

Maravillas Aguiar Aguilar
Universidad de La Laguna

RESUMEN

En estas páginas resumimos los conceptos fundamentales relacionados con la poesía y la métrica árabes clásicas.

PALABRAS CLAVE: Poesía árabe clásica - métrica árabe clásica.

ABSTRACT

In this paper we summarize the principal elements related to the classical arabic poetry and metrics.

KEY WORDS: Classical Arabic Poetry - Classical Arabic Metrics.

Estas páginas, a la fuerza de carácter introductor, pretenden acercar al lector a la poesía y la métrica árabes. Si ya los estudios árabes e islámicos son un pájaro raro en nuestras universidades, la parcela que dentro de ellos está dedicada al estudio de la métrica cuenta con muy pocos especialistas y es verdaderamente mínima. Basta para convencerse de ello con mirar la bibliografía que se incluye al final de estas páginas. Los estudios que citamos allí permiten comprobar que las investigaciones sobre métrica árabe son escasas, en su mayoría bastante antiguas, si exceptuamos los de Bohas, Frolov y Stoetzer, y/o muy difíciles de localizar y consultar por tratarse de publicaciones no reeditadas o excesivamente especializadas como para estar al alcance de cualquiera. Estos extremos me llevaron en su día, hace ya unos años, a comenzar a escribir una *Introducción a la métrica y a la poesía árabes*, inédita por el momento. Creí entonces indispensable que mi colega Dolores Serrano Niza colaborara en ella con un capítulo en el que se explicara las consecuencias que para la lingüística árabe tuvo el adoptar la poesía árabe antigua como una de sus fuentes principales de referencia¹. Así, nuestro proyecto ha ido perfilándose como un manual para uso preferentemente de alumnos como documento de apoyo a la docencia de la literatura árabe pero también como un texto accesible, al menos en parte, a lectores no especializados.

Hace también algunos años contribuí en el *Seminario de Métrica*² organizado por el *Aula de Literatura* de la Universidad de La Laguna que se celebró en

diciembre de 1996 en la Facultad de Filología con una exposición de los elementos relevantes relacionados con la métrica y la poesía árabe. En estas páginas queda algo de aquella conferencia.

LA POESÍA ÁRABE CLÁSICA

Llamamos literatura preislámica a la literatura que se desarrolló en la Península Árabe antes de la llegada del Islam (siglo VII de J.C.) en un entorno geográfico, climático y humano concreto. Es también la expresión de la esencia de lo árabe y de los árabes que habitaban la península antes de que el profeta Muḥammad³ entrara en la Historia. Esta primitiva literatura refleja preferentemente la vida de las tribus nómadas árabes, encuadradas principalmente en el marco de los desiertos del norte y centro de la Península Árabe. También, aunque con menos frecuencia, aparecen como *loca* algunos espacios urbanos del Ḥiḥyāz y ciertos asentamientos sedentarios de los márgenes del gran desierto sirio mesopotámico.

La forma literaria de esta primitiva literatura es la poesía. La prosa tuvo escasa importancia en estas primeras manifestaciones literarias en lengua árabe y se reduce a algunos proverbios o sentencias, perdidos en su mayoría. La poesía sí que conoció un gran desarrollo en época preislámica y constituye para los árabes el lugar donde reside su memoria cultural colectiva, hasta tal punto que según ellos mismos dicen «*al-šīr diwān al-ʿarab*», es decir, «la poesía es la memoria de los árabes». Esta frase se atribuye a distintos autores árabes. Según Gustav von Grunebaum, la frase fue acuñada por Aḥmad b. Faris al tratar de dar una definición válida de la poesía⁴. Otros sostienen que la frase es de Ibn al-ʿArabī de Sevilla (1076-1148) ya que, según este autor, en al-Andalus se aprendía la lengua árabe y la poesía antes que las demás ciencias porque ésta constituía «la memoria de los árabes»⁵. Como quiera que sea, la frase en cuestión es un elemento más del acervo árabe.

Otro testimonio interesante acerca de la trascendencia de la poesía para los árabes lo encontramos en el *Kitāb al-Ḥayawān* (*El libro de los seres vivos*) de al-ʿYāḥiz,

¹ Véase un adelanto del mismo en SERRANO NIZA, D., «Poetas y poesías en el trazado de la lengua árabe». *Boletín de la Asociación Española de Orientalistas*, 1999, 35, pp. 85-94. El trabajo de M. AGUIAR AGUILAR que cita la autora en la nota 6 no llegó a publicarse ya que el volumen de *Estudios de Métrica* no se editó finalmente, pese al empeño que sus editoras pusieron en ello.

² Dirigido por las profesoras Dra. Francisca del Mar Plaza Picón y Dra. Isabel García Gálvez del Departamento de Filología Clásica y Árabe de la Facultad de Filología de la ULL.

³ En estas páginas se utiliza el sistema de transcripción de los caracteres árabes a caracteres latinos que en su día fue establecido por la desaparecida revista *Al-Andalus* y que es aún el sistema más extendido entre los arabistas españoles.

⁴ Cf. HAGERTY, M.J., «Una hipótesis sobre la ‘Escuela Andalusí’ de la crítica literaria (siglos IX al XII)», en *Homenaje a Darío Cabanelas*. Granada, 1987, vol. II, p. 58, *apud* VON GRUNEBaum, G., «The concept of plagiarism in Arabic theory». *Journal of Near Eastern Studies*, 1945, 3, p. 249.

⁵ Cf. VERNET, J., *La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente*. Barcelona, 1978, p. 34.

natural de Basora y fallecido en 868 de J.C., que decía: «El verdadero sentido de la poesía sólo lo poseen los árabes y las gentes que hablan árabe. Las poesías no se dejan traducir ni pueden ser traducidas. Si se las traduce, la estructura poética se destroza, el metro ya no es auténtico, la belleza de la poesía desaparece y no queda nada que admirar en los poemas. Con la prosa es distinto [...]»⁶. En general, todos los árabes han ensalzado —y ensalzan— la perfección y calidad de su poesía.

Así pues, unos siglos antes de la llegada del Islam se desarrolló una intensa labor poética de tipo oral. Los protagonistas de esta antigua poesía son pastores nómadas agrupados en tribus, a su vez subdivididas en clanes y núcleos familiares más pequeños estructurados en torno a un jefe (*sāyyid* o *šayf*) elegido libremente y con el cual la relación establecida no era servil. Las ocupaciones principales de estos hombres eran el pastoreo y la guerra. Los caballos y los camellos eran sus compañeros cotidianos y las armas, especialmente la espada corta, un instrumento necesario, su ornamento y trofeo. Sus virtudes más apreciadas eran el coraje guerrero y la magnanimidad con los huéspedes, en consonancia con un marco geográfico y climático tan adverso. Sus sentimientos, los de cualquier ser humano, el amor, las penas y las alegrías de la vida, la nostalgia, la muerte como certeza inevitable y un escaso interés por la vida de ultratumba. También ciertas creencias idólatras. Éste es, a grandes rasgos, el arquetipo de beduino que refleja la poesía preislámica.

La poesía fue, pues, la forma de las primeras manifestaciones literarias árabes. Su origen se encuentra en los legendarios inicios del pueblo árabe, es decir, en las tribus nómadas del desierto. Durante la noche, y en el obligado alto en el camino, la vida social llegaba a su apogeo y era el momento de la conversación, la discusión y el divertimento. Era en ese momento en el que el poeta inventaba un poema y lo recitaba. Los temas de la poesía preislámica se deben al entorno geográfico en el que esta poesía nació. La descripción (*wasf*) es su elemento más característico. Con este recurso el poeta recogía minuciosamente en su composición todos los elementos del entorno beduino, es decir, el camello, la arena, la lluvia, las estrellas, la tienda, etc. También la hospitalidad, la generosidad, el orgullo de raza, el recuerdo y respeto por los antepasados y sus costumbres, los pastos y el agua para el ganado, los animales que posee el beduino, exaltación del camello, el amor, la muerte, el campamento. Una imagen recurrente de esta poesía es la nostalgia que siente el beduino ante la visión de un campamento abandonado con el que ha desaparecido la amada, lo que provoca en la primer persona del poema, el beduino, el recuerdo amargo de las horas felices y la desolación tras su partida.

Esta poesía permaneció en la memoria del pueblo árabe en forma oral hasta dos o tres siglos después de la llegada del Islam, pasando de generación en generación de viva voz, depositada en la memoria colectiva y, particularmente, en la memoria de los *ruwā*, hasta que en el segundo siglo de la hégira (siglo VIII de J.C.) empezó a fijarse y coleccionarse sistemáticamente. Ninguno de los cancioneros o *dīwān-es* (*dawāwīn*) que se han conservado hasta nuestros días ni ninguna de las

⁶ Apud VERNET, *La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente*, p. 83.

selecciones y colecciones antológicas de fragmentos o de poesías íntegras preislámicas, es anterior a la segunda mitad del siglo VIII, es decir, que todas son recopilaciones no anteriores a los primeros momentos de la época ‘*abbāsī*’, época de los siglos de oro de la literatura árabe. Los versos más famosos de la época preislámica fueron, pues, reunidos a modo de antologías dos o tres siglos después de su composición por una serie de poetas eruditos como Ḥammād al-Rāwiya, es decir, Ḥammād *el transmisor*. Este poeta, nacido en Kufa en 75/694-695, era un gran conocedor de la poesía preislámica e islámica, así como de la historia, las batallas y los dialectos beduinos. Algunos de sus poemas los transformaba en poemas preislámicos con la ayuda de sus conocimientos de poesía beduina, cosa que autores posteriores, como al-Mufaḍḍal al-Ḍabbī y al-Mahdī, le censuraron y criticaron.

La mayor contribución de Ḥammād fue la elaboración de la colección clásica de las siete *mu‘allaqāt*, en la que quiso reunir lo mejor de la poesía árabe antigua. Esta colección reúne las composiciones poéticas más logradas de época preislámica. Ḥammād fue uno de los tres *ḥammādūn*, junto a Ḥammād ‘Aḡrad (fallecido en 777 de J.C.) y Ḥammād b. al-Zibriqān (del que se desconocen fechas concretas de nacimiento y defunción), que fueron amigos y sospechosos de *zandaqa*, la herejía maniquea⁷. La fecha de la muerte de Ḥammād al-Rāwiya es incierta, diversas fuentes la establecen entre el 156 y el 158 de la hégira, que corresponden al 772-773 y 774-775 de la era cristiana.

Otros intentos de recopilar esta poesía antigua, usando métodos no siempre iguales —unos recogieron poemas completos y otros sólo fragmentos—, fueron los de otros poetas eruditos como Jalaf al-Aḥmar⁸. Jalaf b. Ḥayyān al-Aḥmar (*ca.* 115-180 A.H./733-796 de J.C.), fue un poeta célebre de Basora. Al parecer poseía una memoria fuera de lo común. Conocía a la perfección la vida beduina, la lengua, las tradiciones, las leyendas de los beduinos y recogió toda la poesía oral que le llegó para transmitirla a sus sucesores. Fue el heredero del corpus de poesía recogido por Ḥammād, aún conociendo su mala reputación. Sus enseñanzas fueron recogidas por los filólogos de los siglos II-III de la hégira/VIII-IX de J.C. al-Aḥma‘ī y Abū Zayd al-Anṣārī que tenían plena confianza en su juicio. Siguiendo una tendencia muy común en la época, y sirviéndose de sus amplios conocimientos sobre la vida y tradiciones beduinas, Jalaf compuso poemas de tipo beduino que según algunos de sus contemporáneos atribuía a poetas preislámicos. Se le acusó principalmente de ser el verdadero autor de la *Lāmiyyat al-‘arab*, el poema rimado en *lām*, atribuido al poeta preislámico Ṣanfarā. Tanto Ḥammād como Jalaf suelen citarse en todas las controversias sobre la autenticidad de las recensiones de poesía árabe antigua. Otros transmisores de poesía árabe antigua son al-Mufaḍḍal, al-Ḍabbī, Abū Tammām, al-Buḥturī, Abū-l-Faraḡ, al-Iṣfahānī, Ibn Qutayba e Ibn al-Ṣaḡarī, entre otros.

⁷ Vid. VAN ARENDONK, C., «zandaqa», en *E.J. Brill's First Encyclopaedie of Islam 1913-1936* (9 vols.). Leiden-New York-København-Köln, 1987, vol. III, pp. 251-252.

⁸ Cf. PELLAT, C., *Encyclopédie de l'Islam*. Nouvelle édition. Leiden-Paris, 1960 y ss. [en adelante: *EF*], vol. IV, p. 952.

En el proceso de conformación de la lengua árabe como lengua literaria intervino de forma decisiva la necesidad de lograr la solidificación de una lengua escrita que unificara y diera un sentido trascendente a las primeras acciones de los recién conversos al Islam. Así, uno de los grandes sabios de la primera generación de musulmanes, ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās (619-686 de J.C.), tenía el hábito de citar versos de poetas preislámicos en sus discursos para corroborar sus explicaciones de frases o palabras del Corán. La poesía preislámica atesoraba toda la riqueza de la lengua árabe en estado puro, sin contaminación de otras lenguas, lo que dio lugar a que la poesía árabe antigua fuera considerada por los sabios musulmanes posteriores como una de las fuentes fundamentales para el estudio de la lengua del Islam.

Las *muʿallaqāt* son una colección de poesías que, según cuenta la tradición árabe, fueron las vencedoras en diversos certámenes poéticos que se celebraban anualmente en la Península Árabe, como el de ʿUkāz, localidad cercana a la Meca. La leyenda, absolutamente falsa, cuenta que el premio que obtenía el poeta consistía en que su poema o *qaṣīda* fuera bordado en letras de oro —de ahí el nombre de *al-mudāhhabat*, las doradas, con que se conoce también a las casidas— en la funda de tela de seda negra con que se cubría el recinto de la Kaʿaba en la Meca —de ahí la denominación *al-muʿallaqāt*, las colgadas—, que desde tiempo inmemorial había sido centro de cultos politeístas, primero, y de culto monoteísta después con la llegada del Islam. Estas denominaciones parecen deberse a una reconstrucción idealizada de los orígenes de esta poesía antigua. Particularmente la denominación de *al-muʿallaqāt* para estas poesías selectas debe entenderse como *las comentadas* y no como *las colgadas*, en referencia a todo el aparato crítico que se desarrolló en torno a ellas en los siglos posteriores al surgimiento del Islam.

No se conoce con certeza la nómina de poetas que durante la etapa preislámica compusieron poesías y las transmitieron oralmente pero la crítica árabe de época ya islámica sólo reconoció, ya desde el siglo II de la hégira/siglo VIII de J.C., a siete de ellos. La crítica literaria árabe ha establecido ese número en siete, ocho o incluso diez poetas pero tradicionalmente parece que se acepta la opinión de al-Zawzanī, uno de los antólogos de la poesía árabe preislámica, que limita el número de poetas preislámicos a siete. Los nombres de estos siete poetas son Imruʿ al-Qays, Zuhayr, ʿĀrafā, Labīd, ʿAmr b. Kulthūm, ʿĀntara y al-Ḥarīṭ b. Ḥilliza.

LOS ELEMENTOS DE LA MÉTRICA ÁRABE

ʿ*Ilm al-ʿarūd* es el tecnicismo que designa la métrica árabe. Este sintagma está formado por las palabras árabes ʿ*ilm*, que significa ciencia, y ʿ*arūd*, que significa prosodia, metro, medida de versos. En sentido lato, ʿ*ilm al-ʿarūd* es tanto la ciencia del metro como de la rima. No obstante, las reglas que rigen la rima son tratadas preferentemente por el ʿ*ilm al-kawāfi* y el ʿ*ilm al-ʿarūd* se ocupa sólo de la métrica propiamente dicha.

Los filólogos árabes definen la métrica así: «*Al-ʿarūd ʿilm bi-uṣūl yuʿraf bi-hā ṣaḥīḥ awzān al-šīr wa fāsīdu-hā*», es decir, «El ʿ*arūd* es la ciencia de las reglas gracias a las que se puede distinguir los metros correctos y los metros corruptos en la

poesía antigua». En tal denominación, pese a la vacilación que aún perdura en la crítica en relación a su etimología, parece que subyace la relación entre el sentido mismo de *‘arūd*, que hace referencia al material de la tienda del beduino, y el sentido derivado que la palabra ha adquirido en métrica, donde designa el pie final del primer hemistiquio del poema. Así, según Lane, *‘arūd* significa originalmente: «The transverse pole or piece of wood which is in the middle of a tent, and which is its main support and hence the middle portion (or foot) of a verse».

Dado que el último pie del primer hemistiquio es, al estar en el centro del verso (*bayt al-šīr*), tan importante para su estructura como lo es el pilar central para la estructura de la tienda (*bayt al-šār*), se acepta que *‘arūd* pasó a usarse como el término general para designar la ciencia de la estructura de la métrica.

Los elementos fundamentales de la métrica árabe son: el verso, el hemistiquio, el pie y el núcleo bisílabo. El metro clásico de la poesía preislámica es la casida (*qašīda*). La casida es una composición poética monorrima. Cada uno de los versos que conforman una casida se llaman en árabe *bayt* (plural *abyāt*) y están formados por dos hemistiquios, el *mišrā‘* (plural *mašārī‘*) y el *šaṭr* (plural *šutūr*). El hemistiquio tiene de dos a cuatro pies. El pie se denomina en prosodia con el tecnicismo *tafī‘il* (plural *tafā‘il*) o también *ǰuz‘* (plural *aǰzā‘*). El pie está compuesto por sílabas breves y largas alternativas. La última de las sílabas del hemistiquio siempre se considera larga. La secuencia de sílabas en el pie no es en absoluto arbitraria, todo lo contrario, está compuesto por un núcleo bisílabo estable que se denomina en árabe *watid*. El *watid* (plural *awtād*) es también la estaca de la tienda beduina. Ese núcleo de dos sílabas puede tener tanto una sílaba breve como una larga. Así, el núcleo puede estar compuesto por una sílaba breve y una sílaba larga (˘-) —es el *watid maǰmū‘* de los poetas árabes que viene a ser el yambo de la métrica clásica grecolatina— o bien por una sílaba larga y una sílaba breve (-˘) —el *watid mafrūq* para los poetas árabes o el troqueo de la métrica clásica grecolatina—. Ya en el interior del pie, el núcleo puede estar al principio, en medio o al final de él.

En la casida no existe la división en estrofas y los versos suelen ser gramaticalmente independientes, ya que el gusto poético árabe prefiere que cada verso tenga un sentido en sí mismo y no se encadene con el siguiente.

La traducción de esta poesía árabe antigua ha presentado grandes dificultades debido al propio genio de la lengua árabe, al carácter conciso y concentrado de sus versos y a la abundancia de metáforas e imágenes difícilmente transplantables a una lengua de cultura no semita. También ha sido determinante un problema lingüístico aún por resolver como es el hecho de que la lengua árabe utilizada en estas poesías es una lengua fósil que chocó posteriormente con la realidad dialectal que se desarrolló dentro del ámbito de la lengua árabe. Entre otras cosas, la cantidad vocálica fue perdiendo significado para el arabófono de época islámica, por lo que sólo unos pocos genios conocedores del lenguaje poético supieron mantener la forma de hacer poesía árabe a la antigua.

No nos parece oportuno incluir aquí la mención a los distintos métodos de medida del verso árabe, tema extenso y complejo, por lo que remitimos al lector a nuestro libro *Introducción a la métrica y a la poesía árabe*, que verá la luz próximamente, para éste y para cualquier otro aspecto más específico en el que esté interesado.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE MÉTRICA ÁRABE

En la bibliografía que se incluye en estas páginas los nombres de autores se suceden en orden alfabético pero si hay varias obras del mismo autor éstas se citan por orden cronológico de edición. He respetado las transcripciones del árabe a caracteres latinos según cada caso particular.

°ABD AL-°AZĪZ °ATĪQ, *°Ilm al-°arūḍ wa-l-qāfiya*. Beirut, 1987.

ÁLVAREZ SANZ Y TUBAU, E., *Poética y arte métrica árabes*. Tetuán, 1919.

BEN CHENEB, M. (Muḥammad b. Abī Šanab), *Tuḥfat al-adab fī mizān aš°ār al-°arab*. Alger, 1906. 30 ed.: París, 1954.

BOHAS, G., «La métrique arabe classique». *Linguistics*, 1974, 140.

BOHAS, G., «Unités minimales en métrique arabe». *Bulletin d'études orientales*, 1975, 28, pp. 7-17.

BOHAS, G. y Y. H. LHAL, «Système informatique pour la métrique arabe. Reconnaissance du metre: emploi des deux hemistiches». *Bulletin d'Études Orientales*, 1982, 34, pp. 7-31.

BRAHAM, M. b., *La métrique arabe*. París, 1907.

BRUNSCHVIG, R., «La versification arabe classique. Essai d'une Méthode nouvelle». *Revue Africaine*, 1937, pp. 359-378.

CHAKOR ALAMI, Kh., «Contribution a l'étude de la métrique arabe dans la poésie Našride du xive siècle». *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos*, 1998, 47, pp. 89-111.

FREYTAG, G.W., *Darstellung der arabischen Verskunst*. Bonn, 1830.

FROLOV, D., *Classical Arabic Verse: History and Theory of °arūḍ*. Moscú, 1991. Reimpresión = 2000.

FROLOV, D., «Metrical dimension of medieval poetical anthologies: the case of al-ḤĪra», en *Proceedings of the 17th Congress of the UEAI*, St. Petersburg, 1997, pp. 80-94.

GUYARD, S., «Théorie nouvelle de la métrique arabe». *Journal Asiatique*, série 7, VII, pp. 413 y ss.; VIII, pp. 101 y ss., pp. 285 y ss.; X, pp. 97 y ss.

HARTMANN, M., *Metrum und Rhythmus*. Giessen, 1896.

HOLSCHER, G., «Arabische Metrik». *ZDMG*, 1920, pp. 359-416.

MEREDITH-OWENS, G., «°arūḍ», en *EP*, vol. 1, p. 698.

MORAL MOLINA, C., «Aportación al estudio de la métrica árabe a través del *diwān* de Ibn al-Jaṭīb y de otros poetas del reino nazarí». *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos*, 1988, 37, pp. 183-194.

STOETZER, W.F.G.J., «Some observations on quantity in arabic metrics». *Journal of Arabic Literature*, 1982, 13, pp. 66-75.

- STOETZER, W.F.G.J., *Theory and practice in Arabic metrics*. Leiden, 1989.
- VADET, J., «Contribution à l'histoire de la métrique arabe». *Arabica*, 1955, 2, pp. 313-321.
- WEIL, G., «Das metrische System des al-Xalil und der Iktus in den altarabischen Versen». *Oriens*, 1954, pp. 304-321.
- WEIL, G., *Grundriss und System der altarabischen Metren*. Wiesbaden, 1958.
- WEIL, G., «arūd», en *EP*, vol. I, pp. 688-698.

APÉNDICES Y CAPÍTULOS DEDICADOS A LA MÉTRICA EN GRAMÁTICAS Y OTROS

- BOHAS, G. *et al.*, «Metrics», en *The Arabic Linguistic Tradition*. London-New York, 1990, pp. 137-151.
- CASPARI, C.P., *Grammatica arabica*. Leipzig, 1848.
- CASPARI, C.P., *Arabische Grammatik*. 40 ed.: La Haya, 1955.
- HAYWOOD-NAHMAD, «Reglas de versificación árabe», en *Nueva gramática árabe*. Madrid, 1992, pp. 422-428. Traducción de F. Ruíz Girela.
- SILVESTRE DE SACY, A., «Traité élémentaire de la prosodie et de l'art métrique des arabes», en *Grammaire Arabe à l'usage des élèves de l'école spéciale des langues orientales vivantes avec figures. Par M. le Bon Silvestre de Sacy. Seconde édition, corrigée et augmentée, à laquelle on a joint un traité de la prosodie et de la métrique des arabes*. Reimpresión de la ed. de París, 1831: París, Institut du Monde Arabe, s.d., 2 vols., vol. II, pp. 615-661.
- VERNIER, D., «Moyen mécanique de trouver la mesure d'un vers», en *Grammaire arabe composée d'après les sources primitives*. Beirut, 1891-1892, 2 vols., vol. II, pp. 584 y ss.
- WRIGHT, W., «The Metres», en *A Grammar of the Arabic Language. Translated from the German of Caspari and edited with numerous additions and corrections*. (1ª ed.: 1859-1862), 3ª ed.: Cambridge, 1967, pp. 358-390.