

Características de los poemas de Nazik Al-Malaika. *Poesía Libre* iraquí

Muayad Hadi Arat

Universidad de Málaga

E-mail: hadymuayad@gmail.com

Resumen:

La poetisa Nazik Al-Malaika (Bagdad, 1923-2007) fue pionera en usar el verso libre en el mundo árabe, inaugurando esta tendencia con su poema "Cólera", que se publicó en 1947. Nazik renovó la poética de su tiempo liberándola del rígido esquema tradicional y estableciendo nuevas formas más libres con contenido musical, pero manteniendo un equilibrio entre herencia y modernidad. Podemos distinguir dos elementos clave que influyeron en su actividad poética: el primero en fomentar su actividad literaria y poética fue su formación dentro de una familia que prestaba gran atención a la literatura y le proporcionó un sólido conocimiento de la lírica clásica árabe; en segundo lugar, Nazik dominaba distintos idiomas: latín, francés e inglés, lo que facilitó sus influencias y abrió su imaginación poética a nuevos horizontes participados por autores occidentales. Fue profesora en la Universidad de Bagdad y Basora, asistió a cursos en las Universidades de Princeton y Wisconsin (EE.UU.). Nazik Al-Malaika fue una erudita que se distinguió como poetisa que resultó ser una pionera dotada con la visión y el coraje adecuados que la señalaron como iniciadora de la *Poesía Libre* iraquí, además de una distinguida crítica literaria. Una mujer que abrió caminos a través de una posición feminista que planteaba teorías necesarias para un mundo en continuo cambio.

Palabras Clave: Nueva poesía árabe, humanismo, mística, romanticismo y existencialismo.

Abstract.

The poet Nazik Al-Malaika (Baghdad, 1923-2007) pioneered the use of free verse in the Arab world, inaugurating this trend with her poem 'Cholera', which was published in 1947. Nazik renewed the poetics of her time by freeing it from the rigid traditional schema and establishing new, freer forms with musical content, while maintaining a balance between heritage and modernity. We can distinguish two key elements that influenced her poetic activity: the first in fostering her literary and poetic activity was her upbringing within a family that paid great attention to literature and provided her with a solid knowledge of classical Arabic lyric poetry; secondly, Nazik was fluent in different languages: Latin, French and English, which facilitated her influences and opened her poetic imagination to new horizons participated by Western authors. She taught at the University of Baghdad and Basra and attended courses at the University of Princeton and Wisconsin (USA). Nazik was a great poet and a pioneer armed with the right vision and courage that marked her out as an initiator of Iraqi Free Poetry, as well as a distinguished literary critic. A woman who blazed trails through a feminist position that posed necessary theories for a world on the move.

Keywords: New Arab poetry, humanism, mysticism, romanticism and existentialism.

Características de los poemas de Nazik Al-Malaika. *Poesía libre iraquí.*

Vida y obra de la poetisa

Nazik Al-Malaika, nació en Bagdad en 1923 en el seno una familia con sólidos vínculos literarios, su padre era profesor de Gramática y editor mientras que su madre escribió poesías que se publicaron en periódicos locales iraquíes. Sobre la infancia de Nazik cabe señalar que había comenzado a escribir poesía coloquial cuando tenía siete años y a los diez compuso un poema en árabe clásico. Cursó estudios en la casa de los Maestros de Al-Arabiya y en 1944 se licenció en la Universidad de Bagdad en Arte de la Elocución, Historia del Teatro y Literatura. Dotada para la música, añadió a sus conocimientos el latín —memorizó textos de poetas romanos—, el francés y el inglés (Al-Tureifi, 2011). Instruida en Teoría de la Literatura y Filosofía fue seleccionada para estudiar Crítica Literaria en la Universidad de Princeton y se graduó en Literatura Comparada en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Regresó a Irak en 1957 como docente en la Facultad de Educación; en 1958, tras la Revolución, huyó del ambiente político dictatorial y se exilió a Beirut, donde se dedicó al periodismo y la educación. A mediados de los años 60 regresó a Iraq y participó en la fundación de la Universidad de Basora. Desde 1970 y durante veinte años, Nazik trabajó como profesora en la Facultad de Educación en Kuwait, labor que compaginaba escribiendo libros y artículos sobre literatura y teoría sobre la *Poesía Libre*; impartió conferencias críticas de la poesía árabe y en particular sobre Ali Mahmoud Taha Al-Muhandis. En 1991 se instaló definitivamente en El Cairo, donde murió en 2007 (Khater, 1990: 15).

Quizás el primer factor que influyó en su actividad literaria y poética fue su formación en una familia que prestaba gran atención a la cultura, en general, y a la literatura, en particular. Un ambiente donde se enseñaba no solo la producción lírica árabe, además se completaba con el aprendizaje de música y lenguas como el latín, el francés y el inglés, por esta causa Nazik tuvo acceso directo a los textos canónicos de la cultura occidental que le sirvieron de guía e inspiración.

Nazik publicó su primera colección de poesía en 1947, titulada *Amante de la noche*, donde dio los primeros pasos en el estilo de *Poesía Libre*, que quedó plenamente consolidado en su segundo libro, *Fragmentos y cenizas*, que vio la luz en 1949 y en su introducción reivindica una poesía no sujeta a métrica ni a rima; por otro lado, en algunos de los poemas de esta colección se abordan sentimientos relacionados con su yo interior, algo muy fuera de lo común en su entorno. En 1957 se publicó *Diwan Qararat al-Mawja*, donde la poetisa realiza un diálogo analítico que describe su desarrollo psicológico y su punto de vista mental y filosófico. En el *Diwan El árbol de la luna* (1968) se presenta una tendencia lírica más simbólica con elementos que relacionan la naturaleza, el tiempo y el amor. En 1970 llega un poemario con el título *La Tragedia de la vida ampliada*, donde las vivencias propias, el sufrimiento y la muerte se presentan como tres imágenes constantes que la poetisa denuncia como tragedias de las que huir en busca de la felicidad. La colección *El mar cambia de colores* (1977) incluía poemas escritos con anterioridad y otros inspirados en autores anglosajones como Byron, Grey, Humphreys y Brooke. En *Una colección de oraciones y revolución* (1978), Nazik defiende que la oración es un símbolo espiritual y que la revolución es un rechazo a la esclavitud, a la corrupción y a la falsedad; una aspiración del hombre para elevarse en el plano espiritual en busca de un mundo mejor.

Al mismo tiempo que su producción poética, Nazik publicó distintos trabajos en prosa sobre teoría de la *Poesía libre* y crítica literaria de autores árabes, ya que tenía consolidados sus puntos de vista sobre Literatura Comparada; con *Números de poesía contemporánea* (1962) y *La Psicología*

de la Poesía (1992) contribuyó de forma positiva al desarrollo teórico y crítico de la poesía árabe, tanto desde la temática como en su estructura, avanzando hacia la modernidad al liberarla de las restricciones de la métrica y la rima (Kazeem, 2011). Gracias a su estilo innovador y su agudo sentido crítico es reconocida como una pionera entre los poetas más famosos del mundo árabe donde se distinguió por un lenguaje breve y una distinguida elocuencia. Al-Malaika contribuyó al lanzamiento oficial de la *Poesía Libre*, considerado el movimiento más influyente en la poesía árabe moderna hasta la actualidad.

Renovación de la poesía árabe

El estilo de *Poesía Libre* ha estado muy extendido en Irak y los países árabes desde el inicio de los años cincuenta del pasado siglo. Se usó, y todavía se usa, para denotar una forma de poesía que surgió desde el sistema tradicional del poema árabe, en el que el verso se basa en dos partes: un paralelo en prosodia y termina con una rima constante y unilateral; no tiene una longitud fija, pero es válido que el número de acentos cambie de una mitad a otra sin adherirse a un sistema de rima fijo. La denominación de *Poesía Libre* carece de exactitud, ya que se confunde con el término inglés que se utilizó sobre la poesía desprovista de métrica y rima. Al-Rihani fue el primero en referirse a este término en 1910. En su sentido occidental, el grupo “Apolo” lo utilizó y lo llamó una tendencia de poesía, reuniendo a varios escritores árabes en un solo camino; en cuanto a los poetas pioneros, no llamaron a sus primeros intentos *Poesía Libre*, Nazik Al-Malaika lo describió como “un nuevo color... un nuevo estilo, un método” (Yusuf, 2010: 12).

La poesía árabe comenzó a cambiar desde el inicio del siglo XX, cuando pasó de expresarse mediante el canto a tener una representación dramática, por lo que reconocía la trascendencia e influencia poética y teatral de Khalil Bishop y Ahmed Shawky. Por un lado, el cambio en el verso fue un resultado natural debido a las nuevas tendencias sociales y culturales; y, por otro lado, obedece a la evolución y desarrollo del poema árabe tradicional. El verso y la rima en la nueva poesía no permanecieron en la manera tradicional, sino que se realizó un cambio significativo. El verso ya no está vinculado al número igual en dos partes, de acuerdo con la forma clásica que mantenía el estilo vertical. Hoy, siguiendo su pilar básico, podemos llamar a la nueva estructura “poesía de *altafila*”¹ (Al-Nadawi, 2017: 37). El Dr. Munif Musa afirma que: “El movimiento de poesía moderna no fue una moda pasajera ni surgió en su clima original, sino que es una mezcla de la herencia del Oriente árabe y la modernidad de Europa y Occidente” (Musa, 1982: 526).

Los investigadores difieren en identificar los inicios de esta poesía. Podemos identificar un encuentro equilibrado entre dos tendencias críticas sobre los cambios que aportaron a la lírica iraquí: unos han sostenido que sus orígenes se remontan al *muwashahat*² en Al-Ándalus (siglo VIII); pero, en contraposición, hay otro equipo que cree que sus inicios se organizaron a finales de la cuarta década del siglo XX. El profesor Kazem Jawad señaló que el primer intento de *Poesía Libre* provino del poeta inmigrante Nassib Arida en su colección *Almas confundidas*, que se publicó en 1920, y el segundo fue del poeta egipcio Khalil Shayoub en sus poemas *El jardín muerto* y *The Worn Palace*, que se publicó en la revista *Al-Resala* en diciembre de 1943. (Farhana, 2002: 134). Otros

¹ Sin rima y sin métrica.

² Poesía lírica originaria de Al-Ándalus, con diferente variedad de métrica y rimas, diferenciada de la poesía tradicional árabe en forma y contenido.

estudiosos creen que Jamil Sidqi Al-Zahawi³ fue el primer pionero del movimiento para liberar la poesía árabe moderna en Irak de algunas de sus restricciones, especialmente la rima (Musa, 1982: 432). Concluyen los estudiosos que, entonces, no había nada nuevo en este movimiento, todo lo que hicieron los poetas críticos y renovadores fue un intento de reconciliar la mentalidad árabe y su herencia con la influencia occidental. El proceso de modernización de la lengua árabe se basó en conceptos antiguos de las épocas abasí y andaluza que aceptaron modelos occidentales modernos y se integraron en un nuevo crisol.

El año 1947 fue testigo de un cambio importante en la literatura árabe; se cree que el primer poema que se apartó de la forma árabe tradicional fue el poema “Cólera” de Nazik Al-Malaika, dentro de un estilo que se llama *Poesía Libre* o *Poesía tefilá*. Nazik tuvo noticias de la epidemia de cólera en Egipto, con un número de muertos que llegó a mil en un día, y no pudieron ser enterrados según las costumbres tradicionales debido a la gran cantidad, por lo que se transportaron caballos para llevarlos al cementerio. Imaginándose la terrible situación escribió:

Muerte-muerte-muerte

La humanidad se queja de lo que comete la muerte.

Estancia nocturna

Escucha el eco de los gemidos

En lo profundo de la oscuridad, bajo el silencio de los muertos.(Al- Malaika ,2010)

Los críticos e historiadores no están de acuerdo sobre quién inició la renovación. Este tipo de poesía fue escrita por Nazik Al-Malaika y Badr Shaker Al-Sayyab. La poetisa se distinguió por su línea romántica antes de comenzar con la *Poesía Libre*, ya que escribía expresando sus sentimientos de tristeza directamente; lo que la convirtió en un símbolo poético por la mezcla de vivencias en sus poemas en formato libre. Los poetas occidentales, encabezados por Wordsworth, quisieron mostrar una nueva forma de romper con la doctrina clásica que prevalecía en esa época y presentaron a la gente las características de la nueva poesía. En ella se normalizó el uso del lenguaje cotidiano que hablaba la gente, porque es la expresión más verdadera y más cercana a los sentimientos de las personas a las que se dirige el poeta. Instaron a abandonar algunos términos clásicos que eran inadecuados y habían perdido su poder de sugerencia. Como dijo Nazik Al-Malaika: “En la poesía, como en la vida, es correcto aplicar la frase de Bernard Shaw: Ninguna regla es la regla de oro. Porque la poesía es el resultado de los acontecimientos de la vida, y la vida no tiene una regla específica que seguir para ordenar sus acontecimientos, ni modelos específicos para los colores con los que se tiñen sus cosas y sentimientos” (Al- Sayegh,2015). Los poetas no recurrieron al método moderno para escapar de la antigua columna poética, por tanto, el motivo de su revolución estética obedecía a que no podían expresar sus experiencias vitales con los viejos modelos y sí, porque la poesía moderna está en armonía con el gusto y el espíritu de la época. Los partidarios de la *Poesía Libre* defendían que a veces en la vida ocurren acontecimientos que son difíciles de expresar sujetos a métricas y rimas, y esto es lo que crea en su conciencia un sentimiento de limitación y angustia. Estos poetas creían que si intentaban expresar lo que había en su alma sin atenerse a términos y pesos, podrían describir sus sentimientos y sensaciones de una manera más fácil y clara. Así, la opinión y el propio hacer de Nazik Al-Malaika estimulaba la libertad artística, literaria y social en la

³ Poeta iraquí, pionero del renacimiento literario árabe moderno, con pensamiento científico y filosófico.

poesía, e incluso en el arte, por así decirlo. No podemos determinar para el poeta su línea y el camino; la vida es rica, el universo es espacioso y el poeta es libre de elegir sus temas siguiendo el dictado de expresar los sentimientos de su corazón.

Aunque Nazik renovó la forma de la lírica árabe, también estableció nuevas reglas. El poema estaba lleno de significado y no era caótico; aunque se aseguró de que no fuera un sistema rígido. La propuesta constaba de tres capítulos, es decir, en cada línea hay una adición a la unidad temática con musicalidad interna y proporcionalidad de palabras con significados, lo que distanció la rigidez del poema árabe tradicional del resultado de su forma moderna. (Al- Bram, 2020)

Al-Malaika fue una de las primeras en innovar la forma, utilizando las herramientas de la creatividad de manera consciente y basándose en las reglas y el contenido tonal y musical. El poema árabe se basa en la métrica de Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi (siglo VIII), y así Nazik pudo mantener el equilibrio entre modernidad y herencia. El poema “Yo” resulta trascendental ya que contiene las características de la *Poesía Libre* y combina modernidad con originalidad. El texto dice:

La noche pregunta ¿quién soy yo?
Soy su ansiedad secreta, profunda y negra.
Soy su silencio rebelde.
Me conformo con el silencio.
Fabiqué mi corazón con sospechas
Y seguí siendo un colaborador aquí.
Miro y los siglos me preguntan
¿Quién soy yo?
Y el viento pregunta ¿quién soy?
Soy su alma confundida.
El tiempo me lo negó.
No soy como ella en ninguna parte.
Seguimos caminando y no hay fin. (Al-Malaika, 1947).

Podemos observar que la unidad no ésta limitada solo al verso, sino que todo el poema constituye un discurso coherente donde se mantiene armonía en la forma y el contenido, con una música interna adecuada entre ellos. La rima y las frases están al servicio del tema. Las palabras, por tanto, son un medio de expresar la psicología del poeta, su sensibilidad, su ambición y sus esperanzas, más que con los versos tradicionales, regulares y alineados. Se aprecia en la composición una unidad orgánica que traslada cohesión entre las palabras del poema y los acontecimientos e imaginaciones que describe el poeta. La sencillez y facilidad de la expresión, en una mezcla entre lo clásico y lo coloquial, hace que al oyente le resulte muy fácil comprender el poema y alcanzar sus significados.

Tendencia Romántica

El pensamiento de la muerte es un rasgo constante en la temática del poeta romántico árabe, aunque cuando apareció se interpretó como una tendencia subjetiva, pronto alcanzó estatus de universal al compartir la evidencia común a la mayoría de los mitos que giran en torno al tema de la muerte, el miedo a ella y la búsqueda de la inmortalidad y el renacimiento; de modo que esta actitud se

consolidó fuertemente. Nazik Al-Malaika estuvo claramente influenciada por la tendencia romántica en su poesía, al igual que los poetas de su época. En su obra aparecen evidencias de su sensibilidad en el tratamiento lleno de ternura de la tristeza y las expresiones que manifestaban el sufrimiento humano que la rodeaba; circunstancias reales que estaban ocurriendo en las distintas guerras y revoluciones de las que fue testigo en su vida. Nazik mostró su compromiso humano y social a través de sus composiciones de poesía romántica. Es decir, la preocupación personal se mezcló con las realidades generales para producir una poesía llena de dolor y melodía.

Ali Mahmoud Taha y los pioneros del romanticismo inglés, a quienes Nazik tradujo en su colección *Amante de la noche* fueron una fuente inspiradora para la formación de su visión romántica, lo que significa que ella derivó este conocimiento con influencias tanto de fuentes árabes como occidentales, además de la propia existencia interna y la realidad externa que marcó su impresión romántica. Esta hibridación creó una nueva dimensión en su poesía que hizo que sus poemas difieran en forma y coincidieran en su contenido al mismo tiempo. Nazik Al-Malaika utiliza los elementos de la naturaleza en sus composiciones, donde la tristeza se mezcla con el amor, el dolor y la añoranza. Esto se evidencia en su poema “Y el mar nos queda”, en él dice:

Por la tarde estábamos junto al mar, dos niños entusiasmados.

Y mi alma nada por tus prados

En un río con los ojos inundados

Y mi corazón corre tras una pregunta

Sus cogollos llevaban en tus labios la fragancia del pasto

Tu pregunta se refiere a la dulzura del viento del norte

Y el esplendor de una canción derramaste como violines de anhelo escondido en tus manos.
(Al-Malaika, 2009).

Así, la vida de la poeta Nazik Al-Malaika —en la etapa anterior a la fe— era ambigua, por lo que uno de los resultados más importantes de su investigación sobre la muerte fue su miedo inconsciente y seguro a ella. (Abdul-Jabbar, 2018: 172). En la intuición sufí, el significado de la vida y la muerte cambia, ya que la muerte no es un fin, sino que es la puerta que conduce a la vida real, y la vida ya no significa que una persona viva mucho tiempo, sino que su valor radica en el conocimiento verdadero y el descubrimiento que no puede lograrse excepto mediante la unión con el Absoluto y regresando al origen, y esto no se alcanza excepto por la muerte. Desde este punto de vista y en este principio, los sufíes iniciaron su camino hacia el conocimiento de Dios Todopoderoso. Nazik, en 1957, después de salir de su oscuridad, comenzó a ver la vida con una visión más amplia y aquí hay una luz brillante, cuando abandonó el ateísmo y recurrió a la fe completa en Dios (Al-Hamdani, 1980: 327). La poetisa trabajó duro para encontrar su camino y trató de construir un nuevo proyecto intelectual a fin de cambiar su posición sobre estas cuestiones que le resultaron claras; de tal manera que llegó a una nueva visión del mundo, de las personas y los ideales. Al indagar su trato con la naturaleza, mientras buscaba a tientas sus manifestaciones a través de una postura romántica emocional, encontramos en esta etapa una perspectiva espiritual que recorre sus caminos de forma cercana y, en algunos aspectos, diversa pero similar a lo que escribe en su declaración:

Te conocí en mi asombro por la ortografía,
y mi color rosado estaba acumulado.

Te conocí en el verde del mirto.
Te conocí en la certeza de la muerte y las armas.
Te conocí con un granjero que estaba esparciendo plantas en la tierra.
El hacha florece en sus manos. (Al- Nimry ,2025)

Poesía Mística

La vida cotidiana de Nazik resultaba material e intrascendente, llegando a ser agotadora para ella al estar dominada por el tiempo y el espacio como consecuencia de los avances modernos. Fue necesario para los poetas buscar momentos de plenitud en la revelación espiritual y la contemplación que lleva fuera de los límites temporales y espaciales, con la intención de elevar el alma y liberarla de la rutina material. Durante este periodo, Nazik al-Malaika adoptó las creencias del sufismo y las incluyó en su poesía. Su experiencia sufí fue el resultado de su sufrimiento personal y la profundización en los padecimientos existenciales de otras personas. Sobre Nazik, el Dr. Salam al-Awsi afirma respecto a los comienzos de sus composiciones que tratan sobre el amor divino: “Estamos abrumados por un amor que trasciende todo amor, en el que su amado se despoja de las cualidades humanas y se viste con ropajes celestiales después de elevarse a lo que es superior”. (Abbas, 1978: 208)

Su experiencia mística se manifiesta en su colección *Metralla y cenizas*, donde incluye poemas como “Migración hacia Dios”, donde dice:

Te conocí en el asombro de mis oraciones nocturnas
y son muchos mis claveles.
Te conocí en el verde del mirto.
Te conocí en la certeza de la muerte y los diamantes.
Te conocí cuando un campesino esparce las simientes en el suelo
y brotan las flores del hacha en sus manos.
Te conocí desde que era un niño de ojos negros
y un anciano de mejillas marchitas.
Te conocí como un místico con el corazón lleno de sentimientos.
Te conocí en la devoción del monje,
En la humildad de la misa.
Te conocí corriendo descalza en las olas del mar
y en las pestañas azules y el ensimismamiento de los labios,
Te conocí en el eco de las campanas.
Te conocí llenando una noche de lluvia en el mundo.
Hilos de somnolencia y perfume de visiones. (Al-Malaika, 2010)

Nuestra poetisa nos cuenta mucho sobre una experiencia que se encuentra en los pliegues del pasado y colorea el presente y todo el futuro. Resulta evidente y posible para la poeta, especialmente si está acompañada de la contemplación interior, ver en el “yo” el secreto de la naturaleza y llegar a transformar el sentimiento en una experiencia sufí. Por tanto, el dolor y la ira se vuelven imposibles; queda la tristeza y el desprecio de un anhelo ardiente para recuperar el momento perfecto; un

sentimiento abrumador con el profundo abismo que separa al amante del amado, y esta es la esencia de la experiencia mística.

La poeta no llegó a este elevado nivel de forma inmediata, sino que los comienzos fueron difíciles hasta que se presentó en su primer poema una sensación extraña de un cielo de brisas en busca de un horizonte en la atemporalidad, con la ausencia de lugar y con límites infinitos, porque no hay fronteras que oscurezcan sus horizontes. La imaginación del poeta se expande sin nada que pueda silenciar el canto de su genio y continuar en busca del secreto de la existencia tocando los momentos de revelación espiritual. En ese tiempo, Nazik mantuvo una lucha espiritual y artística en el momento de revelación mística que la reunió con el Profeta. (Ahmad, 1984: 140)

La verdad, como dije, es que el sentido del amor de Nazik tenía sus semillas en la dimensión interna y el aspecto espiritual del islam. Leemos en su poema "Acertijos", compuesto en 1947, que está invadida por un amor que trasciende... Todo amor en el que el amado se despoja de las cualidades humanas y se viste con ropas celestiales, después se eleva a algo superior y se conecta espiritualmente con lo absoluto:

Mi corazón desconocido siente un sentimiento superior.

Una sensación similar a la inconsciencia humana.

Entonces me sentí como un ser humano preocupado.

El pináculo de mis sueños es rechazado sin importar lo brillante que sea. (Al-Malaika, 1949)

Nazik Al-Malaika se arrepiente de todo lo que se ha perdido y se dirige hacia sus sentimientos.

En su poema "Orejas de fuego" describió su situación Invierno para presenciar con sus lenguas su eterno amante tal como ella lo imaginaba, mirando su estufa Entonces es cuando dices:

Las lenguas encarnaron las llamas para mí, aniversario

El aniversario

Sus rostros se me aparecieron desde crepusculo del recuerdo

Cielo en Galatea Atardecer

¿Su cara o una flor roja? ¿O un resplandor de luz? .(Al-Malaika ,1997:158)

Al formular la imaginación, dijo:

En mi camino el amor esparce candelabros

Playas interminables y soles deslumbrantes

Y galaxias de luz

purificado y refinado

Ríos dulces y cálidos(.Ibidem:49)

La agudeza de la filosofía existencial

A través de sus lecturas de filosofía y poesía inglesas, Nazik recibió una inspiración y abrió los ojos a aspectos importantes de la vida, unos brillantes y luminosos, pero también otros tenebrosos. Por tanto, fueron estas influencias las que la enamoraron de lo físico y de lo nocturno, es decir, el equivalente de su oscura noche espiritual que llegó cargada de preguntas cósmicas y existenciales que formaron y tejieron una red a su alrededor en niveles temporales y espaciales. En ese período ella dice que su pensamiento estaba dentro de la visión filosófica del alemán Schopenhauer pues

sigue sus reflexiones cuando afirma: “No sé por qué levantamos el telón de una nueva era, la vida cada vez cae en derrota y muerte; no sé por qué nos engañamos con este torbellino explosivo y cómo soportamos este dolor interminable cuando reunimos suficiente coraje y admitimos que amar la vida es una mentira y que la mayor alegría es para todas las personas la muerte (Al-Malaika, 1997: 6).

El aspecto filosófico predomina en muchos de los poemas de Al-Malaika; la motivación puede deberse a su amor por la soledad y la contemplación, que fueron la principal razón para que el centro de sus reflexiones fueran las profundidades de la existencia humana y que se sumergiera en las investigaciones del alma. Temáticas como el bien y el mal, la vida y la muerte, la tristeza y el destino, la forma y el contenido. Dices sobre el bien y el mal:

Observé a los malvados por un tiempo, pero no...
Encuentra tu snack favorito
Los miserables son aplastados por las manos
Las noches con los pecados que cometieron.

Vi a los tiranos viviendo en el dolor.
Entre ilusiones y fantasmas
No les cura la tristeza ni la desesperación.
Medicina, porque la enfermedad está en las almas.(Gaweed,2007)

Es necesario destacar sus preguntas sobre sí misma en el poema “La serpiente”, entonces busca un lugar para escapar de todo el mundo material y del enemigo oscuro, porque está cansada de sus pasos. El poema dice:

¿Dónde debo caminar?
Estoy cansada de los caminos,
Y el promotor está hartado.
Y el enemigo oculto
Él todavía sigue mis pasos, entonces,
¿dónde está el escape?
¿Pasajes y caminos?
Con canciones para cada horizonte extraño (Al- Shimrani,2018)

La filosofía de la rebelión aparece en el poema “Ingratitud. Ella destaca su enfrentamiento contra las normas y las condiciones externas, a pesar de la dificultad de estos acontecimientos y su oposición a sus condiciones. Ella es más fuerte que ellos y puede afrontarlos, por eso dice:

Más bien soy horizontes
De un sentimiento violento.
Métrica,
no te refieres a mí.
Sensaciones,
ella es legal.
Tengo un huracán en la sangre.

Tormentoso con estancamiento
y fragmentos de fuego.
Desafiar el estancamiento
La idea te hace reír.
Amo el mal. (Al-Malaika, 1986)

Habilidad de afrontamiento metafórico

Nazik Al-Malaika, como otros poetas de su tiempo, se distinguió por utilizar constantemente expresiones metafóricas en su poesía. Este recurso literario aumenta el poder y la fuerza de su expresión, lo que facilita la capacidad de dar ejemplos: “Lo eligió por una razón”. Hay un incremento en la fuerza lírica de manera coherente en la que escribió y fue capaz de entregar textos con un mensaje elocuente que amplía el horizonte y la imaginación del lector (Abbas, 1978: 208). Como resultado, en ella y su poesía las herramientas de expresión metafórica tienen una presencia importante y son utilizadas para disfrazar significados creando directamente un estado de ambigüedad en el alma del poeta. Hay mucho simbolismo cuando Nazik se refiere a los niños y la infancia recuperando vivencias y recuerdos propios, pero también describiendo escenas que observa a su alrededor. La poeta abunda en el simbolismo con la tristeza de sus palabras que se identifican al sugerir situaciones y responsabilidades políticas. Nazik Al-Malaika dice en esa idea:

Vivimos en un mundo lleno de lágrimas.
Omar se llena de desesperación y tristeza.
Los duros elementos del tiempo sanan.
Con nuestros gemidos y burlándose de nosotros
En la ambigüedad de la vida nos escabullimos como fantasmas
Entre llantos y gemidos
Cada día un nuevo bebé y un bebé muerto
Y lágrimas llorando por la tragedia
¿Entonces qué? En que mundo tan triste tenemos
¿Encontramos consuelo para lo que sufrimos?
Ante la naturaleza, la ignorancia o ante
El corazón del tiempo es el cruel (Ali, 2023)

El poema “Recuerdos borrados” se destaca como buen ejemplo en el uso de la metáfora. La niebla de los años es símbolo de las preocupaciones y problemas de la vida, e introduce el sonido de una melodía, uniendo la música, el color y el paso del tiempo que desvanece su brillo como consecuencia del cansancio. Además del rasgo de personificación que utilizó para ilustrar imágenes que el lector imagina como si estuvieran frente a él, tal como describió esta epidemia en el poema “Cólera” como un demonio que asalta callejones y hogares:

Tu rostro está oculto por la niebla de los años.
El pasado lo mantuvo cerca de su pecho.
Arrojado sobre él desde mi triste juventud
Las penas de un corazón perdido en el terror
Y tu voz escondida ha escondido su tono

Tenía miedo de escuchar sus ecos
No sé ahora de qué color es.
Lo que Al-Safi regresó y reveló (Abu Midyan ,2018)

Los investigadores abordaron la extensión de la metáfora en la poesía Al-Malaika, ya que su uso y extensión estaba vinculada a la cualidad filosófica-contemplativa en muchos de los poemas que abarcan la desesperación y el pesimismo, donde, además, había contradicciones entre la vida y la muerte. Los estudiosos dividieron su objetivo en dos partes, primero definieron el vocabulario y los requisitos dentro de un método de análisis retórico. En segundo lugar, concluyeron que la metáfora está vinculada a la estética del texto, que es una forma de imitación que variaba según el objetivo emocional del poema y su armonía. (Al-Qahtani, (2018)

Sentimiento nacional y humanidad

La poetisa Nazik Al-Malaika vivió en una época marcada por guerras, tragedias y epidemias, donde las desgracias llegaban de todas direcciones. Fue acusada, como otros artistas comprometidos, de exhibir un sentimiento nacionalista y su dolor por la humanidad, algo que los críticos censuraban desde su torre de marfil; ellos cuestionaron sus intenciones y llegaron a negar el dolor psicológico que sólo destruye el alma del individuo: “Por qué no toma un cuchillo y se corta las arterias para expresar su verdadera condición”.

Nazik se distinguió por su alto sentido de humanidad, compasión que se manifiesta claramente en la tristeza latente en su poesía. Ella fue testigo de las tragedias y el dolor causado por la Segunda Guerra Mundial sobre su país; estaba resentida con la situación política, los gobernantes y la extendida pobreza entre la población árabe, pero no tenía nada en su mano excepto la “pluma”, así que describió las consecuencias de las guerras que causaron las matanzas y la destrucción de sueños inocentes.

Y La imagen se vuelve clara y la humanidad de la poeta se hace evidente, y su queja sobre las tragedias y dolores que acosan a la humanidad se expande, terminando en una imagen oscura que expresa el destino de la humanidad, porque todo está destinado a perecer, y no hay esperanza para la humanidad en esta existencia:

Cada día tenemos una persona ahogándose.
Y mañana todos nos ahogaremos
Un mundo rodeado de muerte inminente
Y los miserables lloraron en Hama
Oh pescador, la vida se ha vuelto demasiado estrecha para mí.
El secreto del universo no se revela
Todo lo que hay en él conduce a la tumba.
¿Qué esperanza nos queda?(Al-Askary ,2014)

Nazik sufría la preocupación de la comunidad árabe y no favorecía a un país sobre otro. Más bien, tenía un sentimiento sensible y un corazón tierno que sufría por los demás a pesar de sus carencias y condición. En sus publicaciones, desde sus comienzos era evidente su compromiso con el nacionalismo árabe. Estaba preocupada por las injusticias de la causa palestina y llamó a la unidad

árabe con su pluma. Luego describió el sufrimiento humano en Egipto durante la epidemia de cólera y escribió un poema que describe esta aflicción, “El poema del cólera” y dice:

En todas partes hay un cuerpo de luto y de duelo.
Ningún momento de eternidad, ningún silencio.
Esto es lo que hizo la mano de la muerte.
Muerte, muerte, muerte
La humanidad se queja, se queja de lo que la muerte comete,
En todas partes hay un alma gritando en la oscuridad.
Y por todas partes una voz grita...(Al-Hidaw,2023)

La influencia de la literatura occidental.

Los críticos y escritores que estudiaron la obra de Nazik al-Malaika diferían en cuanto a si ella estuvo o no influenciada por su estudio de idiomas —ella hablaba inglés, francés, alemán y latín con fluidez— (Al-Tureifi, 2011). Los estudiosos no se conformaron ni se unieron en una sola opinión. Una de las teorías más convincentes y lógicas fue de Nizar Hussein Rashid, quien dice: “Los nazis no consideraban la poesía *ta'feela*, excepto como uno de los detalles de Al-La, con la prosodia de Khalili y sus derivados. Ser sincero no es una herejía, tal devoción en todos sus métodos creativos incluyen cuando se aventura en la innovación. Lo que me convenció fue que ella no confundía su deseo de renovación, que preserva la originalidad del poema árabe, con la influencia “deseable o inevitable” de la literatura occidental en su poesía. Es cierto que renovó el poema tradicional, pero ella no se desvió de sus reglas, ni en la forma ni en el contenido. Nazik dice en el poema “El árbol de la luna”:

En una cima de las montañas del norte cubiertas de pinos
Estaba envuelto en un horizonte aterciopelado y una atmósfera ambarina.
Las mariposas se posan en sus cimas para pasar la tarde.
En sus manantiales se bañan las estrellas del cielo
Vivía un niño sin imaginación.
Si tiene hambre, come la luz de las estrellas y el color de las montañas.
Y bebe la fragancia del pino y del jazmín. (Al-Malaika, 1986)

Conclusiones

Nazik Al-Malaika es una poeta y crítica que no quiere que la literatura contemporánea decaiga, por lo que dirigió su atención a este aspecto desde muy temprano. En la introducción a su colección *Fragmentos y cenizas* encontramos algo de eso y, luego, esta misma intención apareció en sus libros *Cuestiones de poesía contemporánea* y *El minarete y el balcón rojo*. Entre sus opiniones podemos señalar que: “si la lengua no corre con la vida, muere”; y que “la lengua árabe todavía no ha adquirido el poder de sugestión con el que puede enfrentarse a los huracanes de la ansiedad y el ardor que llenan nuestras almas hoy”.

Hubo un gran debate entre Al-Sayyab y Nazik Al-Malaika sobre el liderazgo de la nueva tendencia lírica denominada *Poesía Libre* iraquí, y quién de ellos fue el primero en presentar este revolucionario enfoque poético; ya que el primer poema de Nazik en esta tendencia apareció en 1947 bajo el título “Cólera” y, aproximadamente al mismo tiempo, se publicó el poema de Al-Sayyab

“¿Estaba vivo?”. Por tanto, podemos defender que ambos fueron pioneros en la renovación de la lírica árabe, pues su influencia quedó extendida con rapidez en su entorno cultural.

Al igual que los poetas de su tiempo, Nazik Al-Malaika estuvo claramente influenciada por la escuela romántica árabe, en su primera publicación *Amante de la noche* (1947) expresa los sentimientos de amor y enamoramiento que recorren su mente, sin embargo y a la vez se desvelan las causas de la depresión y la tristeza que se evidencian en cada verso de este poemario. Los motivos no corresponden a la privación ni al amor perdido, ni tampoco en la idea de la muerte, sino que es una tristeza intelectual que surge, por un lado, de la reflexión sobre la vida y la muerte; y, por otro, de la contemplación de las condiciones de la humanidad. Captadas por su sensibilidad, estas observaciones y contemplaciones se trasladaron al nivel emocional y tallaron en el corazón de Nazik heridas que no sanaban y, en consecuencia, comenzaron a fluir suspiros y tristezas. Ésta es la historia de su poesía, donde el lector en cada poema de la colección puede vislumbrar un alma confusa, triste, perturbada y sombría. El título, *Amante de la Noche*, es suficiente para indicar su deseo de tranquilidad, el aislamiento y el retiro para alcanzar a leer en el libro de su alma las estrofas del dolor y los signos del pesar. Cuando le preguntaron a la poeta sobre el espíritu de tristeza y la depresión que domina su poesía, respondió diciendo: “Quizás la razón de ello es que exijo y busco la perfección ilimitada en la vida y en las cosas. Cuando no encuentro lo que quiero me siento decepcionada y considero el asunto como mío. Además de esto, hace años tenía una actitud melancólica ante la vida, pero esto era una creencia en la que ya no creo, cuya esencia es que la tristeza es más bella y más noble que la alegría. A veces el poeta está preocupado por el entorno en el que vive y sus dolores provienen de esta causa; las condiciones políticas y sociales que prevalecen en la sociedad en la que se vive afectan con intensidad en el pesimismo y los poemas hablan de las situaciones corruptas que muestran la devastación y destrucción en su sociedad en un estilo pesimista y triste; esta poesía identifica y define el nerviosismo y el compromiso del autor con lo que sucede a su alrededor y demuestra su extrema angustia.

Este artículo trata sobre una de las poetisas más destacadas de Irak por modernizar y cambiar el sistema métrico en la poesía árabe, a la vez de expresar las penalidades y los dolores de su sociedad a la luz de las condiciones políticas y sociales que prevalecían en ese momento en su país. Nazik, con su poemario *Amante de la noche* (1947) fue pionera en el estilo de *Poesía Libre*. En esta exposición se valoran sus características poéticas y su aportación a la renovación de la lírica árabe en el siglo XX. Para ello estructuro mi trabajo en un resumen simple de su vida, luego las tendencias más destacadas de su producción literaria, marcado por el liderazgo en la utilización del verso libre, por lo que hubo unas discrepancias entre los estudiosos referentes a si fue ella la pionera o fue el poeta Badr Shakir Al-Sayyab. Luego señalamos el romanticismo de Nazik, representado por el dolor y las metáforas simbólicas que usó en sus expresiones para denunciar la pobreza, la injusticia y la esclavitud que resultaban extendidos y que revelaban sus sentimientos nacionales que identificaba con el mundo árabe.

Bibliografía

- Abbas,Ahsan, (1978): 208 Tendencias de la poesia arabe actual.Al-Kuwait.
- Ahmad, Muhammad Fattouh (1984) *La realidad del poema árabe*, El Cairo, Bait del Almarifa Sección: Espejos de la poesía.p.140

- Al-Hamdani, Salim Ahmed (1980): 327. El fenómeno de la tristeza en la poesía de Nazik Al-Malaika: sus causas y cuestiones morales y artísticas. Ministerio de Educación Superior en Irak.
- Al-Malaika, Nazik (1947) *El amante de la noche*, Bagdad. Diwan Nazik Al-Malaika, el primer volumen.
- Al-Samarai, Majid (2017) *Nazik Al-Malaika: Una mirada a una biografía poética*, Bagdad. Artículo.
- Jaweed, Kaldon (2007) *Nazik Al-Malaika, poeta de filosofía y filósofa de la poesía*. Artículo en periódico Bint Al-Rafideain, Bagdad.
- Al-Nadawi, Miraj Ahmad (2017) El humanismo en la poesía de Nazik al-Malaika, editor. Dar Al-Atroha para publicaciones científicas, Bagdad. p.37
- Al-Tureifi, Yusuf Atta (2011) *Nazik Al-Malaika su vida y su poesía*. Editor. Al-Ahlia para publicar y distribución. Jordan.
- Farhana, Siddiqi (2002) Nazik Al-Malaika y sus obras literarias y poéticas. Universidad de Michigan. p.134
- Khater, Muhammad Abdel Moneim (1990) *Un estudio sobre la poesía de Nazik Al-Malaika*, El Cairo, Autoridad General del Libro de Egipto. p.15
- Kazeem, Shakib (2011) “El amante de la noche convertido en astillas y cenizas por Nazik al-Malaika”, periódico Al-Sabah.
- Musa, Munif (1982) *Teoría de la poesía desde poetas y críticos de literatura*. Beirut, Dar Al-Awda.
- Al-Sayegh Yusufu, (2010) *Poesía iraquí desde sus inicios hasta 1957, un estudio crítico*. Damasco. Editorial: Fundación de Cultura Universitaria.
- Al-Tureifi, Yusuf Atta (2011) *Nazik Al-Malaika su vida y su poesía*. Editor. Al-Ahlia para publicar y distribución. Jordan.
- Al-Sayegh Tawfiq. (2015) Nazik al-Malaika, estudiando en el Diwan de Fragmentos y Cenizas Al-Nasher, Publicaciones Al-Jamal, Publicaciones, Bagdad - Beirut.
- Al-Malaika, Nazik (2009) Diwan de Nazik Al-Malaika cambia su colores el mar, Bagdad, Sección de poesía y poetas.
- Al-Basri, Abdul-Jabbar Dawood (2018) Nazik Al-Malaika, Poesía y teoría, Bagdad.
- Al-Namri Fahd (2025) La naturaleza en los poemas de Nazik Al-Malaika, Arabia Saudia.
- Nazik Al-Malaika (2010) Nazik Al-Malaika Diwan, Volumen 1, Dar Al-Awda, Beirut.
- Al-Malaika Nazik (1949) Colección de fragmentos y cenizas, Poema rompecabezas, Bagdad
- Al-Malaika Nazik (1997): El Diwan, Vol. 2, Beirut, Dar Al-Awda. P.158
- Ibidem, p.49
- Bin Taghlib, Al-Shamrani (2018) Dr. Tamiz La imagen artística en el poema de Nazik Al-Malaika “La serpiente”, un artículo en la Revista científica argelina, vol.6
- Al-Malaika, Nazik (1986) *poema ingratitud*, (Bagdad) Diwan AL –Irak.
- Abbas, Ahsan, (1978): 208 Tendencias de la poesía árabe actual. Al-Kuwait. p.208
- Ali, Ali Muhammad Daw (2023) Metáfora extendida en la poesía de Nazik Al-Malaika. Artículo publicado en la Universidad Bani Walid, Libia.

- Abu Midyan ,Salwa (2018) El laud de la poesia arabe ,Nazik Al-Malaika.Articulo en la Revista Diwan al Arab,Egipto.
- Al-Qahtani, Munira Jari (2018) El uso de la metáfora en la filosofía de la muerte en la poesía de Nazik Al-Malaika, Universidad Rey Faisal.Sudia Arabia.
- Al-Askari, Waad (2014) La humanidad en la poesía de Nazik Al-Malaika. Artículo en la revista Al-Hewar Al-Mutamadin. Siria.
- Al-Hindawi, Hussein (2023) Nazik Al-Malaika, pionero de la poesía árabe moderna. Un artículo en la revista Al-Hewar Al-Mutamadin, número 7760, sección de literatura y arte.
- Al-Tureifi, Yusuf Atta (2011) *Nazik Al-Malaika su vida y su poesía*. Editor .Al- Ahlia para publicar y distribucion .Jordan.p.203
- Al-Malaika, Nazik(1986).Diwan Al-Irak poema .El árbol de la luna .Bagdad