

AL-AZHAR UNIVERSITY
BULLETIN OF THE FACULTY
OF
LANGUAGES & TRANSLATION

جامعة الأزهر
مجلة كلية اللغات والترجمة

El insilio en la poesía de Luis Cernuda y Amal Dunqul

Estudio literario comparativo

Por

Dra. Amal Kamal ElDin Ahmed Ahmed

*Departamento de Español, Facultad de Alsún,
Universidad de Fayún, Egipto.*

The Internal Exile in the Poetry of Luis Cernuda and Amal Dunqul: A Comparative Study

Amal Kamal EIDin Ahmed Ahmed

Department of Spanish, Faculty of Alsun, Al-Fayoum University, Fayoum, Egypt.

Email: aka13@fayoum.edu.eg

ABSTRACT: This work aims to conduct a comparative study between two renowned poets in the Arabic and Spanish literatures: Luis Cernuda and Amal Dunqul. Both poets were selected for the present analysis owing to they both belong to two different cultures as they both feel internally exiled, which is a key element reflected in their poems. Yet, it is also obvious that they both use the same concepts and share some certain ideas regardless of some slight differences, given that they both belong to two different cultures. The objective of this analysis is to highlight aspects of internal exile used by each poet through the present examples as well as to foreground points of similarities and differences within each poet through addressing other themes represented in their poems such as: symbolism, nationalism and myth. Both these prominent names in Arabic and Spanish literatures have many points in common. Despite the fact that both poets did not live long, they both bequeathed a tremendous cultural legacy, which is reflected in the moral and literary values in their works. The current comparative analysis of both Cernuda and Dunqul is conducted according to the American School comparative approach.

Keywords: Internal Exile, Luis Cernuda, Amal Dunqul, Symbolism, Patriotism, Myth.

المنفى الداخلي في أشعار لويس ثيرنودا وامل دنقل

دراسة أدبية مقارنة

أمل كمال الدين أحمد أحمد

قسم اللغة الإسبانية، كلية الألسن، جامعة الفيوم، الفيوم، مصر.

البريد الإلكتروني: aka13@fayoum.edu.eg

ملخص: يهدف هذا العمل إلى المقارنة بين شاعرين معروفين في الأدب الإسباني والمصري. وهما لويس ثرنودا و أمل دنقل. لهذا التحليل فقد تم اختيار هذين الشاعرين كونهما ينتميان إلى ثقافتين مختلفتين، إذ يشعر كلاهما بالمنفى الداخلي، وهو ما يعكس في قصائدهما كعنصر أساسي، كما نرى أنهما يستخدمان المفاهيم ذاتها ويتفقان في بعض الأفكار، فضلاً عن وجود بعض الاختلافات في أعمالهما كونهما ينتميان لثقافتين مختلفتين. يكمن هدف هذا التحليل في إبراز مؤشرات المنفى الداخلي لدى كل شاعر من خلال الأمثلة التي نعرضها، وإبراز أوجه التشابه والاختلاف بين الشاعرين من خلال التطرق إلى بعض الموضوعات الأخرى التي تمحورت حولها قصائدهما مثل: الرمزية والوطنية والأسطورة. يشترك هذان الاسمان البارزان في الشعر الإسباني والعربي في العديد من النقاط. ورغم أن حياتهما لم تستمر طويلاً، فإنهما تركا إرثاً ثقافياً هائلاً، وهو ما تعكسه القيمة الأخلاقية والأدبية لأعمالهما. ويقوم هذا التحليل لأعمال لويس ثيرنودا وأمل دنقل على المنهج المقارن وفقاً للمدرسة الأمريكية.

الكلمات المفتاحية: المنفى الداخلي، لويس ثيرنودا، أمل دنقل، الرمز، الوطنية، الأسطورة.

El insilio en la poesía de Luis Cernuda y Amal Dunqul

Estudio literario comparativo.

Amal Kamal ElDin Ahmed Ahmed

Departamento de Español, Facultad de Alsún, Universidad de Fayún, Egipto.

Email: aka13@fayoum.edu.eg

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo comparar algunos aspectos entre dos poetas muy conocidos tanto en la literatura española como en la egipcia. Para este análisis se han escogido estos dos poetas, Luis Cernuda y Amal Dunqul. Ambos sienten el insilio y lo reflejan en sus poemas como elemento esencial. Como se verá, utilizan los mismos conceptos y coinciden en algunas ideas y como cabe esperar, muestran diferencias que son propias de cada uno. En este estudio vamos a hacer uso del método comparativo según la escuela norteamericana. La meta de este análisis reside en sacar los indicadores del insilio en cada poeta mediante los ejemplos que exponemos. Por otra parte, tenemos como motivo poner de relieve las similitudes y diferencias entre ambos poetas. (Vega, Carbonell, 1998).

Estos dos nombres prominentes en la poesía española y árabe comparten muchos puntos en común. A pesar de su muerte repentina, habían dejado patrimonio cultural considerable por el valor moral y literario de sus obras. Ambos poetas comparten la preocupación por sus países a través de una poesía que refleja la visión social de la realidad de cada uno. Así, podemos confirmar que el poeta no puede de ninguna manera, separarse de la realidad que vive su país. A estas alturas, nos concentramos en el enfoque temático con el fin de sobresaltar el insilio.

Palabras clave: Insilio- Luis Cernuda-Amal Dunqul- el símbolo- El Patriotismo - El mito.

1. Introducción

El presente estudio enfoca en la comparación entre dos poetas de insilio en España y en Egipto porque ambos sufrieron mucho en su patria y sintieron muy insiliados dentro de la misma. Cabe destacar que la vida de los dos es casi igual. Tanto Cernuda como Dunqul son poetas del sur. Cernuda nació en Sevilla, una ciudad que está al sur de España y Dunqul nacido en Qena, una ciudad al sur de Egipto.

La poesía tanto de Luis Cernuda como de Amal Dunqul ejemplificó ese período importante del patriotismo aunque se ve más en el caso del poeta egipcio. Ambos no trataron solo al amor y la nostalgia, sino presentaron una visión nacional a través de sus poemas, reflejando claramente la idea de asociación del poeta con la patria como parte integral de su conciencia nacional. Veremos cómo sus poemas sobre la patria reflejan el insilio.

No deja de ser singular que, ambos poetas comparten los mismos temas como los símbolos y el mito. Los dos sienten marginados en su país. Tuvieron el deseo de encontrar la belleza perfecta y un mundo habitable que no reprime ni perjudique al individuo que se siente y se percibe diferente.

Cernuda y Dunqul no solo han tenido gran éxito, creatividad y brillantez, sino también han tenido el mismo grado de sufrimiento y dolor. La vida de los dos no podía durar mucho, pero que sin duda permanece grabado en la mente el patrimonio literario y poético que han dejado.

Metodología

Nuestro estudio se basa en la realización de un método comparativo, según la escuela norteamericana. Se puede comparar entre dos obras de distintas culturas, lenguas, y género. Contamos esencialmente con los libros de Claude Guillen sobre literatura comparada. vamos sacando los puntos de similitudes y de diferencias entre ambos poetas respecto al insilio. Como modelo de comparación vamos a enfocar sobre el mito en los dos y el patriotismo como se diferencia de uno a otro.

Cabe destacar que los aspectos más enredados de nuestro trabajo residen en la complejidad del tema y la escasez de los estudios anteriores sobre el insilio a través de la poesía sobre todo en la sociedad egipcia. Tendremos que recurrir al marco histórico de cada punto analizado dentro de la poesía, tomando en cuenta que los dos poetas nos llevan a épocas del pasado.

2. El insilio: origen y teoría

Al tratar el tema del insilio nos obliga a remontar al exilio ya que el insilio se considera como exilio interior.

Estos días estamos ante un concepto problemático que es “el insilio”. Si volvemos la mirada unas décadas atrás vimos como los ciudadanos que hubieron estado en España, mantuvieron muchas críticas al régimen dictatorial de Franco, por lo que sufrieron como consecuencias de estar en contra del sistema establecido. De este modo, durante muchos años las palabras “Exilió interior” y “insilio” han sido utilizadas a pesar de que el término “Exilio interior” se usa más, representa complicaciones y contrariedades que hay que resaltar. La primera complejidad que surge es el origen o la etimología del término “ex” es un prefijo del latín significa fuera por esta razón hablar sobre “exilio interior”, es decir exilio dentro de España pueda crear confusiones. Por otra parte, los escritores exiliados trazaron la España interior como toda España durante la era de Franco, por lo que conduce a equívocos.

Aznar muestra que este término se remonta a 1958 con un artículo del escritor Miguel Salabert “L’ exil intérieur” aparecido en la revista francesa *l’express*. Además, utilizó este término en su nueva novela titulada *L’ exil intérieur*, traducida por Claude Coffon. Desde ese momento, el término se expandió y fue enormemente empleado por los escritores del exilio e incluso por los franquistas. (Aznar Soler, 2017, p.170)

Sin embargo, estaba yo muy lejos de suponer que la expresión haría tamaña fortuna—si llego a saberlo, la patento en Ginebra—hasta convertirse en un verdadero “cliché”, y mucho más lejos aún de imaginar que llegaría incluso a ser utilizada (¡Cielos!) hasta por los propios franquistas, más o menos exonerados hoy por el prefijo ex (Salabert, 1988, p.8)

A continuación, en 1981 el término “Exilio interior” se plantea en un ensayo de Paul Llie titulado *Literatura y exilio interior (escritores y sociedad en la España franquista)*. En su ensayo Paul Llie nos da a conocer que haya el exilio que se considera un traslado de una población que permanece territorialmente aislada o exiliada de su patria, y el “exilio interior” – al que asimismo se nombra “exilio residencial”—que esta “limitado a sectores descontentos dentro de esta población en relación con esa cultura oficial” (Llie, 1981, p.11)

También, acierta que haya una relación mutua en la ruptura que supone el exilio: “el separar a un segmento de la población del resto de ella es también dejar al segmento más grande separado del pequeño” (Llie, 1981, p.7)

Además, Paul Llie en su estudio hace una explicación del término que podría ser muy aventurada. “el exilio es una condición mental más que material” (Llie, 1981, p.7)

Ante este concepto enormemente utilizado, Manuel Aznar Soler propuso utilizar el término “insilio”, puesto que nos muestra que pueda resultar más riguroso científicamente. El uso del prefijo latín “in” que significa “dentro” impide la confusión que pueda crear el término “exilio interior”:

Está claro que la España del insilio es la España cautiva y “desarmada” de 1939, la de los republicanos vencidos que no pudieron exiliarse y habitaban en la España franquista, unos en la Resistencia activa y militante de la clandestinidad política y otros mediante una actitud de no colaboración con la dictadura militar. (Aznar Soler, 1939, p.38)

De este modo, Soler declara que el insilio hace referencia a “los españoles que, vencidos republicanos, no tuvieron la opción de exiliarse en 1939 y padecieron represión franquista en las cárceles: unos vencidos republicanos que fueron condenados al silencio y que constituyeron la “resistencia silenciada” (Aznar Soler, 2017, p.171)

Si hemos fijado bien en el vocablo “exilio” encontramos que este término existía muchos años atrás ya que Claudio Guillen hizo referencia a este término en su libro “Múltiples moradas: ensayo de literatura comparada”. Para él, el desafío verdadero y provocador de la literatura procede del exilio. (Guillen, 1998)

Así mismo, el vocablo insilio está citado en *Narraciones sobre el exilio: la novela árabe apartir del año 67*. El insiliado se considera un yo que sufre dentro de su patria, aparece como un yo que busca un lugar y una identidad para sí mismo. (Shahat, 2006, p.58)

3. Poetas insiliados

Tanto Cernuda como Dunquí sienten el insilio en su patria. Los dos sufrieron alejamiento y su producción literaria muestra esto

*No me queréis, lo sé, y que os molesta
Cuanto escribo. ¿Os molesta? Os ofende.
¿Culpa mía tal vez o es de vosotros?
Porque no es la persona y su leyenda
Lo que ahí, allegados a mí, atrás os vuelve.*

*Mozo, bien mozo era, cuando no había brotado
Lengua alguna, caísteis sobre un libro
Primerizo lo mismo que su autor: yo, mi primer libro.
Algo os ofende, porque sí, en el hombre y su tarea.
Contra vosotros y esa vuestra ignorancia voluntaria,
Vivo aún, sé y puedo, si así quiero, defenderme.
Pero aguardáis al día cuando ya no me encuentre
Aquí. Y entonces la ignorancia,
La indiferencia y el olvido, vuestras armas
De siempre, sobre mí caerán, como la piedra,
Cubriéndome por fin, lo mismo que cubristeis
A otros que, superiores a mí, esa ignorancia vuestra
Precipitó en la nada, como al gran Aldana (Cernuda, 1993, p.975)*

Luis Cernuda nos muestra el insilio a través de este poema, todo lo que le rodea indica el insilio. Al comienzo del poema expresa el sentimiento de vivir reprimido en su sociedad. Dice que no le quieren y que molesta a los demás por lo que escribe.

En otro texto Luis Cernuda dice “Tengo veinte años, una familia y ninguna libertad. Y a usted sabe... de un lado, impulsos, fervores, deseos ardientes como sólo la juventud conoce; de otro, limitaciones ignorantes, vacía terquedad. Estudio vagante unas cosas que no me importan”. (Cernuda,1975, p.1235)

El poeta vive una existencia solitaria y cerrada en el ambiente restringido de su habitación, de modo que su mundo solo consiste en los objetos de esa habitación, el paisaje que se ve desde la ventana, y sus sueños.

*El aire limpio y justo
Donde hoy nos levantamos
Contra vosotros todos
Contra vuestra moral contra vuestras leyes
Contra vuestra sociedad contra vuestro dios
Contra vosotros mismos vientres sentados
Con una firme espiga
A quien su propia fuerza empuja desde la tierra
Para que se abra al sol (Cernuda, 1993, p.770)*

En otro poema titulado *Los placeres prohibidos*, el poeta nos presenta una crítica mordaz al mundo donde vive ya que en él siente marginado y no da atención a sus palabras:

*Unos cuerpos son como flores,
otros como puñales,
otros como cintas de agua;
pero todos, temprano o tarde,
serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden,
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre.*

*Pero el hombre se agita en todas direcciones,
sueña con libertades, compite con el viento,
hasta que un día la quemadura se borra,
volviendo a ser piedra en el camino de nadie.
Yo, que no soy piedra, sino camino
que cruzan al pasar los pies desnudos,
muero de amor por todos ellos;
les doy mi cuerpo para que lo pisen,
aunque les lleve a una ambición o a una nube,
sin que ninguno comprenda
que ambiciones o nubes
no valen un amor que se entrega. (Cernuda, 1993, p.550)*

Igual que Luis Cernuda vemos Amal Dunqul siempre siente insiliado hacia el pasado siempre está lamentándose por el glorioso pasado frente al presente doloroso.

La alienación es una forma del insilio, está asociada al hombre a lo largo del tiempo. Se conoce filosóficamente, como un fenómeno que tiene causas relacionadas de manera directa o no con la vida y las circunstancias del individuo. (Said,2004)

*Tú no sabes
El sentido de que el ser humano se marcha
Se marcha
(buscándose otro ser humano)
Hasta que la tierra se carcome en sus pies
Y las palabras se marchitaron en sus labios
En el mismo poema dice Amal Dunqul*

(...) *quien seca mi sudor este día*
Y la sombra asustada
se extiende debajo de mi, separa entre la tierra.. y yo!
*Y me disminuye como una letra que se murió en la tierra del susto*¹
(ha. Ba)
*ha, ra, ya , ha*² (Dunqul, 2012, p 75)

Vemos como los dos se asimilan en sus poemas al hablar sobre la libertad. Para Luis Cernuda *el hombre se agita en todas direcciones*, él sueña siempre con libertades, igual que Amal Dunqul en su poema dice que el ser humano se marcha hasta que *la tierra se carcome en sus pies* y se disminuye a una letra de la palabra libertad que se ha perdido en la tierra del susto.

4. Utilización de símbolos

Se ve reflejado el insilio mediante el uso del simbolismo. La piedra es un elemento omnipresente en la poesía de Luis Cernuda. Mas allá de ser una piedra, aparece con frecuencia en varios poemas de *la realidad y el deseo* que evoca cementerios, y por lo tanto la muerte. La piedra es ante todo materia inanimada, materia que ignora el dolor humano. Contrariamente al hombre, la piedra no conoce la muerte, ni los diferentes ciclos de la vida, por lo que simboliza la eternidad, lo inmutable. (Millan, 2004, p.93)

Vemos otros símbolos en *La realidad y el deseo* que se manifiestan de forma diferente según sea su naturaleza: el muro es sobre todo signo de separación entre el mundo y yo; la piedra bruta está ligada a una vida inmóvil, petrificada; por último, el monumento expresa el arraigo y la memoria, en suma, un pasado añorado. (Ayuso, 2005, p.164)

El muro está presente en toda la obra de Cernuda, ya que se sobrentiende en el título de su poesía completa: *La realidad y el deseo*. Un muro se erige entre estas dos nociones, ya que todo las separa. El muro está cargado de valor simbólico. Por su verticalidad inequívoca es un potente símbolo de ascensión y de progreso. Aparece igualmente asociado al hombre a la civilización, puesto que necesariamente el muro es artificial y por lo tanto no es un elemento natural. El muro tiene la ventaja de

¹ Amal, Dunqul (2012), *Diwan obras completas*, El shorouk. Todas las notas proceden de esta misma edición. La traducción es mía.

² Estas letras son las letras que componen la palabra Libertad en árabe.

asegurar su defensa, defensa que implica una separación, como en el simbolismo del famoso Muro de las Limitaciones. (Millan, 2004, p.93)

Según Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, este sería el sentido fundamental del muro:

Separación entre los hermanos exiliados y los que se han quedado; separación- frontera- propiedad entre naciones, tribus; individuos; separación entre Dios y la criatura; entre el soberano y el pueblo; separación entre los demás y yo. El muro es la comunicación cortada, con su doble incidencia psicológica: seguridad, asfixia; defensa; pero prisión. (Millan, 2004, p.94)

Aunque el muro esté implícitamente presente en el título la realidad y el deseo, y en toda la obra donde siguiendo un itinerario lineal, el protagonista es un sujeto aislado del mundo por muros. Para Cernuda, el simple hecho de escribir poesía levanta un muro a su alrededor, ya que la poesía va unida al secreto, al mundo interior. El poeta cuenta en su “Historial de un libro” cómo siendo muy joven, se escondía de los demás para escribir su primer poema.

Hacia los catorce años, y conviene señalar la coincidencia con el despertar sexual de la pubertad, hice la tentativa primera de escribir versos. Nada sabía acerca de lo que era un verso ni de lo que eran formas poéticas; solo tenía oído o, mejor dicho, instinto del ritmo, que en todo caso es cualidad primaria del poeta. La idea de escribir, y sobre todo la de escribir verso, en parte por Las burlas acostumbradas y que no pocas veces había oído acerca del poeta, suscitaba en mi rubor incontrolable, aunque me escondiera para hacerlo y Nadie entorno mío tuvo noticia de tales intentos. (Cernuda, 1994, p.626)

Por otra parte, Cernuda ha hablado en varias ocasiones de ese aislamiento que le impedía ir hacia los demás. Frases que transcribimos para ilustrar esa obsesión que atormentaba al poeta y que el germen inicial del mito personal y poético, de Luis Cernuda. Así, en 1958, en el mismo artículo autobiográfico "historial de un libro", el poeta habla de la dificultad de comunicar con los demás en la época en la que seguía las clases de Pedro Salinas en la Universidad de Sevilla. “Más por una incapacidad mía, la de serme difícil, en el trato con los demás, exteriorizar lo que llevo dentro, es decir, entrar en comunicación con los otro [...] durante el curso no fui para Salinas sino un alumno más.” (Cernuda, 1994, p.659)

Del mismo modo, esta vez hacia el final de (Historial de un libro) cuando evoca los años cincuenta, Cernuda afirma; “[...]siempre padecí del sentimiento de

hallarme aislado y que la vida estaba más allá de donde yo me encontrara.” (Cernuda, 1994, p.659)

Parece que el aislamiento atormenta a Cernuda desde su infancia. El sentimiento de aislamiento o insilio podría venir de la situación presente de Cernuda cuando redacta este artículo: *Soledad, desarraigo, rencor*. Pero existe otro documento, escrito en 1935, en el que Cernuda muestra igualmente la impresión de encerramiento, de separación del mundo que le rodea, y utilizando, además, como en su poesía, la palabra muros como símbolo de insilio.

El poeta es casi siempre un revolucionario, “yo por lo menos así lo creo; un revolucionario que como los otros hombres carece de libertad, pero que a diferencia de estos no puede aceptar esa privación y choca innumerables veces contra los muros de su prisión” (Cernuda, 1994, p.601)

El insilio figurado en “el muro” que se utiliza mucho en la obra poética de Luis de Cernuda. Desde el principio de *la realidad y el Deseo*; se trata de “Desengaño indolente”, tercer poema de la sección primeras poesías y de la obra completa:

*Desengaño indolente
Y una calma vacía,
Como flor en la sombra
El sueño fiel nos brinda
Los sentidos tan jóvenes
Frente a un mundo se abren
Sin goces ni sonrisas,
Que no amanece nadie
El afán entre muros
Debatiéndose aislado
Sin ayer ni mañana
Yace en un limbo extático
La almohada no abre
Los espacios risueños;
Dice solo, voz triste.
Que alientan allá lejos
 El tiempo en las estrellas
Desterrada la historia
El cuerpo se adormece
Aguardando su aurora (Cernuda, 1994, pp. 108- 109)*

El motivo del muro expresa aquí muy claramente el insilio del autor. Vemos que utilizó el muro para expresar su insilio o encerramiento, ya que no se trata de un solo muro sino de muros en plural. Este encerramiento produce una reacción de lucha por parte del deseo, que se ve personificado y que intenta escapar de ese muro. El afán, entre muros/ debatiéndose aislado, esta serie de palabras que indican la decepción como desengaño sobre todo por la negatividad de todo el poema que refleja el insilio. Por otra parte, vemos que todo es ausente, no hay nada: sin goces ni sonrisas/ que no amanece nadie [...]sin ayer ni mañana [...]almohada no abre [...] y los espacios risueños son inalcanzables.

Igualmente, Amal Dunqul utilizó el símbolo para expresar los temas tabúes en una sociedad regida por algunos hábitos y tradiciones muy antiguos. A través de estos símbolos quiso expresar algunas cuestiones políticas, o religiosas. Observamos que los símbolos que utiliza Amal Dunqul en sus poemas reflejan el insilio. Ya que el poeta sintiéndose insiliado recurre a la simbología porque él está aislado y marginado ni le escucha nadie ni participa de manera activa en su país. (Soliman, 2007, p.110)

El poeta Amal Dunqul es uno de los poetas egipcios que supo emplear los símbolos poéticos como máscara para expresar temas prohibidos, especialmente en el campo de la política, la religión, y criticar algunos comportamientos y costumbres destacados en las sociedades árabes. Su poema más famoso “*El llanto en las manos de una paloma azul*”, escrita en 1969. Entre los símbolos que encontramos en la poesía de Amal Dunqul. Su uso del símbolo representado por la palabra manzana como reconocimiento del pecado y la culpa. Ya que el pecado es una de las características del ser humano. Así, Dunqul al utilizar la manzana como símbolo nos refleja una historia religiosa representada en la historia de Adán y Eva con el árbol, dice:

*Siento en tus ojos
Algo dentro está llorando
Siento que el antiguo pecado se estaba desnudando entre tus palmas.
Y un racimo de manzanas en ojos verdes.
¿Cómo se puede olvidar el viaje de los pecados?
¿en dos ojos del paraíso?
¿incluso- hasta dónde?
Mis pecados me atormentan -torturan apartándome de tus promesas.
Y mis placeres me queman acercándome a tus racimos
y en mi pecho
un mozo con uñas rojizas y el pasado*

*plantean en el polvo del alma.
en las ruinas de mis ruinas. (Dunqul, 2012, p 150)*

Es como si fuera Amal Dunqul que habla en boca de cada árabe de corazón consciente, lamentándose y llorando con lágrimas que fluyen por lo que los árabes han perdido en el pasado. El pecado del pasado crea heridas en el alma y el cuerpo, siempre no se sana, y ese pecado aparece como un racimo de manzanas que el poeta lo deseó, y luego se quemó por ello, así como sucedió con Adán y ha sido sacado del Paraíso, ya que el lector puede interpretar los significados pretendidos por Amal Dunqul, que giran en torno a la política, el deterioro de las condiciones de la nación y el descuido que han mostrado, lo que resultó la pérdida de Palestina. Este lenguaje simbólico se utiliza continuamente en el poema para confirmar que el sentimiento de culpa no abandona al poeta ni un segundo, y que el pecado es demasiado grande para ser olvidado. expone en su poema:

*Y vislumbro entre las olas el rostro del Señor, arrepintiéndome.
En el fuego de mi aliento en mi corazón y toco
El amargo conflicto en mi vientre me atormenta
Miro las líneas de verano en tus labios
Vuelve la privación dentro de mi
La llama humana del anhelo son dos lámparas temblorosas.
Y me huyo en tus ojos (Dunqul, 2012, p 300)*

Lo que confirma la grandeza del pecado en el que ha caído la nación al perder su pasado es el dicho de Amal Dunqul: “Y el rostro del Señor me arrepiente a través de las olas” (Dunqul, 2012, p 301), como si el símbolo de la palabra manzana hubiera formado un significado central alrededor del cual giran los otros sentidos. El pecado que nuestro padre Adán cometió y Dios lo lamentó por ello, es el mismo que se cometió cuando la nación desperdició su pasado, así mereció la culpa y la amonestación divinas. Y en otro poema titulado La lluvia el poeta emplea este mismo símbolo de naturaleza para sugerir los significados políticos anteriores que reflejan el desperdicio de la causa palestina, cuando dice:

*Y cae la lluvia
Y se lavan los árboles
Las ramas verdes se florecen con frutas.
se desvela el olvido
Sobre historias de ternura
Sobre recuerdos de amor
Pérdida de tiempo*

*Solo Lo que queda, las inscripciones en las ramas.
Un corazón con una flecha en él.
y dos palabras
ausentes en un abrazo
A mi lado... dos mariposas
Y tú, mi amado eres un pájaro en viaje. (Dunqul, 2012, p 75)*

La lluvia, que simboliza la bondad, la fertilidad y el crecimiento, que se presenta como un elemento de la naturaleza está lleno de viveza y movimiento. Se ve aquí que Amal Dunqul la empleó para simbolizar el pasado glorioso lleno de heroicidades y hazañas, pero se volvió como un espejismo olvidado cargado de historias de olvido y nostalgia perdidas por el tiempo, de las que sólo se quedan inscripciones y recuerdos. La lluvia se fue, llevándose consigo los viejos y hermosos recuerdos. En este contexto confirma Dunqul:

*Y se va la lluvia
Y se marchitan los árboles
Las inscripciones y fotografías están cubiertas de polvo.
Y llueven tristeza
los colores se borran
y el corazón
Y líneas cojas
Y los dos nombres
Los viejos gorgojos perforan los palos
Y se van los pájaros azules
Sin dirección" (Dunqul, 2012, p 95)*

En un tercer poema de Amal Dunqul, titulado "El asesinato de la Luna" parece que la luna simplemente es un mero símbolo que está lleno de connotaciones y sugerencias que reflejan la matanza de los sueños de las personas y la destrucción de sus esperanzas en la vida, y esto es evidente cuando dijo en su poema:

*(...)Y se transmitieron la dolorosa noticia con la salida del sol
En cada ciudad,
¡Se mato la luna!
¡Lo vieron crucificado con la cabeza colgada por encima de los árboles!
¡Los ladrones robaron el precioso collar de diamantes de su pecho!
Lo dejaron en los palos,
Como una leyenda negra en los ojos de un ciego*

y dice mi vecino:

¡Era un santo! ¿Por qué lo mataron? (Dunqul, 2012, p 34)

Parece que el símbolo de la luna indica al héroe de una nación que lo considera como la única esperanza y la culminación de sus ambiciones en la vida era sacarlos del sufrimiento y la miseria en la que vivían. Sin embargo, la dolorosa noticia descendió como una tragedia en el pecho de los heridos, la luna que esperaba fue traicionada y asesinada, y el héroe fue derrotado enfrente al pueblo, cuando lo crucificaron y dejaron colgar su cabeza en un árbol, los ladrones habían robado todo lo que poseía. Le quitaron lo más precioso que poseía, que era un collar de diamantes, que también es símbolo de algo valioso, y puede simbolizar la patria o la libertad. Pero esta luna se quedó como una leyenda en el corazón de sus amantes. Más bien, se convirtió en un santo cuya memoria nunca se borra.

Y en otro poema histórico, Amal Dunqul invoca un símbolo histórico islámico, el héroe “Saladino al-Din al-Ayyubi”, pero su evocación no pretendía volver a contar la historia heroica de este líder, porque todos la saben, su intención era comparar entre un pasado glorioso que simboliza la valentía y el heroísmo y un presente triste que simboliza la traición y la tiranía cuando la nación abandonó la causa Palestina y se sometió a sus enemigos sionistas, tituló este poema “Un discurso no histórico sobre la tumba de Saladino Al-Ayyubi”, en este poema Dunqul dice:

Aquí por fin estás descansando...

Adiós...

Saladino,

Oh tambor primitivo que baila con los muertos

En su ritmo loco,

Oh barco de corcho

Para los árabes que fueron dispersados por los barcos de los piratas

Y la maldición de los faraones los alcanzó

Y año tras año...

Se hizo Hittin³ (Dunqul, 2012, p 402)

Está claro que Amal Dunqul utilizó el personaje de Saladino como símbolo para culpar a la nación árabe y para enojarse por la humillación que estaban sufriendo. Utilizaron a sus héroes como instrumento con lo que nos gritaban al oído en escuelas y los eventos mientras que la realidad es otra cosa, Saladino lo utilizaron como

³ Era una localidad de Palestina, que ha sido el lugar donde se liberó la histórica batalla de "Hittin" en 1187, en la que Saladino liberó la mayor parte de Palestina.

tambor con el que cantan sus glorias y heroísmo, como orgullo falso, mientras el enemigo israelí aplasta Palestina, profanando las santidades, oprimiendo a los hombres y abusando de los niños y las mujeres.

Amal Dunqul es un poeta capaz de evocar símbolos en contextos políticos destinados a criticar la traición que sufrió la nación árabe en la era de la corrupción. Amal Dunqul escribió un poema titulado “De las hojas de Abu Nawas” y lo dividió en hojas. En la séptima, encontramos que mencionó un importante símbolo religioso, el personaje de "Hussein bin Ali bin Abi Talib, el nieto del Profeta, que Dios lo bendiga y le conceda paz", y trajo con él la ciudad iraquí de Karbala, que contiene su tumba y su noble santuario, como si estuviera transmitiendo al lector los acontecimientos de la gran traición, la matanza injusta de El Hussein junto con un grupo de sus familiares y amigos, y sus seguidores y amantes todavía lo lloran en su doloroso recuerdo cada año y se lleva a cabo un festival dedicado a él.

Amal Dunqul había usado este símbolo en el contexto de criticar las traiciones de los gobernantes árabes y su abandono de las cuestiones fundamentales de la nación, diciendo al respecto:

*Al-Sheikh me dijo que Al-Hussein
Murió por un trago de agua.
Y pregunto
¿Cómo las espadas autorizan la matanza de los hijos de los nobles?
quien el cielo le revelo la verdad, respondió:
Es el oro brillante en los ojos.
Si las palabras de Al-Hussein...
Y las espadas de Al-Hussein,
Y la majestad de Al-Hussein...
Se cayeron sin salvar la verdad del oro de los príncipes.
¿las habladurías de los poetas podrán salvar la verdad? (Dunqul, 2012,
p.310)*

La maldad e injusticia de los quien mataron al-Hussein, fueron generalizados y evidentes, hasta el punto de atreverse a matar al nieto del noble y purificado Profeta Mohamed a quien le describió como entre la gente del Paraíso. Más bien, él es el amo de la gente del Paraíso ya que cayó como mártir cuando atacaron a su familia y sus compañeros sin piedad alguna. No se le dio una gota de agua mientras agonizaba. El poeta se asombra ante esta audacia contra las santidades de la tierra, pero ajusta su postura emocional para explicar que ni el oro ni los bienes mundanos son suficientes

para llevar a esos criminales a cometer lo prohibido y violar lo sagrado, como si estuviera recurriendo a los gobernantes árabes quienes traicionaron a la nación, violaron lo sagrado, para comparar lo que le están haciendo a su pueblo y a su nación con lo que le sucedió a Al-Hussein y su familia.

Notamos siempre que Amal Dunqul utiliza símbolos para referirse a significados políticos, lastimando la condición de los gobernantes de la nación árabe que dejaron la causa de Palestina por los adornos de la vida y los placeres del mundo. Dice en un poema titulado “*Dibujos en un vestíbulo árabe*”

El primer cuadro en la pared:

Laila la damasca

De la ventanilla de la Alhambra se acerca por la puesta del sol

Ella acerca a los hilos naranjas

El otro cuadro... sin marco:

Para la Mezquita de Al-Aqsa. (Y esto fue antes de que se incendiara el porche)

La Cúpula de la Roca y el muro de los Lamentos

Y un versículo cuyas letras diminutas han sido carcomidas”. (Dunqul, 2012, p.317)

El corazón de Amal Dunqul arde por los gobernantes quienes han renunciado la causa palestina. Son hombres sin corazón ni alma que se entregaron a los placeres de hermosas doncellas, mientras él se dedicaba a tejer los hilos de esta imagen que es un antiguo símbolo literario, que es el símbolo de la mujer "Laila", que evocamos en nuestra tradición literaria en las historias de Amor y pasión con El loco, Qais bin Al-Malouh. Parece que el cuadro "Laila" que está colgado en la pared del gobernante árabe es hermoso y elegante y está lleno y decorado con colores brillantes, mientras que la imagen de Bayt al-Maqdis está desgastada y polvorienta, ya no es válida. El lector árabe puede interpretar este significado negativo que la imagen lo revela, por lo que la situación de los gobernantes árabes es negativa hacia la causa de palestina.

5. El patriotismo

El patriotismo ha sido un enfoque importante de la literatura moderna, especialmente en el campo de la poesía, ya sea árabe o española. Esta cuestión ha tenido un profundo impacto en los poemas como las principales preocupaciones de los pueblos que sufrieron del colonialismo y de las guerras internas y externas durante el siglo XX, así va arrojando luz sobre todos los aspectos de la vida. Vemos que los dos poetas al hablar sobre la patria dibujan cierta imagen ambigua, mostrando su deseo, realidad e insilio. Vemos primero lo que escribió en los versos siguientes:

*El honor de vivir con honor gloriosamente,
El patriotismo hacia la patria sin nombre,
El sacrificio, el deber de labios amarillos,
No valen un hierro devorando
Poco a poco algún cuerpo triste a causa de ellos mismos.
Abajo pues la virtud, el orden, la miseria;
Abajo todo, todo, excepto la derrota,
Derrota hasta los dientes, hasta ese espacio helado
De una cabeza abierta en dos a través de soledades,
Sabiendo nada más que vivir es estar a solas con la muerte.
Ni siquiera esperar ese pájaro con brazos de mujer,
Con voz de hombre, oscurecida deliciosamente,
Porque un pájaro, aunque sea enamorado,*

No merece aguardarle, como cualquier monarca aguarda que las torres maduren hasta frutos podridos.” (Cernuda, 1993, p.166)

Como se nota el poeta dibuja por sus versos una imagen oscura de la sociedad española usando expresiones que reflejan la escena pero en medio de esta oscuridad y este sufrimiento se vislumbra la esperanza. El poeta refleja un cuadro de la época de una veracidad que estremece y expone la realidad y el deseo, de su soledad, y de su insilio. Una realidad tragicómica sin fecha, es decir, que no caduca, que su actualidad es crujiente del fuego de la verdad poética mostrando todos los dolores del incendio, pero nunca es derrotado.

*Sombra hecha de luz,
que temblando repele,
es fuego con nieve
el andaluz.
Enigma al trasluz,
pues va entre gente sólo,
es amor con odio
el andaluz.
Oh hermano mío, tú.
Dios, que te crea,
será quien comprenda. (Cernuda, 1993, p.180)*

Ya algunos de los que al parecer gobiernan en la ardiente tierra, ellos empinan a considerarse derrotados y muestran como son culpables, aceptan a regañadientes que no ha sido solo Satanás el culpable, tampoco el viento enemigo, sino que la ruina,

la vergüenza y el dolor de la tierra quemada parece les reprocha. Notamos que el patriotismo en la poesía de Luis Cernuda y Amal Dunqul siempre está vinculado con el insilio.

En una gran parte de la producción literaria de Amal Dunqul se ve reflejado el patriotismo. No hay duda de que Amal Dunqul le encanta mostrar su amplio conocimiento de la historia árabe antigua. Nos remonta a la era preislámica en un poema titulado “*La matanza de Kulaib y los Diez Mandamientos*”. Es un líder árabe preislámico muy conocido, es el líder de la tribu Taghlib, Kulaib bin Rabi'a Al-Taghlabi, que simboliza la gloria y el honor y el rechazo de reconciliarse con los traidores asesinos. Cuando Kulaib fue asesinado por Gasas bin Marra, escribió con la sangre en la roca a su hermano Al-Zeer Salem, “No reconcilies”. Por lo tanto, Amal Dunqul utiliza esta historia para incitar a los árabes a negarse a reconciliarse con los enemigos de la nación árabe y con los traidores, sin importar cuál sea el resultado. Él dice en este contexto:

¡no te reconcilies!
..,Y si te dieran oro
Ya ves cuando te arranco los ojos,
Y los sustituyera por dos gemas.
Ya puedes ver?
Estas cosas no tienen precio
No te reconcilies con la sangre!,ni con sangre.
¡no reconcilies! Incluso si se dice: " cabeza por cabeza".
¿Son todas las cabezas iguales? ¿Es el corazón de un extraño
igual al de tu hermano? (Dunqul, 2012, p.327)

En este poema Dunqul también está refiriendo al tratado de Paz que firmó el presidente egipcio AlSaddat con Israel, diciendo no reconcilies con los sionistas y si te han dado el oro.

6. El mito

El uso de la mitología es un elemento esencial tanto en la poesía de Luis Cernuda como en la de Amal Dunqul. Los poetas recurren al mito para plasmar el insilio por sentirse nostálgicos en su propia patria y por lo tanto reprimidos. La realidad y lo que viven en su sociedad no les sirven para nada.

El propio Luis Cernuda nos confiesa en uno de sus poemas en prosa extraído de su libro *Ocnos* (1988) cómo determino la mitología en su vocación poética:

“Cualquier aspiración que haya en ti hacia la poesía, aquellos mitos helénicos fueron quienes la provocaron y la orientaron.” (Cernuda,1988, p.17)

Luis Cernuda es un poeta de raíz platónica. A caso su predilección por Garcilaso de la Vega se explique por este motivo. Buena muestra de la afición de Cernuda por Garcilaso se encuentra en su égloga, elegía, oda compuesta en los años 1927y 1928. De Garcilaso adopta Cernuda el equilibrio entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Por otra parte, Cernuda destaca también su pasión por la belleza, conectando así en su pensamiento con la antigüedad clásica.

“[...]no podrías reconciliar jamás la divinidad hebraico-cristiana con la hermosura greco-pagana. Y, de tener que elegir entre ambas, te quedarías, cierta y dichosamente, con esta” (Cernuda,1988, p.84)

la conciencia estética de Luis Cernuda se ve enlazada con el pensamiento griego dado que Cernuda fue influido por Francisco de Aldana, que es otro poeta preferido por Cernuda junto a Garcilaso de la Vega. De él aprende el sensualismo de sus imágenes poéticas de clara influencia neoplatónica. Cernuda dedicó parte de sus estudios de crítica a la obra de Aldana, señalando el misticismo de éste como revelación del hombre interior surgido de su actitud contemplativa frente a la realidad externa.

Lo más notable del influjo de Aldana sobre Cernuda es su conciencia humanística. Ya que la pura contemplación de la belleza del cuerpo humano se impregnó en la conciencia poética de Cernuda. El amor humano y el amor divino, esto es, eros y ágape, están ligados el uno al otro en la poesía de Aldana sin excluirse mutuamente. A lo cual su raíz platónica es indiscutible, puesto que platón mismo insiste en diálogos en que la hermosura humana no es sino un reflejo de la divina. Todo el universo poético de la mitología unido a la filosofía de Platón aflora en la conciencia estética de Luis Cernuda.

En otro poema, Amal Dunqul la titula “La vergüenza que evitamos”, y echa culpa a la nación árabe por su fracaso e inacción, lo que generó una vergüenza que nunca será borrada ni olvidada a lo largo de la historia y para encarnar este significado utilizó el símbolo “Edipo” cuando dijo:

Esto es lo que están discutiendo.

Mis palabras sobre su madre y quien es su padre

Tú y yo,

¡Cuando lo dimos a luz, lo arrojamos por las cimas de las montañas para que muriera!

Pero él no murió

La intensidad de los recuerdos volvió a nosotros.

No nos atrevíamos a alzar la vista hacia él.

No nos atrevíamos a alzar la vista

Hacia nuestra vergüenza mortal (Dunqul,2012, p.54)

Los sentimientos del poeta están mezclados y llenos de tristeza y remordimiento por lo que ha perdido la nación. Así se caracterizó por una vergüenza adjuntada a su historia, provocada por el fracaso y la traición, que hizo que los árabes se humillaran y fueran incapaces de levantar su cabeza. Sin embargo, Dunqul vuelve a simbolizar esta vergüenza con un símbolo literario griego, “Edipo”, y confirma que Dunqul esperaba que superara esta vergüenza, y que la nación podrá corregir los errores del pasado:

Edipo regresó buscando a quienes lo habían arrojado a la muerte.

Nosotros somos los que lo tiramos a la muerte.

Esta vez no lo desperdiciaremos.

No lo dejaremos que se pierda. (Dunqul,2012, p.55)

También encontramos que Amal Dunqul vuelve a usar el símbolo extranjero en un poema titulado “Últimas palabras de Espartaco”. (Dunqul,2012, p.56)

El personaje de Espartaco tiene la connotación de un hombre sabio a punto de morir, quien da consejos y recomendaciones a sus seguidores. Este poema es como un mandamiento de un hombre en su lecho de muerte que se caracteriza por la honestidad, y esto es evidente en las palabras de Amal Dunqul en lengua de Espartaco: (Dawsarī,1991, p.83)

Gloria a Satanás, el ídolo de los vientos.

¿Quién dijo “no” a la cara de los que dijeron “sí”?

Quien enseñó al hombre a reducir a la nada

y dijo: "No", y no murió y permaneció como un espíritu de dolor eterno.

(Dunqul,2012, p.84)

En la última estrofa del poema parece que Espartaco, que está a punto de morir, incita a sus amigos a ser leales y perseverar y no debilitarse. Por lo que encontramos que Amal Dunqul evoca Sísifo el símbolo de la firmeza, la lucha y el sacrificio cuando dice:

No tengáis vergüenza,.. y levantaos tus ojos hacia mí.

*Porque Estáis colgados a mi lado. En la horca de Cesar
Levantaos los ojos hacia mí
Si vuestros ojos se encuentran la muerte con los míos...
La mortalidad sonrío dentro de mí... porque levantasteis la cabeza... una vez
"Sísifo" no ha vuelto a tener la piedra en sus hombros. (Dunqul, 2012, p.60)*

7. Conclusiones:

Se concluye que el insilio ha adquirido una amplia gama de significados, incluso ámbitos intelectuales, culturales y literarios. Es un estado de separación del ser humano de la sociedad y de las propias acciones, y la profunda sensación de aislamiento, pérdida y falta de control que se considera resultado de esta separación. Los poemas escogidos de Luis Cernuda y de Amal Dunqul son cargadas de aspiraciones de futuro que establecen la conciencia y crean la trascendencia. El insilio se formó en la poesía de estos dos poetas según mecanismos lingüísticos que contribuyeron al enriquecimiento de las dimensiones artísticas y semánticas.

La tendencia hacia el simbolismo poético añade un toque de ambigüedad. Y esta ambigüedad poética es intencional. Así el poeta si quiere expresar temas prohibidos que representan tabúes o hablar sobre cuestiones políticos o sociales, siempre recurre a los símbolos. Aquí los poetas emplean los símbolos para mostrar el insilio. Los dos pudieron utilizar el símbolo en el contexto de describir la realidad de su nación en una época llena de luchas. También utilizaron los símbolos para diagnosticar los males de la nación, educar a la gente y guiarla para el cambio y la reforma para crear un futuro mejor.

Ambos poetas opinan que la ignorancia es un elemento común en sus respectivas sociedades y que los lleva a sentirse expatriados, aunque no físicamente. Del mismo modo los dos poetas lamentan la maldad que cometen sus propios compatriotas. En cuanto al mito pues notamos que lo han manejado para dar a entender que el desequilibrio social existe desde siempre y para siempre pero lo han manejado cada uno a su manera. Tenemos como conclusión que el insilio se ve reflejado en el símbolo, el patriotismo y el mito tanto en la poesía de Luis Cernuda como la de Amal Dunqul.

Bibliografía

1.Citada

Ayuso, Jose Paulino. (2005). *Antología de la poesía española del siglo XX*, Castalia.

Aznar Soler, Manuel. (2017) “Insilio y exilio interior” en Mari Paz Balibera (coord.), *Líneas de fuga. Hacia otra historiografía cultural del exilio republicano español* (Madrid: siglo XXI 2017)

Cernuda, Luis. (1993). *Obras completas*, Volumen I. Ediciones Siruela

------. (1975). *Prosa completa*. Barral Editores.

------. (1994). *Prosa I*, Madrid, Siruela.

------. (1988). *Ocnos seguido de variaciones sobre tema mexicano*, Taurus.

Dunqul, Amal. (2012). *obras completas*, El shorouk.

Dawsarī, Aḥmad. (1991). *Amal Dunqul: poeta en su línea de fuego*, Universidad de Virginia.

Fernández, Alicia Liera. (2006). *Estilística, poética, y semiótica literaria*, Alianza.

Guillen, Claude. (1998). *Múltiples Moradas*, ensayo de literatura comparada, Tusquets Editors.

------. (2005) *Entre lo uno y lo diverso: introducción a la literatura comparada (Ayer y hoy)*, Tusquets Editors.

Llie, Paul. (1981). *Literatura y exilio interior: (escritores y sociedad en la España franquista)*, Fundamentos.

Said, Edward. (2004). *Reflexiones sobre el exilio y otros ensayos*, Dar Al-Adab.

Shahat, Mohamed. (1988). *Narraciones sobre el exilio: la novela árabe apartir del año 67*, Universidad de Indiana.

Soliman, Mohamed. (2007). *Las corrientes de crítica sobre poesía de Amal Dunqul*, Alyazori.

2.Consultada

Barrera López, José María. (2003). *Luis Cernuda, un destino a solas*, Ayuntamiento de Sevilla.

Bonnin Valls, Ignacio. (1996). *La versificación española: manual crítico y práctico de crítica*. Ocatredo.

Cabanilles, Antonia. (2013). *El deseo insumiso: una lectura de la realidad y el deseo de Luis Cernuda*, La central, Huesca.

Castillo, Jenny M. (1999). Motivaciones en el segundo Luis Cernuda (1937-1962), pliegos.

Harris, Derek. (1992). *la poesía de Luis Cernuda*, la tradición crítica.

Insausti Gabriel. (2013). *El tiempo y la distancia: Escritos sobre Cernuda*, Renacimiento.

Lozano Marín, Laura. (2021). *Era mucha indiferencia y eso dolía: las poetas del insilio desde la transición*, Comares literatura.

Montero, Luis Garcia, Jimenez Millan, Antonio. (2004). *Realidades y deseos de Luis Cernuda*, Editorial Attio.

Matas, Martinez, y Trabado, J.M. (2005). *Nostalgia de una Patria imposible*, Akal.

Salabert, Miguel. (1988). *El exilio interior*, Anthropos.

Vega M. J. y Carbonell, N. (1998). *La literatura comparada: principios y métodos*, Gredos.