvador 2005: 141.

hijo de Noé, (Qahtanitass). Estos grupos no hablaban ninguna de las formas primitivas del árabe, sino lenguas semíticas del sur tales como el Sabeo, el Mineo, el qatabánico o el hadramático.

- Los "Al-Musta'ribah" o árabes arabizados. El término "árabe arabizado" puede usarse en tres casos diferentes, es utilizado para definir a los árabes considerados tradicionalmente como descendientes de Abraham a través de su hijo Ismael y para los árabes que se establecieron en Meca. El Profeta del Islām al-Islām Mahoma es descendiente de la tribu árabe conocida como Quraysh, una tribu poderosa en Meca.

Los árabes son mayoritariamente musulmanes, con una minoría de seguidores cristianos y algunos árabes judíos. Las principales facciones de árabes musulmanes son: sunita, chiita, abadíes, alauitas, ismaelitas y drusos. Una parte de los árabes que son cristianos, los árabes cristianos, son seguidores por lo general, de alguna de las iglesias de oriente: coptos, maronitas, siríacos, griegos ortodoxos o griegos católicos.

Antes de la llegada del Islam, la mayoría de los árabes profesaban una religión, caracterizada por el culto a numerosas deidades, entre las que se encontraban Hubal, Al-Lat, Manat y Uzza. Algunas tribus se habían convertido al cristianismo o al judaísmo, y otros grupos reducidos, los ðanifis, habían rechazado el politeísmo en favor de un poco definido monoteísmo. Actualmente, la mayoría de los árabes son musulmanes.

Los musulmanes suníes dominan en la mayoría de los territorios árabes y abrumadoramente en el norte de África, los musulmanes chiíes predominan en Bahreín, el sur y medio de Iraq y las zonas adyacentes de Arabia Saudí, el sur de Líbano, partes de Siria, el norte del Yemen, e Irán aunque Irán no se pertenece al mundo árabe.

Entre las tribus árabes existía un lazo de unión formidable, la lengua. El árabe se enorgullecía de la riqueza de su vocabulario y procuraba sostener su pureza, por ello los poetas eran considerados como seres privilegiados y mágicos, los beduinos escuchaban embelesados sus narraciones:

“Aunque los árabes sufrían la dispersión política, había un enlace entre sí, antes del Islam son las ideas religiosas y los costumbres...apoya esta teoría la lengua poética, que participa

*en ella los cristianos del Al-ḍirah (Antigua ciudad en el sur de Iraq) igual que los pastores de los montaña del sur de Meca”.*⁴

La poesía árabe o la biblia de la literatura árabe, como la llamaban los críticos está escrita en lengua árabe por escritores árabes y no árabes; en este sentido cabe destacar que la primera producción poética árabe documentada la encontramos en lo que se llaman (Mu'allaqat)⁵, aunque se cree que la poesía oral fue cultivada bastantes antes de estas fechas, en la epopeya de Gilgamesh, , obra escrita alrededor de 2600 años a.C. en el Reino de Babilonia (Uruk), antes de la aparición de *La Iliada* y *La Odisea*, también se puede encontrar en los himnos de guerras y en las oraciones en los templos de la adoración, *“la forma primitiva de la poesía árabe consiste sin duda en canciones imaginadas por los camelleros en el curso de sus largas travesías, y ritmadas con el paso de sus monturas”.*⁶

De Gardoqui (1924: 8) sostenía que *“en los comienzos de la vida de los pueblos, se asociase la poesía a la guerra y a la religión, hasta tal punto que las primeras revelaciones del arte de la palabra son himnos bélicos o cantos religiosos”.*⁷

Los propósitos de la poesía árabe y sus temas, fueron descendientes principalmente de la era de la ignorancia. Durante La Yahiliya (Jahiliyyah), período pre-islámico se dieron a conocer la poesía amorosa, la descripción, la alabanza, la sátira y la épica.

El poeta tenía una importante condición social en la tribu donde consideraban sus poemas parte de su patrimonio y él como el portavoz de la tribu:

*“When the appeared a poet in a family of the Arabs, the other tribes roundabout would together to that family and wish them joy of their good luck...for a poet was a defense to the honor of them all, a weapon to ward off insult from their good name”.*⁸

“Cuando nace un poeta en una familia de los árabes, los alrededores de las tribus juntan a esa familia y les desean la alegría por su buena

⁴ Broclmann, Carl. *Qeset Al-Adeb Al-´rabi* (Historia de la Literatura árabe) V1. Editorial Dar EL-Ma'aref, Cairo 1983: 42.

⁵ Son siete poemas muy largas algunas tienen más de mil verso escritas en la época pre-islámica, se consideran la mejor producción literaria de esta época, el nombre significa colgantes, que fueron colgados en las paredes del Kaaba en Meca.

⁶ Tieghem, Paul Van. *Historia de la Literatura Universal*. Editorial Miguel Arimany S. A, Barcelona 1975: 55.

⁷ De Gardoqui, José. *La Literatura Factor Necesario para la Guerra Moderna*. Editorial la Imprenta de Rafael y de Aldecoa, Madrid 1924: 8.

⁸ Nicholson, Reynold Alleyne. *A literary History of the Arabs*. Editorial Richmond, Curzon Francia 1995: 71.

suerte... un poeta se considera como un arma de defensa del honor de toda la tribu, un arma de palabras es más eficaz que las armas tradicionales...”

Después de la aparición del Islám (al-Islām) en la península arábica, se produjo un cambio radical en la sociedad árabe en todos los campos de la vida, especialmente en el campo literario. En el Corán, el nombre del poeta está relacionado con adjetivos tales como el loco, el mago, el adivino y el diablo, es decir, que la poesía estaba relacionada con el mal y no con la razón, era tratada igual que la magia, la adivinación y el enloquecimiento.

El Corán estaba en contra de la magia, porque es considerado un acto para acercarse al diablo. Así podemos decir que el Corán esposa la función de la poesía y el poeta. Según la lógica islámica:

224. “En cuanto a los poetas, les siguen los descarriados.225. ¿No has visto que van errando por todos los valles226. Y que dicen lo que no hacen? 227. No son así los que creen, obran bien, recuerdan mucho a Alá y se defienden cuando son tratados injustamente. ¡Los impíos verán pronto la suerte que les espera!”⁹

La poesía árabe pre-islámica contenía bastantes defectos tales como:

- La poesía de la época Yahiliya fue aliada con la espada en las batallas entre las tribus y sus hazañas.
- La poesía también era una aliada de la adoración de los ídolos. Quraysh la ha tomado como un pilar de su influencia tribal y como un negocio.
- En la era de los Omeyas, los califatos utilizaron la poesía para adormecer la mente de la gente; intentando desviarlos de comprender las enseñanzas de la gran revolución que produjo el Islam.
- Bajo el poder de los sultanes otomanos, la poesía contribuyó a fortalecer el gobierno del Sultán, donde éste saqueaba el dinero de la nación y lo gastaba como le placía, tomando parte de la fracción del saqueo para también darlo a los poetas y haciendo del sultán el príncipe de los fieles y la sombra de Dios en la tierra.

⁹Cortés, Julio, *El Sagrado Corán*-versión castellana, San Salvador, El Salvador 2005: 165.

La caída de Bagdad en la mano de los mongolís y las desgracias acontecidas de esta bárbara invasión, fue el principio de un momento conocido como la etapa de la congelación o la etapa de la decadencia. Así fue la situación de la literatura y de la poesía árabe bajo la invasión mongólica, un perpetuo sufrimiento, donde el invasor practicaba todos los tipos de matanza y tortura, borrando de las páginas, la historia y la existencia de los árabes y los musulmanes en general, y de su memoria cultural en particular. Los cuentos hablaban de que miles y miles de libros de las diferentes ciencias fueron tirados al agua de los dos ríos Tigris y Éufrates, cambiando el color del agua a color azul, por la tinta de las letras en los que fueron escritos estos libros, libros que no tenían valor material, sino que su valor venía dado por su contenido, fuera científico o cultural. Es entonces cuando comenzará otra etapa, donde se bajará la cortina de la época más oscura de la historia de los árabes; esta etapa se llamaba Al-Nahda¹⁰.

2. La filtración del Romanticismo a la Literatura Árabe Moderna.

Después de la larga decadencia apareció en el horizonte un rayo de esperanza, este rayo se llama (Al-Nahda), el “Renacimiento cultural” después de un largo letargo en el que se vieron sumidos los países árabes por el fenómeno expansión Turco-Otomano.

Algunos países árabes, Egipto y Líbano en especial, encabezaron un movimiento cultural surgido como consecuencia un proceso de transformación político-social, cultural y económica.

El panorama de la literatura árabe después de la etapa Nahda cambia radicalmente hacia una nueva etapa de matiz cultural más cercano al escenario cultural europeo, donde podemos asistir también al cambio de la estructura del poema, su contenido y su forma, donde podemos escuchar los gritos de liberar y educar la mujer; porque la mujer según la nueva visión, es la parte más importante en la sociedad, es la mitad de sociedad. Darle una educación significa preparar a una generación de valores morales muy elevados.

Fue una etapa de despertar tras un largo sueño que duró casi 400 años, y en ella podemos ver los primeros rasgos de la nueva tendencia

¹⁰ El término se deriva de la raíz árabe que significa «levantarse», a la que también se asocia con el sentido de «estar listo para». El primer PERIODO de la Nahda fue entre 1882 y 1905. A diferencia del Renacimiento europeo, la Nahda no se trató de una vuelta al pasado clásico. Al contrario, a sus autores el pasado les parecía restrictivo para la imaginación creativa. Fuente Wikipedia.

El Romanticismo y su influencia en la literatura árabe en los inicios de siglo XX..... SAMIR JAMIL HAMOOD

que comenzó a llamar las puertas del gusto árabe, siempre hablando de la poesía árabe; luego harían aparición otros géneros literarios que serían el punto de cambio literario árabe.

Este proceso comenzó cuando Napoleón invade Egipto en el año 1798, fue una expedición militar francesa, cuyo objetivo era conquistar Egipto para cerrar a los británicos el camino hacia la India en el marco de la lucha contra Gran Bretaña.

Produjo una agitación cultural que tocó las infraestructuras interiores y exteriores de la vida de los egipcios, y para ganarse las simpatías, se dirigió al pueblo con una proclama en la que alababa los preceptos islámicos y manifestaba su intención de liberarlos del yugo mameluco y otomano. Al mismo tiempo creó con los sabios en el Cairo el Instituto de Egipto, y desde allí comenzó modernizar la administración pública del país, emprendiendo una serie de obras públicas destinadas a mejorar la calidad de vida y mostrando los avances tecnológicos de Europa.

Napoleón promulgó leyes para acabar con la esclavitud y el feudalismo, así como para preservar los derechos de los ciudadanos con el beneplácito del Diwan, la asamblea de notables; por eso es lógico que Egipto y especialmente después de la invasión inglesa en 1882, se considerara el punto de contacto entre estas dos civilizaciones siendo el precursor en este cambio de la evolución literaria: *“Egipto está, intelectualmente hablando, anclado en el pasado y sus élites no miran decididamente hacia el futuro hasta el momento en que la ocupación inglesa 1882 les convence de que sus formas de vida tradicionales han periclitado...”*¹¹

Egipto era la cuna del espíritu innovador, donde había una generación que adoptó este nuevo estilo de vida y de la literatura. Las cabezas de esta generación fueron Mahmud Sami El-Barodi, Ahmed Şawqi y Hafi® Ibrahim, conocidos como Madrasat Al-Ehi´a, Escuela de la Conmemoración.

Después de esta escuela aparecieron otras muchas escuelas y otros grupos literarios que adoptaron el Romanticismo como una manera de pensar y escribir. Estos grupos fueron:

¹¹Vernet, Juan. *Literatura árabe*. Editorial Labor, Barcelona 1968: 167.

El Romanticismo y su influencia en la literatura árabe en los inicios de siglo XX..... SAMIR JAMIL HAMOOD

Madrasat Al-Ehi'a (Escuela de la Conmemoración), Mahmud Sami El-Barodi y Jalil Mulran, Ėam'et El-Mahyer (El grupo de la Diáspora), Yubrán Jalil Yubrán y Mijaíl Nu'yema, Madrasat El-Diwan (La escuela del Diván), Abdul Rahman Šwqri, Abbas Al-Aqqad, Ėam'et Apolo (El grupo Apolo), Ahmed Zaki Abu Šadi e Ibrahim Naëy.

Podemos decir que este "Renacimiento" estuvo marcado por la fe en el futuro y por una confianza profunda en el necesario progreso de la sociedad, que se manifestaba con dos tendencias simultáneas y complementarias dentro del mundo árabe de la segunda mitad del siglo XIX: por una parte, una tendencia endógena que trata de hacer una revisión y una crítica interna de las sociedades árabes, a través del llamado reformismo musulmán que, si bien no emplea el vocablo Nahda, participa en buena parte de los objetivos de este movimiento y por otra parte, una tendencia exógena, que surgió como resultado del contacto entre la Literatura Árabe y el mundo occidental, que se manifestó especialmente en el mundo de los artes y las ciencias, buscando esencialmente una liberación de los obstáculos del pasado y un impulso hacia el modernismo, representado por los modelos occidentales.

El nivel de la influencia del Romanticismo en la literatura árabe moderna fue asimilado en:

- **La mitología.** La mitología en el proceso compositivo se considera la adición más destacada que llevó consigo el Romanticismo a la literatura árabe en general. La mitología griega y romana presentan la fuente cultural para el romántico árabe.

لمن ستكون عبادتي اذا لم تكن لافورديتا نعم انها عبادتي

¿A quién será mi adoración?

Si no es para Afrodita, si es mi adoración¹².

- **La forma poética.** La influencia del Romanticismo ha dejado también una clara estampa en la Literatura Árabe en el nivel de forma poética, especialmente en la unidad de la rima y la asonancia. Los aspectos de la renovación se han presentado a veces en la ruptura de la unidad de la rima. En este campo los románticos han tomado varias vías, como dividir el poema a varios versos en los que cada grupo tiene su rima e incluso, esta unidad en un grupo

¹² Zaki Abu Šadi, Ahmed. A'eaf El-Rab'e (Los Espectros de la Primavera). Editorial Cairo 1933, P18.

no siguen la misma rima, por lo que un poema quizás sea una mezcla de las múltiples rimas creadas.

لقد تجاوز الرمانسيون العرب وحدة القافية في القصيدة، فحطموها واستخرجوا قافية جديدة كما فعل جبران ونعيمة وابو شادي.

“Los románticos árabes han sobrepasado la unidad de la rima en el poema, rompiéndola y saliendo de una rima a otra como hicieron Yubrán, Nu’yema y Abu Šadi...”¹³

como hizo Jalil Muṣran en su poema Poesía en prosa:

اطلق عبراتك من حكم الوزن وقيد القافية
وصعد زفرائك غيرمقطعة عروضاً ولامحبوسة في نظام

Libera tus respiros de la medida y la atadura de la asonancia
Y escala tu aspiración continuamente, sintaxis sin orden¹⁴.

Lo más importante en esta nueva forma poética, es su liberación del ritmo y la melodía tradicional, buscándose otras posibilidades, nuevas de ritmos, y melodías, como se aprecia en el poema de Amín Al-Rehani, Me’bedi Fel-Wadi, (Mi templo está en el Valle):

ايه امي الطبيعة، جننت اجدد معك امال الحياة وسرورها
جننت اجدد عهدي وايماني مع الحقول وزهورها
جننت اجدد تحت هذه الافنان الخضراء
ابتهال ابنائك الاتقياء

¡OH! Madre naturaleza, vine renovar contigo la esperanzas y la alegría

Vine renovar mi promesa y mi fe con todos los huertos y sus flores

Vine repetir bajo estas verdes ramas

Las oraciones de tus piadosos hijos¹⁵

- **Los géneros literarios.** Los géneros literarios descubiertos por los románticos árabes del Romanticismo occidental son la novela, el cuento y la obra teatral; estos géneros literarios eran totalmente desconocidos para los árabes o mejor dicho, no fueron tan preferidos por ellos como para los occidentales en sus fijadas reglas y su prestigio social.

¹³ Nu’yema, Mijaíl. Hems El-Ėofun (Susurro de los Párpados). Editorial Newfel, Beirut 2004: P16.

¹⁴ Muṣran, Jalil. Diwan El-Jalil (Diván El-Jalil) V1. Editorial Al-Ma’aref, Egipto, 1977: 275

¹⁵ El-Rehani, Amín. Hetaf El-Awdia (Las Aclamaciones de las Valles). Editorial Dar El-Rehani, Beirut 1955: 46.

فن الرواية كان في اوجه وقد حاول جبران كتابته ولكن الحياة لم تكن قد هيئته لهذا الفن، ولذلك لم يستطع الحصول على ما كان يصب اليه، بل هيئته الى نوع اخر من الفنون فستطاع الابداع فيه .

“El arte de los cuentos estaba en su auge en Europa. Yubrán ha intentado escribirlo, pero la vida no le estaba preparando para este arte, por eso no ha logrado de lo que esperaba, y le preparó para otros artes y tuvo el triunfo y la creación en ellos”¹⁶.

Según parece, el Romanticismo árabe fue el intento más importante de la renovación literaria registrado, tanto por su gran influencia en la primera mitad del siglo XX como por la claridad de su perspectiva, la seriedad de sus conceptos, la audacia, la revolución de la imaginación y la práctica. Justo cuando se cambia gran parte de los objetos de esta literatura y sus formas expresivas nos damos cuenta de que de este cambio se habrían beneficiado los demás movimientos literarios que aparecieron después, encontrando el camino pintado sin tener que hacer demasiado esfuerzo para acercarse a él.

El Romanticismo no solo fue una revolución dentro del marco literario, sino que además intentó romper este marco presentado por las clases literarias impuestas por el Neoclasicismo, rechazando el concepto de separar entre los géneros y las reglas de estos géneros literarios así pues, “*la gran aportación del Romanticismo es ante todo una nueva sensibilidad por la que la subjetividad toma carta de naturaleza en la vida y en el discurso filosófico y literario*”¹⁷.

Junto a esta evolución interior que tuvo la Literatura Árabe en la segunda mitad del siglo XIX, hay que hacer referencia a los elementos literarios que han emigrado desde la vida europea al mundo árabe en general y a Egipto en particular, en aquel momento en el que se asimilaban los elementos extranjeros por diversos motivos:

- El movimiento de la traducción dirigido por los emigrantes sirios a Egipto en el principio y luego seguido por los egipcios mismos.
- El renacimiento periodístico que ayudó también a la popularidad de la traducción de las diferentes literaturas extranjeras, especialmente de las dos grandes literaturas, francesa e inglesa en el campo de las novelas.

¹⁶ Nu'eyma, Mijaíl. El-A' mal 'al Al-Qamelah de Yubrán Jalil Yubrán (Obras completas de Yubrán Jalil Yubrán). Editorial Dar Sader, Beirut 1959: 10.

¹⁷ Del Pardo, Javier. *Historia de la Literatura Francesa*. Editorial Cátedra, Madrid 1994: 780.

*“A pesar de que el primer contacto de los árabes con la prensa aconteció en Egipto, en donde la introdujo el ejército de Napoleón...el arranque decisivo de la misma, hay que buscarlo en el Líbano, ya que la gaceta Al-Waqa’ e Al-Misreya (Los Sucesos Egipcios) en los años 1828”.*¹⁸

Tras revisar la producción de los románticos árabes, podemos destacar que el Romanticismo fue una corriente importada a la Literatura Árabe y no surgida por las evoluciones internas y las polémicas en su esencia para que su aparición someta a la dialéctica, por eso es inaceptable imaginar la aparición del fenómeno romántico en la Literatura árabe, separado de la naturaleza de las evoluciones que han ocurrido en los países árabes en los inicios del siglo XX. Todo esto nos lleva a afirmar que el Romanticismo occidental es una de las caras del Romanticismo árabe; las demás caras son la Literatura Árabe y las corrientes literarias extranjeras. Este último punto se considera relevante porque nos ayudó a descubrir el carácter distinguido del Romanticismo árabe y medirlo con el Romanticismo occidental.

3. Las Características Del Discurso Romántico Árabe.

- El discurso romántico es un mensaje del emisor (remitente) al receptor (destinatario).
- El discurso romántico es un mensaje por su material y vocabulario lingüístico e intentamos clasificar este vocabulario según sus significaciones.
- El discurso se presenta como una fuerza creativa generada a través la introducción de vocabulario nuevo antes no utilizado, donde se contactan entre sí produciendo al fin el estilo romántico árabe.

El poema de Jalil Mu'ran, Al-ʿzla Fe Sáhara Jeir Men El-ʿiâ Fel-Medina (La soledad en el desierto mejor de vivir en la ciudad), donde los partes del discurso son; el (Yo) del poeta y (Vosotros) los habitantes de la ciudad, la relación del discurso es la lucha, su tema es la civilización deteriorada.

أَنَا فِي هَوَايَ وَعَزَلْتِي وَجَبُونِي	وَأَلُوا الْمَدِينَةَ وَجَهَكُمْ وَدَعُونِي
بَلَدًا لِيُبْعِدَ النَّاسَ غَيْرَ أَمِينِ	عُودُوا إِلَى الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَغَادِرُوا
وَالْعَيْشُ بَيْنَ وَسَاوِسٍ وَظُنُونِ	عُودُوا إِلَى حَيْثُ التَّمَائِمِ وَالْأَدَى

¹⁸Vernet, Juan. *Literatura árabe*. Editorial Labor, Barcelona 1968: 172.

Giráis hacia la ciudad vuestras caras y me dejáis
Solo con mi amor, mi soledad y mi locura
Volváis al país seguro, marchaos de
Una tierra, por ser vacía es más insegura
Volváis a los chismes y a los daños
Vivir entre susurros y pensamientos¹⁹

En este poema vemos Mu'ran en su discurso romántico trata de varios temas, como la relación entre el (Yo) del poeta (emisor), y (Vosotros) los habitantes de la ciudad (receptor). Su tema principal, es la lucha de civilización deteriorada. Es por un lado y por el otro lado el vocabulario utilizado, es diferente del vocabulario utilizado antes en los poemas, y sobre este tema hay muchísimos ejemplos.

4. La Teoría Literaria del Romanticismo árabe

La Teoría Literaria del Romanticismo árabe tiene como significado el conjunto de los conceptos y las perspectivas relacionadas con el proceso de la creación literaria en la forma y el contenido, según como fueron comprendidos por los románticos árabes y la manera de expresarlas.

Nuestro ejemplo elegido para ilustrar esta época fue el gran poeta libanes Jalil Mu'ran que vivió las citadas circunstancias, en las que la lucha entre lo antiguo y la transición hacia nuevas orientaciones de la poesía en el mundo árabe fueron su cumbre. No se encuentran en Mu'ran los aspectos de una teoría constructiva correcta, donde las ideas son coordinadas y las perspectivas claras con fines conscientes independientemente y maduros, ya que es lógico que en los principios de cualquier fenómeno literario nuevo, los seguidores de esta corriente se queden confusos, no pudiendo sobrepasar la etapa oscura de la transición hacia otra fase, aunque podemos notar algunas raíces de las nuevas perspectivas que empezaron a madurar en las mentes de los literatos árabes hacia esta nuevo tipo de la literatura:

“Durante ese período (siglo XIX) el progreso de las ideas modernas en el mundo árabe es lento; los autores que las adoptan y defienden son escasos, y los círculos conservadores, que ven en cada innovación una fuente de desgracias para los musulmanes –y los árabes en su inmensa mayoría lo son-, intentan mantener estática la cultura

¹⁹ Mu'ran, Jalil. Diwan (Diván) Jalil Mutran V3. Editorial Dar Maron Abud, Beirut 1977: 409-410

El Romanticismo y su influencia en la literatura árabe en los inicios de siglo XX..... SAMIR JAMIL HAMOOD

recibida de sus antepasados y evitar que se contamine con las ideas occidentales”²⁰

“No tenían la intención por la renovación, convencerse por lo mínimo de los vocabularios y las frases, sino que su intención fue, que el poeta cree un tema, desde el principio hasta el final, igual que los genios poetas occidentales...pero la renovación que necesita la creación, la creatividad, y formar un tema desde el principio hasta el final, que nadie ha atrevido a hacerlo y los que han intentado la renovación, todavía se consideran antiguos, hubo intentos pero todavía están en la fase de crecer”²¹

La renovación de Muṭran no se redujo a este límite, es decir, a la forma de la literatura, sino que la renovación tocó la forma y la esencia. El poeta en la introducción de su libro dice; *“yo declaro sin miedo, que esta poesía- y no me refiero a su sistema débil, es la poesía del futuro, porque es la poesía de la vida, la realidad y toda la imaginación”²²*

Los aspectos más importantes de la teoría literaria del Romanticismo árabe fueron:

- La revolución contra lo antiguo.
- El rechazo de lo antiguo por su forma.
- El rechazo de lo antiguo por su contenido.
- El llamamiento a la renovación.
- La identidad de la literatura.
- El contenido de la literatura.

5. Los propósitos literarios en el Romanticismo Árabe.

Los pilares más importantes de esta nueva corriente literaria y su relación con el Romanticismo occidental son:

- El Yo romántico.
- La naturaleza.
- El amor.
- El nacionalismo.
- El destino.

²⁰ Martínez Martín, Leonor. *Antología de la Poesía Árabe Contemporánea*. Editorial Espasa-Calpe S. A, Madrid 1972: 16.

²¹ Ėuha, Michel. *Jalil Muṭran*. Editorial Dar El-Masería, Beirut 1981: 94.

²² Muṭran, Jalil. *Diwan (Diván) El-Jalil VI*. Editorial El-Ma’aref, Cairo: 7.

6. Acentuaciones sobre el Romanticismo y la Literatura Árabe.

El mundo árabe resucitó de esta fase de congelación según los historiadores, después de la invasión francesa de Egipto, comenzando adoptar nuevas orientaciones en todos los aspectos de la vida, sean políticos, económicos, sociales o sean literarios y culturales, porque el momento de estos cambios necesitaba nuevos aspectos culturales, porque la literatura antigua no podía satisfacer las necesidades de etapa actual.

Estos cambios fueron apoyados por las misiones (estudiantes) que volvieron después de terminar los estudios en Europa, adquiriendo las diferentes ciencias y culturas que estaban en auge en estos países; descubriendo nuevos conceptos de la vida, como los derechos humanos, los derechos de la mujer, la educación, la constitución y los modelos de los gobiernos.

Esta generación de los cultos fue apoyada también por los escritores emigrantes que vivían en la diáspora, estos literatos han vivido y bebido de las diferentes fuentes de la literatura occidental, como la libertad de la expresión, la facilidad de la versificación y el uso de las diferentes expresiones para manifestar de los sentimientos del ser humano.

Revisando estos resultados destacamos dos puntos fundamentales:

- El Romanticismo como corriente que entró en la Literatura Árabe, no surgida de las evoluciones internas y polémicas en su esencia, como fue su aparición en las literaturas occidentales, aunque principalmente esta opinión no está lejos de la polémica.
- Creemos que en la aparición del Romanticismo en la Literatura Árabe moderna, aunque no nace en el seno de esta literatura, fue necesario someterla a la dialéctica; por eso es inaceptable imaginar la aparición del fenómeno romántico en la Literatura Árabe separado de la naturaleza de las evoluciones ocurridas en el mundo árabe en los inicios del siglo XX, preparándola para aceptar el Romanticismo como corriente literaria.

Todo esto nos lleva a concluir que el Romanticismo occidental es una de las caras del Romanticismo árabe, siendo las demás caras, la Literatura Árabe y las corrientes literarias extranjeras, este punto se considera muy importante, porque nos ayudó a descubrir

el carácter distinguido del Romanticismo árabe y medirlo con el Romanticismo occidental.

El Romanticismo occidental fue el resultado de los cambios que surgieron en la esencia de las literaturas occidentales a finales del siglo XVIII, es decir, surgió de la naturaleza de estas literaturas, igual que el Romanticismo árabe aunque fue importado en algunas partes, fue influido por las características de la calidad de la Literatura Árabe moderna y sus elementos fijos.

Después de analizar algunos textos románticos para destacar las características del Romanticismo árabe, hemos descubierto lo siguiente:

- Es un mensaje de un emisor (escritor) a un receptor (el público).
- Si analizamos el texto romántico árabe, descubrimos que fue un texto que se caracterizaba por un genio distinguido, llegando a unos niveles literarios muy elevados, justificando su gran popularidad y su permanencia hasta años tardíos.
- El texto romántico árabe fue una reflexión de la visión romántica, su base fue la búsqueda del ser humano, de los auténticos valores en un mundo gobernado por valores ya deteriorados.
- Aunque el discurso romántico árabe fue la reflexión de una de las perspectivas de la visión romántica y una demostración de los finos sentimientos románticos árabes, su profesionalidad al tratar con el idioma, destacando su capacidad, fueron estas características al mismo tiempo, un eco de lo que ha encontrado el romántico en el Romanticismo Occidental.

Las características del discurso romántico occidental son:

- La riqueza lingüística.
- La variedad.
- La sencillez.
- La variedad del uso de los estilos que aumenta su función composicional.

Conclusión

Como cualquier movimiento literario, el Romanticismo árabe tuvo una teoría literaria, dependiendo de diversos aspectos tales como: la revolución contra lo antiguo, el rechazo hacia lo antiguo por su forma, el rechazo hacia lo antiguo por su contenido, el llamamiento a la

El Romanticismo y su influencia en la literatura árabe en los inicios de siglo XX..... SAMIR JAMIL HAMOOD

renovación, el punto de vista de los románticos árabes sobre la identidad de la literatura y el contenido de la literatura.

Los pilares más importantes de este movimiento y su relación con el Romanticismo occidental fueron, el yo romántico, la naturaleza, el amor, el nacionalismo y, el destino.

Bibliografía citada:

1. Navas Ruiz, R., *El Romanticismo Español*. Editorial Cátedra, Madrid, 1990.
2. Wellek, R., *Teoría Literaria, Crítica e historia*. Editorial Laia, S. A, Barcelona, 1983.
3. Cortés, J., *El Sagrado Corán-versión castellana*, San Salvador, El Salvador ,2005.
4. Broclmann, C., Qeset Al-Adeb Al-rabi, *Historia de la Literatura árabe. Vol.I*. Editorial Dar EL-Ma'aref, Cairo 1983.
5. Tieghem, P. V., *Historia de la Literatura Universal*. Editorial Miguel Arimany S. A, Bercelona, 1975.
6. De Gardoqui, J., *La Literatura Factor Necesario para la Guerra Moderna*. Editorial la Imprenta de Rafael y de Aldecoa, Madrid, 1924.
7. Nicholson, R. A., *A literary History of the Arabs*. Editorial Richmond, Curzon Francia, 1995.
8. Vernet, J., *Literatura árabe*. Editorial Labor, Barcelona, 1968.
9. Del Pardo, J., *Historia de la Literatura Francesa*. Editorial Cátedra, Madrid, 1994.
10. Martínez Martín, L., *Antología de la Poesía Árabe Contemporánea*. Editorial Espasa-Calpe S. A, Madrid, 1972.
11. Vernet, J., *Literatura árabe*. Editorial Labor, Barcelona, 1968.
12. Ęuha, M., *Jalil Mutran*. Editorial Dar El-Masería, Beirut, 1981.
13. Nu'yema, Mijaíl El-Gorbal (El Tamiz).Editorial Newfel. Beirut, 1991.
14. Fajuri, H., . Tarij El-Edeb Al-rabi, *Historia de la Literatura árabe*. Editorial AL-Meqteba Al-Bolisyya. Beirut, 1983.
15. Ęuha, M., *Jalil Mutran*. Editorial Dar El-Masería, Beirut 1981: 94.
16. Zaki Abu Šadi, Ahmed. A'leaf El-Rab'e (Los Espectros de la Primavera). Editorial Cairo 1933.
17. Mu'ran, J., *Diwan (Diván) El-Jalil VI*. Editorial El-Ma'aref, Cairo.
18. Nu'eyma, Mijaíl. Hems El-Ęofun (Susurro de los Párpados). Editorial Newfel, Beirut 2004.
19. El-Rehani, Amín. Hetaf El-Awdia (Las Aclamaciones de las Valles). Editorial Dar El-Rehani, Beirut 1955.
20. Nu'eyma, Mijaíl. El-A' mal 'al Al-Qamelah de Yubrán Jalil Yubrán (Obras completas de Yubrán Jalil Yubrán). Editorial Dar Sader, Beirut 1959.

اثر الرومانسية في الادب العربي في بدايات القرن العشرين

ملخص:

تعتبر الرومانسية ثورة فنية, وسياسية واجتماعية وايدلوجية ذات اهمية كبيرة وقد احتلت جزء من القرن التاسع عشر وجزء اكبر من القرن العشرين في اوربا وبقية العالم والتي وفي كثير من الاعمال الادبية الواسعة مازالت تظهر ملامحها لحد الان, مثل الحرية والفردية والديمقراطية والوطنية والكثير من الامور.

مدخل

الادب هو احد اوجه الحضارة, وعن طريقها يمكن ان نستكشف مراحل ازدهارها الفني, وتقدمها التكنولوجي وكذلك ازدهارها الاقتصادي و نستطيع ان نحدد مراحل تخلفها وجمودهه خلال حقبة محددة من الزمن, وهنا سنحاول اكتشاف الضروف التي اثرت في ازدهار العالم العربي وتخلفه الفني .

فبعد الاتصال الذي جرى بين الادب العربي والادب الاوربية في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين, دخل مرحلة من التغيير والتي انتهت بملامسة وتكسير اعمده الرئيسية مثل, الشكل والمحتوى وحتى المواضيع المتناولة, تحول جذري الى ادب ذا اسلوب حضاري ليلبي حاجات المجتمع في مرحلة تعتبر مرحلة معقدة بالنسبة للعالم العربي. التغييرات التي حصلت كانت جوهرية وتتماشى مع حاجة الادب العربي بحيث يمكننا ان نقول ان هذه التغييرات كانت ذات طابع عربي, ولكتشاف هذه التغييرات نأينا ان نختار الادب المقارن للوصول الى غايتنا .

الاتصال بين الكتاب العرب ونظرائهم الاوربيين كان اولاً عن طريق الرسائل الدينية والتعليمية, كالمنح الدراسية والمعاشية المباشرة لولئك للكتاب مع الحضارات الاوربية, والاحتلال الفرنسي لمصر وروح التجديد للكتاب الذين سكنوا المهجر والكثير من الوسائط التي لعبت دوراً جوهرياً في تحول الادب العربي الذي كان مغلقاً على نفسه الذي ظل يدور في فلك الادب التقليدي من حيث الوزن والقافية, الا ان التغيير الذي طرأ عليه بعد الاتصال بالادب الاوربية اخرجه من هذا الفلك الى افاق ومواضيع جديدة لم تكن متداولة او معرفة لا من قبل الكاتب العربي ولا حتى المتلقي, فتراه قد كسر وزن القصيدة التقليدي والموضوع الذي تتناوله وادخل مواضيع جديدة, وذهب الى اكثر من ذلك حيث تم ادخال نماذج واصناف ادبية لم تكن معروفة في الادب العربي, كالرواية والقصة القصيرة والمقال... الخ . لعب هذا الدور ثلثة من الادباء والمثقفين الذين كان لهم اتصال مباشر مع تلك الادب او عن طريق حركة الترجمة التي سادت في تلك الفترة.

لم تكن الحركة الرومانسية العربية صورة طبق الاصل للرومانسية الغربية ولكن , كان لها نظرية ومقاييس تتماشى مع طبيعة الادب العربي الذي استوعبها كحركة تجديد وفي نفس الوقت اضاف اليها بعض الاضافات التي تعتبر صفة كل ادب يتعرض لتيار او حركة ادبية تجديدية, ففي بادي الامر تتعرض هذه الحركة الى هجمة مضادة ولكن بمرور الوقت تتبلور هذه الحركة ويتعاطاها الكثير من منطلق التجديد ضرورة من ضرورات الحياة والاب هو احد اوجهها.