

Dr. Rafael HUSEYNOV
 Prof., Miembro Asociado de la
 Academia Nacional de Ciencia

MAHSATÍ GANYAVÍ

LA GRAN POETISA AZERBAIYANA MAHSATÍ GANYAVÍ (O MEJSETÍ GANDZHEVÍ) NO SÓLO GOZABA DE FAMA COMO INCOMPARABLE MAESTRA DE LA PALABRA, SINO QUE FUE RECONOCIDA COMO UNA FAMOSA AJEDRECISTA Y MÚSICA. NACIDA HACE 900 AÑOS EN LA ANTIGUA CIUDAD DE GANYÁ, MAHSATÍ GANYAVÍ JUNTO CON SU CONTEMPORÁNEO OMAR JAIAM FUE RECONOCIDA COMO LA MEJOR MAESTRA DE RUBAIYAT (TRAD: CUARTETO) - FORMA DE POESÍA LÍRICA MUY EXTENDIDA EN ORIENTE PRÓXIMO. MAHSATÍ GANYAVÍ DEDICABA SUS CUARTETOS AL AMOR PLATÓNICO Y A IDEAS HUMANISTAS; SIENDO UNA DE LAS PIONERAS DE LA LIBERTAD POÉTICA, EJERCÍO UNA IMPORTANTE INFLUENCIA SOBRE LA POESÍA MEDIEVAL TARDÍA.

La poesía de Mahsatí está estrechamente relacionada con su tierra y su pueblo. Quitándose la máscara de falsa timidez, ella sinceramente confiesa sus sentimientos. Los ejemplos de esta naturalidad y valiente confesión incluso ahora, tras pasar muchos siglos, parecen sorprendentes incluso para la literatura europea, cuyos personajes femeninos, por no ponerse el *chadrá* y *burka* eran más emancipadas y actuaban con más libertad.

Mahsatí, la primera gran poetisa clásica de nuestra literatura y de la literatura oriental, se convirtió en una persona legendaria en vida. Es bien sabido que la vida de los grandes artistas, escritores y poetas es complicada, dramática y llena de momentos misteriosos. Su destino y el destino de su legado semejan una cadena de enigmas. Las leyendas sobre su persona generaron confusión e incluso se llegó a creer que Mahsatí fue una personalidad creada o un mito.

La primera mención sobre Mahsatí aparece en la obra "Tarij-i gozide" (trad: Historia elegida) de Hamdulá Gazviní. En su obra, escrita en el año 1330, el autor menciona que el esposo de Mahsatí: "tiene versos buenos y su diálogo poético con su esposa es una maravilla".

El Instituto de Manuscritos Mahammad Fizulí de la SCIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) de Azerbaiyán alberga dos ejemplares del manuscrito "Mahsatí y Emir Ahmed" que narra la biografía y

Pintora G. Mustafayeva. Retrato de Mejsetí.

personalidad de la poetisa. De estos ejemplares el más completo es el que está copiado en el año 1494 (en el año 900 del calendario musulmán).

En la parte del manuscrito dedicada a su juventud leemos: "Su padre ordenó que vinieran los científicos-músicos para enseñar la ciencia musical a su hija. Ella aprendió 12 *mughams*, 24 variedades y se convirtió en profesional de la ciencia musical. Además, el padre de Mahsatí quiso que los maestros de *cheng, ud y berbet* (trad: instrumentos musicales cordófonos) le dieran clases a su hija".

Encontramos la imagen de Mahsatí en "Jemsé" de Nizamí Ganyaví. El poeta ve en Mahsatí una personalidad artística e histórica. En el poema de Nizamí "Josrov y Shirín", terminado en el año 1181, el autor describe:

Les dio cien tesoros cada noche
A los *gazeles* de Saadi y Mahsatí.

Esta referencia de Nizamí demuestra el hecho de que Mahsatí, incluso en su edad avanzada, gozaba de fama por sus *gazeles* (género lírico) y era muy respetada.

Sanied-Doulé narra una historia referida al origen del seudónimo "Mahsatí". Un día Mahsatí dijo a Sultán Sendzer que ella era la más modesta de sus súbditos. Pero Sendzer protestó – "to meh-esti" ("tú eres la mayor, la más grande"). Esta anécdota histórica explica como "meh-esti dio origen al seudónimo "Meh-esti". Sanied-Doulé consideraba que esta anécdota no tenía una base real pero destaca que el nombre de la poetisa se ha formado con la combinación de "meh" y "seti" que significan "gran mujer".

El ajedrez era uno de los pasatiempos favoritos de la poetisa. A diferencia de otros poetas clásicos, Mahsatí en sus cuartetos no usaba términos del ajedrez con un fin solo estético. Se pueden encontrar descripciones de partidas de ajedrez concretas en sus cuartetos. Siendo la primera eminente poetisa de Azerbaiyán y del Oriente, Mahsatí también fue la primera mujer-ajedrecista de la que tenemos referencia.

Tendrá suerte quién pueda poner su cara en la tuya,
Lo que causa placer no lo podrá causar el shah.
¿Observar el juego o mirar la cara tuya?
¿Qué tengo que hacer entonces?

Cabe destacar que este cuarteto tiene un sentido exacto y tierno. De hecho, cuando estás junto con la persona a la que amas alrededor de un tablero de ajedrez y los ojos tuyos no te obedecen y le miran a él.

Claro que hay diferencias entre las reglas de ajedrez del siglo XII y las del ajedrez moderno. Los expertos azerbaiyanos en ajedrez, teniendo en cuenta todos estos elementos, pudieron "reconstruir" las partidas, descritas en los cuartetos de Mahsatí. Se puede reconstruir la partida de ajedrez que se describe en los cuartetos de

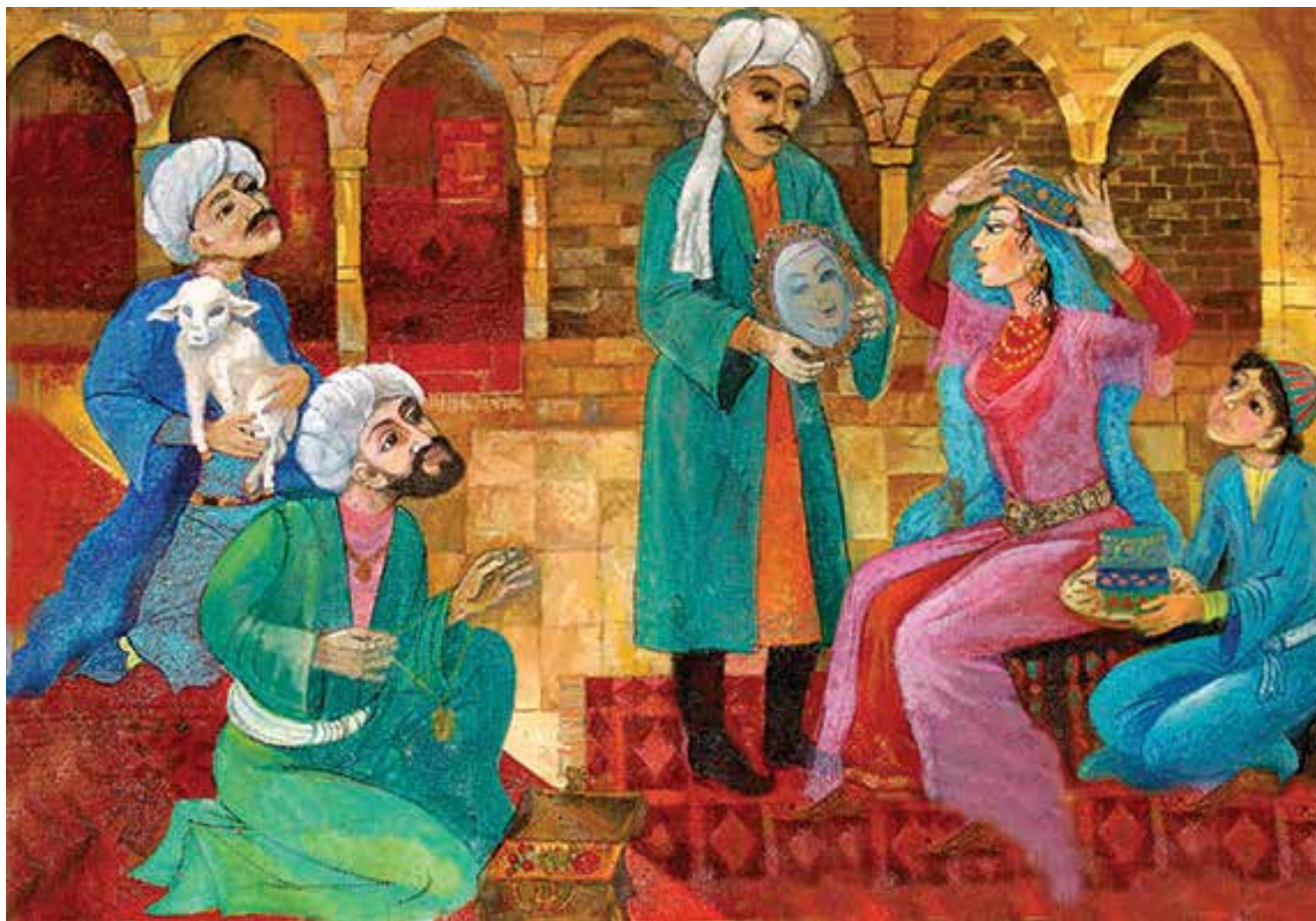

Mahsatí de tal manera como ya se han interpretado las melodías escritas según el sistema de notas del siglo XIII por tales músicos como Sefiedín Urmeviní y su sucesor Abdulqadir Maragaí. De este modo, la gran poetisa pudo traspasar las fronteras de los siglos y acerca el siglo XII a nuestro siglo XXI. Es la valentía de la palabra, la mente y la creatividad.

El nombre «Mahsatí» está unido con la palabra «cuarteto». Hablar del cuarteto significa hojear la historia centenaria de la poesía en las lenguas persa y turca. El número de las *rubaiyat* de la poesía otomana es más de un centenar.

Pero los límites del *rubaiyat* no asustaron a los que se dirigieron a este género poético, ellos pudieron expresar en cuatro hemistiquios todo, los diferentes sentimientos y pensamientos humanos, empezando desde los detalles pequeños de la vida cotidiana, hasta los difíciles problemas de la filosofía.

El *rubaiyat* con su brevedad, fluidez, carácter

Pintor S. Shatilov. *Mejseti Gandzhevi en el mercado de Gandzha.*

melodioso y otras cualidades se parece mucho al *haiku* japonés, al *stev* noruego, a la *daina* del pueblo letón, al *landiy* pastún, al *yaochino*, a la *chastushka* rusa, al *bayati* azerbaiyano y a los *tuyugues* de los pueblos turcos.

Desde la Edad Media, en Azerbaiyán, se desarrollaban reuniones poéticas. Estas reuniones se consideraban como los predecesores de las uniones del arte contemporáneas y las discusiones llevadas allí daban el impulso al desarrollo de la literatura. La peculiaridad de Mahsatí consistía en que ella misma organizaba y dirigía esas reuniones para las poetisas en el Oriente. Tales reuniones sirvieron para la formación no sólo de las aficionadas a la literatura, sino también de los literatos y poetisas.

La poesía de Mahsatí se divide en varias partes en cuanto a temas e ideas. Una parte de su creatividad pertenece a la poesía de amor. Otro tema de su legado poético es una serie de versos dedicados a los derechos de mujer, su posición en la sociedad, sus sentimientos, deseos e ideas. El tema social, los rasgos positivos y negativos de la naturaleza humana son temas no menos actuales de la poesía de Mahsatí.

Uno de los rasgos distintivos de la poesía de Mahsatí

es simplificar el verso lo máximo posible, expresar la idea con un lenguaje coloquial. Lo que distingue la lírica de Mahsatí es poder llegar a las almas humanas, expresar los sentimientos sinceros y simples.

El tema principal de la poesía de Mahsatí es el amor. Los cuartetos de Mahsatí nos hacen recordar una sinfonía de amor, reflejando las emociones de un corazón lleno del amor eterno, la alegría de estar juntos y el dolor de la separación. Cada cuarteto es un acorde de esta sinfonía, pues en cada cuarteto se pueden sentir los latidos de un corazón apasionado.

Desde que llegamos a la cima del amor
No nos importa nada, sino el amor
¡Que no entre en nuestra vida
El que no arde de pasión,
El que es frío como el hielo!

Para Mahsatí lo esencial es convertirse en el reflejo de su amor, unirse en un solo corazón. Su amor es tan abnegado que siempre podrá encontrar algún remedio para cualquier situación complicada. Y si está lejos físicamente de su amor y no tiene ninguna posibilidad

de encontrarse, aun así, se convertirá en arena o en polvo y junto con el viento llegará a su lado:

En cada instante estás en mi memoria
¡Olvida tu tristeza!, aun cuando estoy lejos.
Si el mundo se inunda o se quema totalmente
Me convertiré en el polvo,
Para que el viento me traiga a tu lado.

Cabe destacar que los cuartetos amorosos de la poetisa son los más apasionados, más emotivos. Llenos de pasión juvenil, son los productos de la etapa inicial de su creatividad. En la segunda etapa, su poesía amorosa combina el lirismo con la filosofía: apoyándose en cuatro elementos de la filosofía, trata de revelar la esencia interior y la profundidad del amor. Para la tercera etapa de lírica amorosa de Mahsatí es típica la tendencia a entregarse a la tristeza. La cuarta etapa, el lirismo de Mahsatí ya se ha reflejado en los shahrashubes. Aquí el amor de Mahsatí sale de los marcos de la noción individual.

A primera vista el amor sufí es platónico. La poesía

amorosa es muy complicada: los versos están revestidos con una terminología especial. En los versos de Mahsatí se trata de sentimientos reales. Ella crea un vínculo entre la idealización que está en el concepto del amor platónico y el amor real. Subrayando más de una vez que ya sabe lo dulce que es amor real, la poetisa en cada cuarteto añade un rasgo más.

Mahsatí ya está harta de monotonía y aconseja a todos disfrutar de la vida:

¡Jatiboglu, escúchame!
Alégrate, toma una copa de vino,
El rezo y el pecado ya cansaron a Dios
Sólo en este mundo se realizarán tus deseos.

Para Mahsatí su amor es puro, su querido es divino. Ella no quiere que su amor mire a la tierra. La tierra, al ver su belleza, puede enamorarse de él. Ella tampoco quiere que su querido mire al agua. El agua puede enamorarse de él. La poetisa tampoco quiere que su amado mire al cielo. El sol puede tener celos por su resplandor. Pero esto no es todo. Ella es generosa: alguien puede soñar

Pintor E. Aslanov. Mejsetí Gandzheví juega al shatranj con su marido Amir Ahmed.

con él por la noche...

Este cuarteto de Mahsatí es fruto de un amor puro que llena el corazón de la persona enamorada:

No mires la tierra, el agua puede verte, amor,
No mires el cielo, el sol puede enamorarse de tí,
querido.

Podré sobrevivir la deshonra,
¡Si alguien sueña contigo por la noche, mi querido!

Mahsatí considera el espíritu de sacrificio como parte esencial del amor. Mahsatí también se compara con la mariposa que sacrifica su vida en el fuego de la vela. El sufí también confirma lo mismo y lo acepta como un sacrificio. Mahsatí se asemeja a una gota de un mar

lleno de amor. Esta comparación la podemos ver en los versos de la poetisa sufí. Podemos encontrar muchas comparaciones semejantes. El famoso aforismo oriental dice que "el sentido del verso está oculto en el mundo interior del poeta.

La vida es corta. No son eternas las bellezas que nos ha donado la naturaleza y el placer que sentimos por estas bellezas. Mahsatí quiere abrir los ojos a su amado. Intenta a explicarle que es malo ser demasiado caprichoso y vivir separado de su amado. Porque tarde o temprano se agará la belleza. Y un día vas a ver que no tienes nada de la belleza admirable y del amor apasionado:

Escultura de Mejsatí Gandzhevi en Gandzhá.

No confíes mucho en el tiempo
Un día puedes caerte en desgracia.
No seas tan caprichoso,
Puedes perder tu belleza y el amor mío.

Es difícil hallar tales motivos en las obras de sus contemporáneos. Podemos ver estos motivos en la antigua filosofía griega, en Epicuro. Él también apoyaba la idea de que la vida es corta y es necesario disfrutar de la vida cuanto sea posible. Epicuro decía: "Cada uno nace una vez. Es imposible nacer una vez más y vivir infinitamente. Si tú no puedes manejar los días como quieres, entonces no tienes que aplazar tu alegría para otro día".

La tristeza del amor es dolor y medicamento para el poeta. Por más grande que sea esta tristeza es imposible vivir sin ella. Porque el sentido y la belleza de la vida amorosa están relacionados con esta tristeza. La poetisa ha tomado la decisión de ocultar esta tristeza. No solamente la oculta de los demás sino de su alma, de su corazón. Esta tristeza le provocaba lágrimas de sangre, ya que su corazón se ha enterado de todo lo que ha pasado. Su aliento congelado y su cara pálida ya le han avisado a su alma:

Si no cayeran las lágrimas sangrientas del ojo
Escondería tu secreto hasta de mi corazón.
Si no fuera fría el alma,
Si no fuera pálida la cara

Escondería no sólo de mi corazón, sino también de mi espíritu.

En la poesía de Mahsatí la imagen de la mujer desempeña un papel central. En los versos de Mahsatí, no se trata de una mujer analfabeta. La protagonista de Mahsatí era una persona culta que tenía conocimientos sobre la dinámica progresiva de su época y siempre reflexionaba sobre la creación del mundo, sobre la vida. No es casualidad que algunos cuartetos de Mahsatí nos recuerden las "mansubas" (en la literatura clásica así se denominaban las composiciones en el ajedrez). En estos versos se observa una mujer muy inteligente y benévola.

Mahsatí aprecia mucho a la mujer y aconseja que escuche la voz de su corazón. Apoyando el amor mutuo, ella ironizaba con una lengua viperina sobre el matrimonio que obstaculizaba la voluntad de mujer y la convertía en una esclava. Ella decía: "Mi matrimonio es el *rubaiyat*". Según los criterios morales de aquellos tiempos la mayoría de lectores no aceptaba estas palabras de Mahsatí. Ella luchaba contra los tabúes con su poesía. La protagonista de Mahsatí piensa que si esta época le ha convertido en una esclava, entonces ¿por qué ella no puede burlarse de tal vida, de tal época y ponerlas en ridículo?

Para Mahsatí la mujer es un ser sagrado, es necesario apreciarla. Le dan rabia las ofensas, las humillaciones que les causan a las mujeres. La poetisa se ve obligada a expresar francamente su opinión para abrir los ojos a sus lectores. La poetisa se ofende al ver que el marido abusa de su esposa para satisfacer su necesidad.

La poesía de Mahsatí se parece a un prisma. A través de este prisma poético ella describe la imagen de la mujer en diferentes apariencias. Su objetivo principal es reflejar problemas de mujer y sociedad. Mahsatí creía que era imposible encadenar para siempre a la mujer, tenerla prisionera en la oscuridad de las celdas. Mahsatí esperaba el día cuando la inteligencia de la mujer iluminaría toda la oscuridad y derribara todas las celdas. Mahsatí estaba segura de eso y ocho siglos atrás decía:

Es humillante casarnos con un hombre viejo
O encerrarnos en cuatro paredes todo el día.
A la chica con una belleza admirable

Pintor D. Iskanderov. Mejsati Gandzhevi.

Es imposible mantenerla encadenada en una celda.
Por su atrevida y alta descripción poética del problema de la mujer Mahsatí ocupa uno de los primeros puestos entre los poetas no sólo de su época, sino de los tiempos ulteriores. En su monólogo Mahsatí se burla de las concepciones atrasadas:

Angustia al viejo marido
Si tiene una mujer joven y bella.
Dicen que un viejo marido débil
Parece al árbol seco.

Mahsatí fue la primera entre los luchadores en la propaganda por la libertad de la mujer. Sus ideas con el paso del tiempo se difundieron en gran escala.

Mahsatí también era una filósofa. El objeto de análisis de Mahsatí tenía tres ejes: el mundo, la época y el ser humano. Mahsatí era una habitante de la ciudad de Ganyá que en esos años estaba floreciendo y progresando. Pero detrás de la despreocupación exterior y prosperidad de esta ciudad se evidenciaban sus casos negativos, sus sentimientos hundidos en la oscuridad y sus angustias. En las obras de Mahsatí se reflejaban las

causas de esas desgracias. La poetisa considera como su obligación luchar contra esas fuerzas negativas. En su poesía las describe así:

Ahora ya no esperes fidelidad.
No existe lealtad: se ha derretido como el hielo.
El caldero de generosidad se llenó con langostas.
No busques más esa belleza rara.
Pasea por toda la patria. No podrás encontrar
La cocina en la que preparan la comida

Mahsatí describe el placer laico. Ella se enfrenta a las personas que pasan toda su vida rezando. Mahsatí se sentía orgullosa de pertenecer a sí misma: "Sí, yo bebo el vino, para tí es un pecado". Claro que su libre pensamiento le acarrea enemigos crueles.

Según Mahsatí, no es poesía todo lo que tiene medida y rima. Para escribir una poesía es imprescindible utilizar las palabras de tal manera que, por una parte, los versos, los dísticos estén cargados de pensamientos, sentimientos y, por otra parte, que los mismos posean hermosura exterior, recitación bella. En una de las

Sello editado con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Mejsati Gandzhevi.

poesías Mahsatí usa la palabra “ojo” de tal manera que cada vez expresa un nuevo sentido y armonía, aunque la misma palabra se ve diez veces en cuatro versos.

Quando mis ojos ven tus ojos
Tus ojos me quitan el sueño.
Tus ojos son ojos de todos los ojos.
Mis ojos no vieron los ojos como los tuyos.

En las obras de grandes maestros no es posible sustituir una palabra por otra ni cambiar su orden ya que los versos están contruidos de manera tan precisa que son insustituibles. En la poesía, la conexión y el vínculo entre palabras se indican con el término “proporción de las palabras”. A veces también se lo denominan “muraat un-nazir”. Sin embargo, “muraat un-nazir” es una proporción lógica de vocablos y figuras en un poema que requiere gran maestría y talento al poeta.

“Muraat un-nazir” le parece a Mahsatí más relevante para describir los rasgos multifacéticos y vívidos de los cuatro elementos filosóficos. Ella plantea este tema en una serie de sus cuartetos y cada vez la figura poética mencionada se incluye en el cuarteto.

El tulipán sacó la espada del fuego,
Y el agua fue el escudo del nenúfar, ayer.
¡Tierra! Haz tu yelmo de brote, Alba
Viento, rasga tu armadura de jazmín esta mañana.

Aquí antes que nada se acuerda de los cuatro elementos -fuego, agua, tierra y viento- y se mencionan cuatro armas-espada, escudo, yelmo y armadura. En el cuarteto hay cuatro días, respectivamente: anteayer, ayer, hoy, mañana. En cada verso se cita una flor: tulipán, nenúfar, rosa y jazmín.

“La vida entera se basa en estos cuatro elementos, esto se nota a cada paso y es inevitable” - es la idea principal del cuarteto. Para expresarlo más acentuadamente en el

cuarteto cuatro objetos distintos se mencionan cuatro veces. No es posible deshacer este sistema. Si se quita una sola palabra, se descompone toda la secuencia y se rompe el sistema. Las raíces de la noción de los cuatro elementos que era el tema principal de una serie de cuartetos de Mahsatí se remonta a la antigua filosofía griega e india.

Mahsatí creando obras y figuras literarias también se ha convertido en la protagonista de muchas obras. Así, por ejemplo, en la novela “Espada y pluma” de M. S. Ordubadí, en la obra “Nizami” de MehdiHuseyn, en los poemas y dramas de Nigar Refibeylí, Mirvari Dilbazí, Mammadhuseyn Tahmasib y Kamala. Representada en los cuadros de los pintores –Gulú Mustafáyeva, Elmira Shahtajtínskaya, Elchín Aslánov, Stanislav Shatikov-, en la escultura de Munavvar Rzáyeva, en las películas y trabajos de investigación, llevados a cabo en Azerbaiyán y en otros países del mundo, Mahsatí se la acercado a las personas del siglo XX y a las del siglo XXI. Este acercamiento sigue intensificándose.

En el siglo en que vivió Mahsatí y en la Edad Media, en general, el persa era considerado como la lengua de la poesía desde la India hasta Irán y del Cáucaso hasta Asia Central. En esta gran región la extensión rápida de las obras literarias y científicas pese a la lejanía y la escasez de medios de comunicación, sin duda alguna, se debe al uso de una lengua común por una serie de escritores y pensadores. Tener una lengua común aseguraba el acercamiento entre estos países y sus pueblos y la unidad del espacio científico, literario y cultural.

Mahsatí Ganyaví escribía sus poemas en persa de acuerdo con las tradiciones de su tiempo. El hecho de haber escrito en persa influyó considerablemente en la difusión de sus obras. Mahsatí como los otros poetas y científicos azerbaiyanos que han escrito en persa y en árabe no sólo se consideraba hija de su tierra natal sino que también dirigía su palabra a los pueblos de toda esa región.

Me fui pero aquí dejo mi alma
Que compartirá cada dolor tuyo,
Se va el cuerpo mío pero el alma
Se queda gozando del amor tuyo.

La gran poetisa y pensadora azerbaiyana, Mahsatí Ganyaví, siempre será nuestra contemporánea, seguirá siendo la oyente y confidente más íntima de sucesivas generaciones que leerán sus obras en su Patria y en todas las partes del mundo y, la aceptarán como una amiga cercana.