

*Corresponding author:

Asst.Lect: Shatha karim Atta

University: University of

Baghdad

College: College of Languages

Email:

dr.shatha_kareem@colang.uo_baghdad.edu.iq

Keywords: Antonio Machado, As-Sayāb, Stylistic, poetry, poetic style.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Oct 2023

Accepted 7 Nov 2023

Available online 1 Jan 2024

“Stylistic study of the poetry of Machado and Al-Sayāb: A Contrastive analysis”

ABSTRACT

The aim of our comparative stylistic study of the poetry of Antonio Machado and Badr Shakir Al-Sayāb is to explore and analyze the similarities in the literary style of these two distinguished poets. Stylistic analysis focuses on studying the literary features, techniques, and formal characteristics that constitute the artistic expression in language. In this study, we will examine the different stylistic elements employed by Machado and Al-Sayāb to analyze how their styles manifest in their poetry.

Antonio Machado is known for his profound and linguistic style, often characterized by its simplicity and its ability to convey deep emotions and philosophical contemplations. His poems frequently contain a profound sense of sadness and a poetic vision of existence, which is often reflected in the poetry of Badr Shakir Al-Sayāb, the distinguished Iraqi poet who lived a life struggle, illness and significant losses in his social environment, the most profound being the loss of his mother. Al-Sayāb's poems are notable for their dense and symbolic language, addressing themes such as suffering, nostalgia for youth, and his love for his homeland, which he shares with Machado. Despite their cultural background differences, the poetic themes of these two poets exhibit a noticeable resemblance.

© 2024 LARK, College of Art, Wasit University

DOI: <https://doi.org/10.31185/>

المستخلص :

دراسنا الأسلوبية المقارنة بين شعر أنتونيو ماتشادو وبدر شاكر السياب تهدف إلى استكشاف وتحليل التشابهات في الأسلوب لهذين الشاعرين المميزين. تركز الأسلوبية على دراسة السمات الأدبية والتقنيات والخصائص الشكلية التي تشكل التعبير الفني في اللغة. في هذه الدراسة، سنقوم بدراسة العناصر الأسلوبية المختلفة التي يستخدمها ماتشادو والسياب لتحليل كيف يتجلى أسلوبهما في شعرهما.

يُعرف أنتونيو ماشادو بأسلوبه اللغوي والعميق، الذي يتميز في كثير من الأحيان ببساطته وقدرته على نقل المشاعر والتأملات الفلسفية. قصائد ماتشادو يغلب عليها حزن عميق ورؤية شاعرية للوجود. الامر الذي ينعكس كثير في شعر بدر شاكر السياب، الشاعر العراقي المميز، الذي عاش حياة مثقلة بالمصاعب الصحية والكثير من فقدان لمحيطه الاجتماعي وكان اقساها فقدان امه. تتميز قصائده بلغته الكثيفة والرمزية، حيث يتناول مواضيع مثل العذاب والحنين لفترة الشباب وعشقه لأرض ولادته. كما يتناول مواضيع الرثاء والوطن والوحدة، وهي مواضيع يشترك فيها مع ماشادو. على الرغم من اختلاف الخلفيات الثقافية بينهما، فإن المواضيع الشعرية للشاعرين تتشابه بشكل ملحوظ.

كلمات مفتاحية: أنتونيو ماشادو، السياب، أسلوبية، شعر، أسلوب شعري.

INTRODUCCION

La estilística es una disciplina que se encarga del estudio de los recursos lingüísticos y literarios utilizados en la creación de textos literarios o artísticos. Se concentra en el análisis y la descripción de las características estilísticas, como el uso del lenguaje, la selección de palabras, la estructura gramatical, los tropos retóricos, las figuras literarias y otros aspectos formales que conforman el estilo de un texto. La estilística, además, busca comprender cómo el uso particular de estos recursos estilísticos influye en la forma en que un texto es percibido, interpretado y apreciado por los lectores o receptores.

Nuestro estudio estilístico comparativo entre la poesía de Antonio Machado y Badr Šākīr As-Sayāb busca explorar y analizar las diferencias y similitudes en la

estilística y el estilo de estos dos destacados poetas. La estilística, como disciplina dentro de la lingüística, se centra en el estudio de los recursos literarios, las técnicas y las características formales que conforman la expresión artística en el lenguaje. En este estudio, se examinarán los distintos elementos estilísticos utilizados por Machado y As-Sayāb para analizar cómo su estilo se refleja en su poesía.

Antonio Machado, como poeta español, es conocido por su estilo lírico y profundo, que a menudo se caracteriza por su sencillez y su capacidad para transmitir emociones y reflexiones filosóficas. Sus versos están imbuidos de una profunda melancolía y una visión poética de la existencia. Por otro lado, As-Sayāb, un destacado poeta iraquí, se caracterizó por su estilo innovador y su compromiso político y social. Sus poemas se caracterizan por su lenguaje denso y simbólico, donde aborda temas como el sufrimiento, la nostalgia hacia la etapa de la juventud y su pasión por la tierra donde nació, además abordó temas de elegía, patria y soledad, temas en que comparte a Machado, ya que los dos, a pesar de que son de ambientes culturales muy diferentes, pero la temática poética de los dos es muy similar.

A través de este estudio contrastivo, se pretende analizar cómo estos dos poetas emplean diferentes recursos estilísticos para expresar sus ideas y emociones, y cómo estas elecciones estilísticas influyen en la percepción y la recepción de sus obras. El análisis detallado de la estilística y el estilo de Machado y As-Sayāb permitirá profundizar en la comprensión de sus obras y enriquecer la apreciación de la poesía como manifestación artística y cultural.

Concepto y surgimiento de la *Estilística*

El concepto de la palabra al-`slūb –estilo- no es un concepto nuevo o recién tratado, sino ha sido utilizado desde hace mucho tiempo, y quizás la referencia más

antigua sobre su uso se remonta a lo que fue transmitido por Al-Ŷāḥẓ en su obra "Al-Bayān wat-Tabyīn" en relación con las características del estilo, así como apareció en el discurso de Aristóteles. Con ello, se pretendía referirse a “*un método de expresar*” (al-Qarṣī, 2002, p. 15). Algunos consideran que al-’slūb –estilo– señala el método que los árabes utilizan para expresar el significado, como menciona Ibn Qutaybah ad-Dynūri (2021, p.76) quien dijo: *"El poeta destacado sigue estos estilos y equilibra entre estas formas, sin favorecer una sobre las demás en su poesía, sin aburrir a los oyentes ni saciar sus almas con lo que es más que suficiente"*.

Las fuentes occidentales como López-Cordero (2011, p. 4) que, a principios del siglo XIX, se estableció la disciplina de la Estilística, pero no había consenso entre los lingüistas en cuanto a las concepciones sobre su objeto de estudio y los métodos utilizados en su análisis.

Pero la segunda mitad del siglo XX y como resultado de ampliarse en el sistema de la lengua aparecieron nuevas disciplinas como la Estilística, la Sociolingüística y la Pragmática, las cuales ampliaron los estudios lingüísticos más allá de la oración, disciplinas que se basan en la teoría del análisis textual, que se ocupa de analizar el mensaje transmitido por el emisor al receptor a través de diferentes niveles de análisis, como la oración, el enunciado, las palabras, los párrafos, entre otros.

W. Meyer, quien afirmó en 1899 que la Estilística se ocupaba del estudio de las lenguas como formas de arte. Sin embargo, hay quienes la consideran una disciplina literaria, mientras que otros la ven como un complemento de los estudios lingüísticos que se centran en la sinonimia de los medios de expresión (Dubsky, 1970, p.5).

Según Awda (2006, p. 12) la palabra *Estilo* con el significado de "*estilo de presentación*" fue conocida en la cultura alemana desde el siglo XV, y a pesar de la competencia práctica que enfrentó con el término "método de redacción" introducido por los fanáticos del lenguaje en el siglo XVIII, el campo de estudio dedicado al estilo y la estilística sigue siendo relativamente nuevo. El concepto de estilística, en su sentido actual y como término independiente, no apareció en los idiomas europeos hasta el siglo XIX. El término *estilística* es un término reciente que emergió de manera clara a principios del siglo XX, y su aparición estuvo acompañada por el surgimiento de numerosas teorías lingüísticas modernas. Abdulmuṭṭalib (1994, p.204).

Pues, el estilo es la forma de expresión del escritor o es la huella lingüística que distingue a un escritor de otro. La Escuela Suiza se ha centrado en los estudios lingüísticos adoptando un enfoque estilístico, considerando que la estilística es la base de la literatura y la crítica, ya que sin ella no se formaría una imagen literaria y crítica del texto. Esto se debe a sus importantes observaciones críticas, especialmente porque se ha centrado en el estudio de los hechos lingüísticos y en el conjunto de características lingüísticas originales. (Guiraud, 1994, p. 76).

Polémica sobre la estilística como disciplina independiente

La estilística se considera una disciplina que se basa principalmente en estudios lingüísticos para el análisis de textos. Esto ha suscitado varias preguntas sobre si la estilística es una ciencia independiente o un enfoque. Es difícil determinarlo de manera definitiva, ya que los críticos árabes tienen opiniones divergentes al respecto. Algunos la consideran una ciencia general que abarca el estudio del lenguaje o la retórica, considerándola parte de la lingüística o una rama de la misma (Maşlūh, 1984, p. 217). En 1954, P. Guiraud, en su obra "*La Stylistique*", reconoce la existencia de una Estilística lingüística. Según Guiraud, el objetivo de esta disciplina es analizar la forma de los enunciados lingüísticos desde

la perspectiva de la selección y el uso opcional de los medios de expresión. La selección de los medios de expresión se entiende como el estilo adoptado por un individuo al realizar un enunciado.

Según la perspectiva de C. Bally, los fenómenos de estilo están estrechamente relacionados con el uso del lenguaje en el habla. Considera que la variabilidad en el uso de la lengua implica la elección entre las diferentes posibilidades que ofrece una lengua, permitiendo la innovación con propósitos afectivos y expresivos. En otras palabras, la variación se concibe como una opción dentro de las opciones disponibles en la lengua para lograr efectos emocionales y expresivos (Rodríguez, 1980, p.60).

Algunos han argumentado que la estilística no ha logrado demostrar que es una ciencia independiente, a pesar de su capacidad evidente para lidiar con el texto literario. En este sentido, se entiende la estilística como simplemente un medio para expresar el fenómeno lingüístico. Al-Hadi Al-Tarabulsi ha señalado esto y considera que la dificultad para concebir la estilística como una ciencia se debe a la falta de demostración de su existencia como una disciplina independiente con una identidad clara y autónoma. Sin embargo, ha logrado demostrar su capacidad para abordar el texto literario desde diversas perspectivas. (aṭ-Ṭarābulṣī, 1984, 2018, citado por Awda (2006, p. 5).

Por consiguiente, el debate sobre la científicidad de la estilística no ha sido resuelto entre los estudiosos, y esto se debe a una razón clara: la estilística se originó en relación con los estudios lingüísticos y posteriormente fue utilizada por los críticos en el estudio y análisis de textos. Por lo tanto, la estilística combina el enfoque científico en el estudio del lenguaje y el enfoque crítico en el estudio del texto literario. En otras palabras, combina la ciencia y la metodología.

Estudio estilístico de la poesía de Machado (estilo, imágenes poéticas, retórica y temática)

Estilo e imágenes poéticas

En la introducción de su libro "La generación de 1898 ante España", (1997, p.15) Sumner M. Greenfield expone que los miembros de esta generación plantean enfoques estilísticos novedosos, así como cambios significativos en la visión filosófica de la humanidad y en la forma de percibir a España.

Antonio Machado fue uno de los poetas más destacados de la Generación del 98 en España, y su obra se caracteriza por su lenguaje sencillo, profundo contenido filosófico y su mirada introspectiva hacia la vida y la naturaleza, se puede resumir el estilo de Machado en: (Marías, 1974, pp. 308-315).

- Lenguaje sencillo y conciso: Machado se destacó por su estilo sencillo y accesible. Evitaba el uso de un lenguaje rebuscado y buscaba la claridad en sus versos. Utilizaba un vocabulario cotidiano y palabras comunes, lo que permitía que su poesía fuera fácilmente comprensible para el lector, pero esto no significa la carencia de la poesía de Machado del uso de metáforas y símbolos, ya que, a pesar de su sencillez, Machado emplea metáforas y símbolos que enriquecen su poesía. (Kelly, 2006, p. 10).

*Anoche cuando dormía...soñé, ¡bendita ilusión!, ...que una colmena tenía...dentro de mi corazón; ...y las doradas abejas...iban fabricando en él, ...con las amarguras... viejas... blanca cera y dulce miel. (Machado: **Anoche cuando dormí, 1928. P. 38**)*

-Utilización de elementos de la naturaleza: Machado utilizó elementos de la naturaleza como árboles, ríos y caminos, para representar conceptos abstractos y emociones humanas, creando una conexión entre la naturaleza y la experiencia humana. En la poesía de Machado, la presencia de la naturaleza es constante y

desempeña un papel simbólico significativo. El poeta se identifica con las imágenes naturales, lo que hace que la naturaleza esté presente en la mayoría de sus poemas. Sin embargo, es en el poema "La tarde" donde esta conexión se intensifica notablemente. *“En este poema- la tarde- la presencia de la naturaleza existe en manera considerablemente más concreta, pero la presencia de la naturaleza no es menos fuerte que en los otros dos”*. (Kelly, 2006, p. 13).

Machado emplea el río como un símbolo recurrente de la vida en varias ocasiones, con la intención de transmitir un propósito común. En su obra, el poeta sevillano enriquece este símbolo con reflexiones metafísicas que buscan definir, desde una perspectiva poética, las cualidades del río-vida y explorar la esencia misma de la existencia.

En la poesía de Machado se percibe que los ríos son como vidas en sí mismos, y experimentan una existencia vibrante. En ocasiones, el río adquiere características humanas y se muestra independiente, mientras que en otras ocasiones se convierte en un compañero fiel del sentir del poeta. Estos dos estados del río son frecuentes en la obra de Machado.

- *y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente... El campo parece, más que joven, adolescente. (Machado: Poema Orillas del Duero, Poesías completas, 1928. P.9)*
- *La primavera besaba suavemente la arboleda... y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. (Machado: Poema la Primavera besaba, poesías completas, 1928. P. 49)*

En una de sus primeras y más reconocidas poesías, Machado otorga al río Duero atributos que lo personifican de manera humana, describiéndolo como silencioso y apacible.

-Tonos melancólicos y contemplativos: La poesía de Machado está impregnada de un tono melancólico y reflexivo. Sus versos transmiten una profunda

sensibilidad y una búsqueda de significado en la existencia humana. A menudo reflexiona sobre el paso del tiempo, la pérdida y la soledad, pero también aborda la esperanza expresando una profunda nostalgia búsqueda de la belleza en medio de la adversidad. Según Lauxar (1929), en su interpretación de las estrofas (21-25) del poema "Fue una clara tarde, triste y soñolienta", el simbolismo presente en estas imágenes genera un sentimiento de melancolía y de esto dice: *"La melancolía surge de un corazón que vive en sueños, ajeno al mundo que lo rodea, como si estuviera en el vacío. Por esta razón, el agua se convierte en un símbolo del sentimiento del poeta, quien observa en ella, como en un espejo, la imagen de las frutas en lugar de buscarlas en el árbol que las sostiene y ofrece."* (1929, p. 231).

La figura de la infancia y los lugares de su juventud, como Sevilla, son especialmente evocados en sus versos, añoraba a su país lejano porque vivía en el exilio- Francia- donde murió siempre soñaba regresar a su tierra querida.

- *Está en la sala familiar, sombría, ... y entre nosotros, el querido hermano... que en el sueño infantil de un claro día... vimos partir hacia un país lejano. (Machado: Poema El viajero, Poesías completas, 1928, p.3)*
- *Un hombre de mirada triste... sueña un país de ruinas, ... un largo caminar sin posada y un corazón sin alegría. (Machado: Poema Retrato, Poesías completas, 1928, p.56)*

- **Búsqueda de la identidad y la esencia:** La búsqueda de identidad, una de las temáticas filosóficas más profundas en la literatura, refleja el anhelo por responder a la cuestión existencial de "¿quiénes somos?". Este interrogante existencial constituye uno de los elementos filosóficos que caracteriza y une a muchos de los artistas pertenecientes a la generación del 98, entre ellos y el más destacado Antonio Machado quien también exploró el tema de la identidad y la búsqueda de la esencia en su poesía. A menudo reflexionaba sobre la dualidad del ser humano, la naturaleza efímera de la vida y la necesidad de encontrar un sentido trascendental en un mundo aparentemente caótico. (Kelly, 2006, p. 10).

- *No es el yo fundamental, ... eso que busca el poeta, ... sino el tú esencial... Viejo como el mundo es-dijo un doctor-, olvidado, ... por sabido y enterrado, cual la momia de Ramsés. (Machado: Proverbio y cantares, Poesías completas, 1928, p. 152)*
- *He andado muchos caminos, ... he abierto muchas veredas; ... he navegado en cien mares... y atracado en cien riberas. (Machado: He andado muchos caminos, Poesías completas, 1928, p. 4)*

-Verso libre y ritmo musical: Machado utilizaba tanto el verso libre como formas tradicionales, como el soneto, en su poesía. Aunque su estilo no se caracteriza por una métrica rígida, sus versos poseen un ritmo musical y una cadencia que contribuyen a la armonía de sus composiciones. Su uso cuidadoso de la métrica y la musicalidad le permite dar énfasis a ciertas ideas y crear un efecto estético en sus poemas. Ejemplos del verso libre y rítmico de Machado:

1. Verso libre (*poema "Proverbios y cantares" en "soñé que tú me llevabas"*):

- *Soñé que tú me llevabas... por una blanca vereda, ... en medio del campo verde, ...hacia el azul de las sierras, ... hacia los montes azules, ... una mañana serena. (Machado: He andado muchos caminos, Poesías completas, 1928, p. 94)*

2. Verso rítmico (*poema "Caminante, no hay camino" en "Al olmo viejo"*):

- *Al olmo viejo, hendido por el rayo... y en su mitad podrido, ... con las lluvias de abril y el sol de mayo... algunas hojas verdes le han salido... ¡El olmo centenario en la colina que lame el Duero! Un musgo amarillento... le mancha la corteza blanquecina (Machado: He andado muchos caminos, Poesías completas, 1928, p. 78)*

En el primer ejemplo, se observa el uso del verso libre, sin una estructura rítmica o métrica fija, permitiendo una mayor libertad expresiva. En el segundo ejemplo, se aprecia el empleo de un ritmo regular y una métrica establecida, lo que crea una fluencia rítmica a lo largo del poema. Ambos versos muestran la versatilidad y maestría de Machado en el uso de diferentes formas y estilos poéticos.

En general, el estilo de la poesía de Antonio Machado se caracteriza por su sencillez, su profundo contenido emocional y su capacidad para explorar temas universales desde una perspectiva íntima y personal. Su poesía trasciende las barreras del tiempo y sigue siendo apreciada por su belleza y profundidad.

- Las figuras retóricas en la poesía de Machado

La poesía de Antonio Machado se caracteriza por el uso hábil de diversas figuras retóricas que enriquecen sus versos y le dan profundidad y belleza. A continuación, se presentan algunas de las figuras retóricas más comunes en su obra:

- **Metáfora:** Machado utiliza metáforas para establecer comparaciones entre elementos diferentes, creando imágenes evocadoras. Por ejemplo:

- *"Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, ... y un huerto claro donde madura el limonero."* (**Machado: mi infancia, Poesías completas, 1928, p. 56**)

En estos versos, la infancia se compara con los recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, estableciendo una imagen visual y sensorial.

- **Hipérbole:** Machado recurre a la hipérbole para enfatizar ideas o sentimientos. Por ejemplo:

- *"Un hombre de mirada triste... sueña un país de ruinas, ... un largo caminar sin posada y un corazón sin alegría."* (**Machado: poema Retrato, Poesías completas, 1928, p. 86**)

En este fragmento, la hipérbole se presenta al describir el sueño del personaje como un país completamente arruinado, resaltando así la intensidad de su tristeza y desolación. La exageración de la situación contribuye a transmitir la profundidad de las emociones y la sensación de desesperanza del protagonista.

- **Anáfora:** La anáfora consiste en la repetición de una palabra o grupo de palabras al comienzo de versos o estrofas consecutivas. Machado utiliza la anáfora para dar énfasis y ritmo a sus versos. Por ejemplo:

- *Caminante, son tus huellas el camino y nada más; ... Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. (Machado: Caminante no hay camino, Poesías completas, 1928, p. 113)*

En este caso, la repetición de la palabra "caminante" al comienzo de dos versos consecutivos crea una anáfora, enfatizando la idea de la creación del camino a medida que se avanza.

- **Antítesis:** Machado emplea antítesis para contrastar ideas o conceptos opuestos. Por ejemplo:

- *Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar... pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. (Machado: Proverbios y cantares, Poesías completas, 1928, p. 115)*

En este fragmento, la antítesis se establece entre "pasar" y "quedar". Mientras que "todo pasa", indicando transitoriedad y cambio, se contrasta con "todo queda", sugiriendo permanencia y estabilidad. Esta oposición resalta la idea de que, a pesar de que todo en la vida es efímero, lo importante es dejar una huella a través de la construcción de caminos sobre el mar.

Temática de la poesía de Machado

La poesía de Antonio Machado abarca una amplia gama de temas, reflejando su profunda exploración de la existencia humana y su entorno. Algunas de las temáticas más destacadas en su obra son las siguientes:

El paso del tiempo y la fugacidad de la vida: Machado reflexiona sobre la transitoriedad de la vida, la caducidad de las experiencias y la inexorable marcha del tiempo. Este tema se manifiesta en su famoso verso "caminante, no hay

camino, se hace camino al andar", que invita a vivir el presente y construir el propio camino en medio de la fugacidad de la existencia.

La naturaleza y el paisaje: La obra de Machado está impregnada de una profunda conexión con la naturaleza y la belleza de los paisajes. Utiliza imágenes de árboles, ríos, campos y montañas para transmitir emociones, reflexiones y establecer analogías entre la naturaleza y la experiencia humana.

La melancolía y la nostalgia: La melancolía es un sentimiento recurrente en la poesía de Machado. A través de la nostalgia, evoca la pérdida, los recuerdos y la añoranza de tiempos pasados.

La búsqueda de la identidad y el sentido de la vida: Machado reflexiona sobre la identidad, la búsqueda de uno mismo y la búsqueda de sentido en la existencia. Explora la dualidad del ser humano, la conexión entre el individuo y el universo, y el anhelo de encontrar un propósito en la vida.

La muerte y la trascendencia: La muerte es otro tema recurrente en la poesía de Machado. Reflexiona sobre la fugacidad de la vida, el inevitable destino final y la posibilidad de la trascendencia. Aborda la muerte como parte del ciclo natural y, a veces, como un renacer o una liberación.

Estos son solo algunos de los temas presentes en la poesía de Antonio Machado. Su obra se caracteriza por su profundo lirismo, su capacidad para capturar la esencia de la condición humana y su continua búsqueda de significado en el mundo.

Estudio estilístico en la poesía de Badr Šūkīr As-Sayāb (Lenguaje, temática y figuras retóricas)

Lenguaje y vocablos de As-Sayāb

El lenguaje de Badr Šākīr As-Sayāb es refinado y rico en vocabulario y expresiones, y su estilo poético se utiliza para transmitir sus mensajes y su impacto en el lector. Su lenguaje poético es uno de los pilares más importantes en el patrimonio de la poesía árabe moderna y tiene un gran impacto en la literatura y la cultura iraquí y árabe. Se distingue el lenguaje de As-Sayāb por su profundidad y abundancia, y es una expresión de las luchas internas y el dolor humano. As-Sayāb utiliza formas poéticas complejas e imágenes poderosas para transmitir sus mensajes e ideas.

Vocablos

As-Sayāb hizo un uso abundante de palabras espaciales en sus poemas, como "la ciudad, la casa, el río, el mercado, Buwayb¹", y muchas otras palabras similares. El concepto del lugar se manifestó en sus obras de manera objetiva, imaginaria y realista. Uno de los lugares más destacados en la poesía de As-Sayāb es *Ŷīkor*, el lugar donde nació y creció, y tuvo una presencia destacada entre los lugares presentes en su poesía. (Raŷab Ḥasan, 2016: pp. 103-106). Un ejemplo de esto es su verso:

- *¡Oh Ŷīkor Ŷīkor! Qué auténtica es la luz del amanecer... ¿Arrastra la luz como un ala desgastada? ... ¿Qué pasa con tus barracas desoladas y melancólicas? ¿Dónde se encierra la sombra con su lamento? (As-Sayāb: poema Ŷīkor se envejeció, 2016, p.33)*

Vocablos nuevos

As-Sayāb tenía un profundo conocimiento de cómo crear una poesía nueva que llevara su distintiva huella, que desafiara el paso del tiempo. Él creó un nuevo lenguaje, ensamblado a partir de palabras nuevas en la poesía árabe en general (Al-

¹ Un río que pasaba por la ciudad donde vivía el poeta.

Qaisī, 2018: pp. 447 – 451). Esto se manifiesta en su poema "Huida en 1953", donde dice en su poema titulado *Firār* (la Huida)² :

- *"Oh, si solo tuviera una tumba en una de sus colinas... Oh, si todavía estuviera jugando en el campo de Yīkor, donde la primavera nunca se desvanece, donde el blanco y verde florecen... El valle se rocía de rocío y la hierba florece." (As-Sayāb: poema *Firār* (la Huida) , 2016, p.33)*

Vulgarismo

Las palabras coloquiales o vernáculos iraquíes tuvieron una presencia abundante en los poemas de As-Sayāb, después de que las adaptara y ampliara su significado más allá de su uso original. Ejemplos de estas palabras incluyen "Šanāšīl" (fachadas de decoración típica y especial), "balam" (góndola) y "Jaṭīyyah" (pobrecito). Algunas de estas palabras se mencionan en su poema "Garīb 'la Al-Jalīy" (Extraño en el Golfo), en el cual dice:

- *"Las ruinas están agitadas, extendiendo una mano llena de pregunta, Amarilla con la humillación y la fiebre: la humillación de un mendigo extranjero entre ojos extranjeros Entre el desprecio, el colapso y mirarle de pobrecito". ."* (As-Sayāb: poema "*Garīb 'la Al-Jalīy*" (Extraño en el Golfo, pp. 6-11)

La paradoja

As-Sayāb se preocupó más por la paradoja en términos de significado que en términos de palabras en sí. En su poesía contemporánea, se centró en la paradoja en los asuntos esenciales y metafísicos de la vida, como la existencia y la nada, la permanencia y la transitoriedad. La paradoja se convirtió para él en un elemento presente entre párrafos y entre secciones de un poema, con el fin de generar una visión más profunda en el lector (S' dūn, 2010: p.108). Un ejemplo de ello es su verso:

² *La Huida*, uno de los poemas de as-Sayāb, publicado en 1953: disponible en: <https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=7636> (Fecha de consulta: el jueves, 01/06/2023, a las 2:00 P.M.)

- *Soy quien tú quieres y seguirás siendo, sin quedar ni partir: un amor, si da mucho, escatimará lo poco... No hay desesperanza ni esperanza en él... Soy, oh tú que estás cerca y lejos al mismo tiempo; solo para ti, Pero yo no seré.* (As-Sayāb: *poema en el mercado antiguo*, 2016, p.46)

Temática de la poesía de As-Sayāb

Ciertas características temáticas predominaron en la poesía de As-Sayāb, quien no completó los cuarenta años de edad. Sin embargo, debido a las dificultades que atravesó en su vida, algunas características dominaron más que otras en su poesía, como la desdicha y el amor.

Elegía por su madre

La pérdida de su madre y la separación de su padre, y luego la pérdida de su abuela, su último refugio en la vida, tuvieron un gran impacto en su vida y poesía (Al-Qaisī, 2018: pp. 457-463). En un poema, recuerda a su difunta madre:

- *Es el alma de mi madre, conmovida por un profundo amor maternal, llora diciendo: "¡Oh, hijo mío lejano de tu tierra! ¡Ay! ¿Cómo regresas solo, sin guía ni compañero? ¡Oh madre, ¡Ojalá no te hubieras ido, detrás de un muro de piedras sin puerta a la que llamar, sin ventanas en la pared!"* (As-Sayāb: *poema puerta que la llama el viento*, , 2016, p.157)

El amor y la romántica

En cuanto a la poesía de amor, tuvo una presencia significativa debido al constante anhelo de As-Sayāb por el cariño de las mujeres hermosas. (Al-Qaisī, 2018: pp. 457-463). En uno de sus poemas, dice:

- *"Un poemario lleno de romance.... Se mueve entre las doncellas.... Mis suspiros libres vagan por sus páginas y el amor y la esperanza."* (As-Sayāb: *del poemario Flores y mitos*, 2016, p. 85)

El amor de la patria

El amor a la patria fue una de las características prominentes en la poesía de As-Sayāb. La presencia de la poesía nacional entre sus versos era algo natural para un poeta que había experimentado el exilio en su propia patria antes de abandonarla. En su poema "Wasiyya Min Muhtadir" (Testamento de un moribundo), (Al-Qaisī, 2018: pp. 457-463). al-Sayyab expresa esto en una de sus estrofas, diciendo:

- *Si muero, oh patria mía, que sea en una de tus tristes tumbas. Es mi máximo anhelo. Y si sobrevivo, una modesta cabaña en los campos es todo lo que deseo de la vida. (As-Sayāb: del poema testamento de un medio muerto, 2016, p.122)*

Figuras retóricas

Metáfora

Se pueden observar dos tipos de imágenes artísticas en la poesía de As-Sayāb. El primer tipo es la imagen simple que imita, aunque sea en menor medida, las imágenes de los antiguos poetas, y se basa en relaciones de similitud, metáforas y otras figuras retóricas. Este tipo de imágenes es el más predominante en la poesía de As-Sayāb, como se puede ver en su poema titulado "*Abeer*". (S‘dūn, 2010: pp.176-177)

- *Perfumaste mis sueños con esta fragancia de tu pelo fluente y negra. (As-Sayāb: del poema Abeer, , 2016, p.45)*

En este verso se muestra la metáfora que desempeñó un papel claro en la aparición de la imagen en este verso. El segundo tipo es la imagen compuesta en la que las relaciones de similitud se desmoronan y el desplazamiento se destaca con fuerza, desempeñando un papel importante que solo se puede entender a través de él.

Ejemplo de ello es lo que dijo en el poema "Oh, extranjería del alma", donde dice: (S‘dūn, 2010: pp.176-177)

- *Oh, extranjería del alma en un mundo de piedra, hielo, desierto, acero y aburrimiento. (As-Sayāb: del poema Oh, extranjería del alma, 2016,*

p.112)

Simbología

Se refiere a la imagen simbólica, que está formada por símbolos combinados en un solo poema, y así la imagen se presenta para clarificar la comprensión del lector y mostrarle la escena tal como el poeta la retrató en su conciencia. Esto es evidente en el poema " *Marḥā Gīlān* " de As-Sayāb. (Bu ‘Āmir, 2017: pp. 67-70)

- *Cada valle al que le ha concedido la diosa Ashatar flores y frutos... Como si mi espíritu fuera un grano de trigo en la tierra oscura y tu eco agua. (As-Sayāb: del poema *Marḥā Gīlān*, 2016, p.11)*

Aquí la imagen simboliza la generosidad, el don y la fertilidad al emplear el símbolo de "Ashatar", la diosa de la fertilidad en la antigua Mesopotamia. (Bu ‘Āmir, 2017: pp. 67-70).

Metonimia

La metonimia es una herramienta lingüística que tiene un impacto efectivo en la representación artística y a la que los poetas recurren para expresar sus sentimientos de manera poética. Entre ellos se encuentra As-Sayāb, quien aprovechó mucho las metonimias en su poesía. Se podría decir que no hay poesía apreciable sin metáfora. As-Sayāb utilizó la metáfora en varios de sus poemas. (S‘dūn, 2010: pp.104-106)

- *Y la luz tenue se dispersa sobre las mercancías... como el polvo arrojando sombras... sobre las sombras, como si fueran la melodía monótona. (As-Sayāb: poema en el mercado antiguo, 2016, p.82)*

Elemento mítico

El legado mítico tuvo una presencia significativa en la poesía de As-Sayāb, algunos poemas eran puramente míticos, mientras que otros tenían un matiz mitológico como los amantes árabes. Uno de esos ejemplos es la historia de

'Urwah ibn Hizām y su amada "'Afrā'", como expresa en uno de sus poemas. (bu 'Āmir, 2017: pp. 76-77)

- *Y ella, la vieja desaliñada, desorientada por " Hizām " y cómo la tumba se abrió frente a él ante la bella "'Afrā'", él la tomó salvo un mechón de cabello. (As-Sayāb: poema "Garīb 'la Al-Jalīy'" (Extraño en el Golfo, pp. 6-11)*

Intertextualidad

El término "intertextualidad" se refiere al robo literario entre los antiguos, mientras que los modernos lo ven como una mezcla o fusión de textos, o como una migración de textos, como lo llaman los críticos contemporáneos. De ello es lo que dijo As-Sayāb en algunos de sus versos que se entrelazan con algunos pasajes del Evangelio de Mateo en la historia de Jesús, que la paz sea con él. (S'dūn, 2010: pp.119-122)

- *En el principio, yo era pobre... Fui sacrificado para que el pan se consuma en mi nombre, para que me siembren junto con la temporada, cuántas vidas viviré en cada tumba. (As-Sayāb: poema "Garīb 'la Al-Jalīy'" Cristo tras la crucifixión pp. 6-11)*

Alienación

Los poetas han conocido desde tiempos antiguos el sentimiento de la alienación y lo han experimentado en sus vidas. Este sentimiento se reflejó en sus poemas desde la era preislámica. El sentimiento de alienación se deriva de un estado psicológico que el poeta experimenta. En el caso de As-Sayāb, la alienación se manifiesta en muchos de sus poemas, ya que era un joven campesino que dejó su pueblo y emigró a la capital, Bagdad, sin estar satisfecho con ello. Además de sus posteriores destierros geográficos y su alienación interna psicológica. Aquí hay algunos poemas en los que se refleja la alienación: (Nabīla & Yāmīla, 2013: 33)

- *Oh, exilio, voy sin sol para refugiarme en él, ni horizonte en el que mi imaginación pueda volar. En la hora del encanto, el fuego ilumina el*

vacío, el frío en el que las distancias arden. Me acerca sin viajar desde la palmera de Ẓīkor, cosecho los frutos de mis sueños. (As-Sayāb: poema Oh, exilio, 2016, p.132)

El tiempo y el lugar

El tiempo y el lugar se manifiestan en la poesía de As-Sayāb a través de representaciones realistas, objetivas e imaginativas. Quizás la razón detrás de esto sea el intento de As-Sayāb de escapar del tiempo y el lugar que lo rodea hacia un tiempo y un lugar imaginarios. Uno de los aspectos más importantes es su pueblo, Ẓīkor, que tiene una presencia significativa que lleva consigo muchas dimensiones simbólicas que contienen esperanzas y dolores para As-Sayāb. Un ejemplo de esto es su verso: Raḡab Ḥasan, 2016: pp. 102-104)

- *Anhelo la tierra de Ẓīkor y sueño con Irak, detrás de una puerta obstruida por la oscuridad, una puerta de la cual el mar rugiente se levanta como una muralla en mi camino y en mi corazón. (As-Sayāb: poema Sifr Ayyūb, 2016, p.145)*

CONCLUSIONES

Aunque Badr Šākir As-Sayāb y Antonio Machado son poetas de diferentes culturas y tradiciones literarias, hemos podido llegar a algunas similitudes en su estilo poético y enfoques temáticos entre los dos. A continuación, se presentan algunas de estas similitudes:

Uso de la naturaleza como símbolo: Tanto As-Sayāb como Machado utilizan la naturaleza como un recurso simbólico para explorar emociones y reflexiones más profundas. Ambos poetas establecen conexiones entre los elementos naturales y las experiencias humanas, utilizando imágenes de la naturaleza para transmitir estados de ánimo y sentimientos.

Reflexión sobre la condición humana: los dos poetas se preocupan por la condición humana y reflexionan sobre temas como el paso del tiempo, la identidad, la melancolía y la búsqueda de sentido en la existencia. Ambos poetas exploran la fugacidad de la vida y la experiencia humana, así como la relación entre el individuo y el universo.

Uso de lenguaje sencillo y directo: Machado y As-Sayāb se caracterizan por un estilo poético sencillo y directo. Evitan la grandilocuencia y los artificios retóricos, utilizando un lenguaje claro y accesible para transmitir sus ideas y emociones.

Sensibilidad social: Tanto As-Sayāb como Machado muestran una sensibilidad hacia las preocupaciones sociales y políticas de su tiempo. Abordan temas como la injusticia, la opresión y la lucha por la libertad, reflejando su compromiso con las realidades sociales y su deseo de un mundo más justo.

Búsqueda de la trascendencia: As-Sayāb y Machado exploran el tema de la trascendencia y la posibilidad de encontrar un significado más allá de la realidad tangible. Ambos poetas plantean preguntas existenciales y reflexionan sobre la naturaleza del ser y la relación entre lo humano y lo divino.

Si bien existen similitudes en el estilo poético y los temas explorados por As-Sayāb y Antonio Machado, también es importante tener en cuenta que cada uno tiene su voz distintiva y está influenciado por su propia tradición literaria y contexto cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Fuentes Occidentales

1. Antonio Machado (1982). Poesías completas, Espasa Calpe, Madrid.
2. Dubsky (1970). Introducción a la Estilística de la lengua, Santiago de Cuba: Imprenta universitaria.
3. Greenfield, Sumner M (1997). La generación de 1898 ante España. Boulder: Society of Spanish and Spanish- American Studies.

4. Kelly, Christopher N. (2006) Paisaje en poesía: símbolos de la naturaleza en la poesía de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, y Jorge Guillén, Montclair State University.
5. Lauxar (1929). "Antonio Machado y Sus Soledades." Hispania, pp. 225-42.
6. López-Cordero, Daymara (2011): Estilística, sociolingüística y pragmática disciplinas de una misma ciencia, Ciencia en su PC, № 3, julio-septiembre, pp. 121-129.
7. Marías, Julián (1974), Antonio Machado y su interpretación poética de las cosas, Homenaje a Antonio Machado, págs. 12-28
8. Rodríguez Adrados (1980). Lingüística Estructural. Madrid: Editorial Gredos.

9. Fuentes Árabes

10. Abdulmuṭṭalib (1994). al-Balāga wal-'Slūbīyya, 2ª edición, aš-Šarika al-Miṣrīyya al-'ālamīyya lin-Našr, Lunyṁān.
11. Al-Qaisī, Mūsa Jābiṭ 'Abbūd (2018). Lugat aš-Š'r 'nd as-Sayāb, *al-'Amīd Centro Internacional de Investigaciones y Estudios*, Vol. (4) Nº. 7-8, Irak.
12. Al-Qaršī, 'Mwāy Sa'ūd (2002). Manāh̄y at-Taḥlīl al-'Slūbī wa nazarīyyat an-Nuzum 'nd AbdulQāhir aŷ-Ŷirŷānī, Vol. 38, Nº. 7, pp. 1-736, 2ª edición.
13. 'Awda, Mais Jalīl (2006). T'šīl al-'Slūbīyya fī al-Mawrūt an-Naqdī wal-Nbalāqī "Kitāb Miftāh al-'ulūm lis-Sakākī, Tesina de Master, Ŷāmi'at an-Naŷāh al-Waṭanīyya.
14. Bu 'Āmir, Karīma (2017). *Aš-Šūra fī Š'r as-Saīyāb*, Tesina de Máster, Universidad de Argelia, Argelia. *En el mercado antiguo*, uno de los poemas del poemario *Flores y mitos de as-Sayāb*, publicado en 1948: disponible en: <https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4510> (Fecha de consulta: el jueves, 01/06/2023, a las 2:00 P.M.)
15. Dīwān Badr Šākīr as-Saīyāb (2016). Dār al-'Wda, Beirut, Líbano.
16. Guiraud Pierre (1954): al-'Slūbīyya, traducción de Munzīr Ganī 'Ŷyāšī (1994), markaz al-'N.ā' al-Ḥaḍārī, Halab.
17. Ibn Qutaybah ad-Dynūri (2021). aš-Ši'r waš-Šu'rā', Dār al-Ḥadīṭ el Cairo, vol.1.
18. Mašūh, Saad (1984 S' dūn Muḥammed (2010): *aš-Š'rīyyah fī Dīwān Badr Šākīr as-Saīyāb*, Tesina de Máster, Universidad de Mohammed Khidhr, Biskra, Argelia.
19. Nabīla 'Abdū & Ŷamīla Ḥābī (2013). *al-'Gtirāb fī aš-Š'r al-'Arabī al-Mu'āšr*, *Badr Šākīr as-Saīyāb Inmūzayān*, Universidad de Bouira, Argelia.
20. Raŷab Ḥasan, Sawsan (2016). al-Makān wa Taškīlātah fī Š'r As-Sayāb, *Dirāsah Naqdīyyah Taṭbīqīyyah*, *Revista de la Facultad de Letras*, Nº.7, Universidad de Bor Sayed, Egipto.