

نشر

فنجان

شارل بودلر

كتاب اول

ترجمه‌ی رضا رضایی

بودلر، شارل پیر، ۱۸۲۱-۱۸۶۷. م.	سرشناسه
Baudelaire, Charles Pierre	عنوان و نام پدیدآور
شارل بودلر: شعرهای نخستین و مجموعه‌ی ژان دووال / [گردآوری و] ترجمه‌ی رضا رضایی.	مشخصات نشر
تهران: نشر فتحجان، ۱۳۹۸.	مشخصات ظاهری
ص. ۲۰/۵ × ۱۳/۵ س.م.	فروست
علوم انسانی. شعر فرانسوی. ۹۹۶۴۲-۳-۹	شابک
۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۴۲-۳-۹	وضعیت فهرست‌نویسی
فیبا.	یادداشت
فارسی - فرانسه.	موضوع
شعر فرانسه - قرن ۱۹ م. - ترجمه‌شده به فارسی.	موضوع
French poetry - 19 th century - Translations into Persian.	موضوع
شعر فارسی - قرن ۱۴ - ترجمه‌شده از فرانسه.	موضوع
Persian poetry - 20 th century - Translations from French.	موضوع
رضایی، رضا، ۱۳۳۵ - ، گردآورنده، مترجم.	شناسه‌ی افزوده
PQ ۲۲۲۳	ردیبلدی کنگره
۸۴۱/۸	ردیبلدی دیوبی
۵۵۷۹۷۱۲	شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی

شارل بودلر	شاعر
رضا رضایی	مترجم
حسن کریم زاده	طراح جلد و صفحات استقبال
انوشه صادقی آزاد	تولید فنی
۱۴۰۲ دوم، زمستان	نوبت چاپ
۱۳۹۸ اول، زمستان	
۵۰۰ نسخه	تیراژ
۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۴۲-۳-۹	شابک

تمام حقوق این اثر متعلق به نشر فنجان است و هرگونه استفاده از عناصر صوری و محتوایی آن، کالا و جزو، بهر زبانی و به هر شکلی بدون اجازه کتبی ناشر منوع است و خاطر برای جبران خسارت تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

فهرست

سیزده	پیشگفتار مترجم
۲	آیا خوش نیست...؟
۴	دوست داشت...
۶	ناسازگاری
۱۰	برای بانوی کرئول
۱۴	برای دختر مالاباری
۱۸	آلباتروس
۲۲	چشم‌های پرت
۲۶	فراموش نکرده‌ام...
۲۸	پرستار مهربانی که...
۳۲	منظره
۳۶	خورشید
۴۰	غم‌های ماه
۴۲	آه! چه کسی...؟
۴۶	دون زوان در دوزخ

۵۰	برای تاسو در زندان اوژن دو لاکروا
۵۴	زنان نفرین شده
۵۸	الهی بیمار
۶۲	الهی اجیر
۶۶	ماده‌غول
۶۸	زیبایی
۷۲	دلچک و نوس
۷۶	خوشایاد آن دوران...
۸۲	رساله به سنت-بووْ
۹۲	عروج
۹۶	تاظرها

مجموعه‌ی ژان دووال (۱۸۶۰-۱۸۴۲)

۱۰۲	گوهان
۱۰۸	سیری‌ناپذیر
۱۱۲	با جامدهای موّاج و...
۱۱۶	مارِ رقصان
۱۲۲	می‌ستایم تو را...
۱۲۴	مردار
۱۳۰	گریه
۱۳۴	از عمق ظلمت
۱۳۸	بانو بئاتریچه
۱۴۲	بالکن
۱۴۶	عطر غریب
۱۵۰	زلف
۱۵۶	نصف جهان در زلف زنی
۱۶۰	به تو می‌دهم این شعرها را...
۱۶۴	دوئل
۱۶۸	طلسم‌شده

شیخ
آوازِ پس از نیمروز
مادریگال غمگین

۱۷۲

۱۸۰

۱۸۶

فهرست القبایی اسمای شعرها به فرانسه

۱۹۳

پیش‌گفتار مترجم

شارل بودلر در سال ۱۸۲۱ در پاریس به دنیا آمد. او یگانه پسر پدری سالخورده و مادری جوان بود. هنوز شش سالش نشده بود که پدرش درگذشت و ازدواج مجدد مادرش در سال ۱۸۲۸ تأثیر بدی بر روح حساسش گذاشت. او را به مدرسه‌ی شبانه‌روزی فرستادند اما در مدرسه‌ی قرار و ناراحت بود. در سال ۱۸۳۹ حتی از دبیرستان خراج شد. در همین سال در دانشگاه پاریس در رشته‌ی حقوق ثبت‌نام کرد. در سال ۱۸۴۱ به سفری دریایی فرستاده شد که مقصدش کلکته (هنگ) بود، اما پس از توقف‌هایی در رئونیون و موریس به فرانسه برگشت. با این حال، این سفر تأثیر بسیار زیادی بر زندگی و شعرش گذاشت. در سال ۱۸۴۲ صد هزار فرانک ارث به او رسید، اما او چنان‌یعنی محابا پول خرج می‌کرد که مادرش به اتفاق شوهرش وکیلی تعیین کردند که اختیار دارایی او را به دست بگیرد، و از آن پس بودلر مدام کم‌پول بود و بدھی بالا می‌آورد و زندگی‌اش با بیماری و بی‌نظمی همراه بود. با این حال، «شیک» بود و دوستانش او را به «حسن سلیقه و خوش‌بوشی و آداب گفتار می‌شناختند. بودلر نقاد تیزبین هنر نقاشی زمانه‌اش بود و نخستین اثر چاپ‌شده‌اش، سالن ۱۸۴۵ مژه‌ای بود بر نمایشگاه هنری سالانه‌ی پاریس. در سال ۱۸۴۵ دست به خودکشی زد اما زنده ماند و دوره‌ی ادبی پرباری را شروع کرد. انقلاب ۱۸۴۸ تب و تاب سوسياليسم را در بودلر بیدار کرد و او نشریه‌ای جمهوری‌خواهانه منتشر کرد که بیش از دو شماره نپایید. بعد از ناکامی سیاسی دسامبر ۱۸۵۱ (که بار دیگر سلطنت برقرار شد)

بیش از پیش تحت تأثیر ادگار ان بو (شاعر و نویسنده امریکایی) قرار گرفت که «خویشاوند روحی» او به حساب می‌آمد. در همین حال، به خصوص به دو زن علاوه‌ی عاشقانه و شاعرانه پیدا کرد (نگاه کنید به پی‌نوشت‌های شماره‌ی ۲۶ و ۲۸). در سال ۱۸۵۷ گل‌های شرّ منشر شد که دو سال روی آن کار کرده بود، اما پرونده‌ای با اتهام «نقض عفت عمومی» عليه آن تشکیل شد و دادگاه حکم داد که شش شعر از کتاب حذف شود. بودلر در کتاب بازنگری کرد و با افزودن شعرهایی دیگر در سال ۱۸۶۱ چاپ جدیدی از گل‌های شرّ منتشر داد.

بودلر تعدادی شعر منتشر نیز نوشت که پس از مرگش آن‌ها را با عنوان ملال پاریس یا شعرهای کوچک منتشر جمع‌آوری و چاپ کردند. در سال ۱۸۶۴ برای تدریس به بژیک رفت، به این امید که درآمدی به دست بیاورد و شهرت خود را تثبیت کند. در سال ۱۸۶۶ بهشدت ناخوش شد، طوری که قدرت تحرک و تکلم را از دست داد. بودلر را به پاریس برگرداند و او در سال ۱۸۶۷ از دنیا رفت.

بودلر علاوه بر گل‌های شرّ و شعرهای منتشر، مقاله‌ها و جستارهایی نیز درباره‌ی نقاشی و کاریکاتور و ادبیات آن دوره نوشته است.

گل‌های شرّ نه تنها مهم‌ترین کار بودلر است، بلکه شاید تأثیرگذارترین مجموعه‌ی اشعار در زبان فرانسه باشد. اگر برای آشنا شدن با شعر فرانسه قرار باشد فقط یک شاعر را معرفی کنیم، قاعده‌ای آن یک شاعر همین بودلر است. هیچ نوع کلاف غامضی از جنس قراردادهای کلاسیک یا ابهام‌های سمبلیستی معنای بلافضل شعرهایش را از خواننده‌ی مدرن یا غیرفرانسوی پنهان نمی‌دارد. با این حال، شعر بودلر شعری است که با هر بار بازخوانی مایه‌های غنی و تازه‌ای را به ذهن متبدار می‌کند و تأثیری نو بر احساس و دریافت ما می‌گذارد. گفته‌اند که شعر بودلر شبیه محوری است که شعر قرن نوزدهم اروپا بر پاشنه‌ی آن چرخیده است تا به آینده نظر کند، اما با مایه‌های کاملاً فردی‌اش به تم‌هایی غنا بخشیده است که در سنتی صدها ساله جنبه‌ی آشنا داشته‌اند.

گه‌گاه شاعران اصیلی ظهور می‌کنند که اصالتشان در نفی شعر پیشین نیست بلکه در ابداع شعری دیگر از بطن سنن گذشته و تجارب زمانه است. عظمت بودلر در نو بودن تم‌ها یا نظریاتش نیست. بسیاری از موضوع‌هایش موضوع‌های مشترک دوره‌ی رمانیک‌هاست (مانند ملال، طغیان و رنج‌های شاعر). موضوع‌های ظاهراً

شارل بودلر مدام تم‌ها و احساس‌ها و تصویرهایی را بر می‌گزیند که بادآور امکان‌های بعيد و موانع بر طرف نشدنی‌اند. زن سرد و دور دست جاذبه‌ای تلخ دارد، زیرا میل به چیزی دست‌نیافتنی را بیدار می‌کند:

سردی باشکوهِ زنِ سترون
جاودانه می‌درخشند
چون ستاره‌ای عبث.
(«با جامدهای موّاج و ...»، ص ۱۱۴)

و بیشتر دوستت می‌دارم، ای زیبای من،
آن‌گاه که بیشتر می‌گریزی از من
و آن‌گاه که تو، ای آذین شب‌هایم،
گویی می‌افزایی شگفت‌آسا بر فرسنگ‌ها فاصله
میان دست‌هایم تا پنهنه‌های آسمان.
(«می‌ستایم تو را...»، ص ۱۲۲)

[...] همین سردی [...]
[...] تو را در نظرم زیباتر می‌سازد!
(همانجا)

این زن نیز اگر امیالی برآورده نشدنی داشته باشد تلاشی عبث برای رسیدن به ناممکن را نشان می‌دهد:

ای خواهران بی‌نوا، به یکسان عاشق و غمخوارم
بر رنج گران‌تان، عطش مدام‌تان،
(«زنان نفرین‌شده»، ص ۵۶)

بعضی چیزهای کوچک و ظاهرًاً محدود بودلر را مجدوب می‌کنند، زیرا او می‌تواند از آن‌ها قاب یا چارچوبی برای چیزی ادامه‌دار بسازد. جواهری که بر زنجیری به صدا درمی‌آید طنین‌های بی‌پایان صوت و نور را در خود دارد:

و من دیوانه‌وار دوست می‌دارم
هرچه را که در آن صوت با نور می‌آمیزد.
(«گوهران»، ص ۱۰۲)

چشم، این عضو کوچک بدن، هم به دور دست‌ها می‌نگرد و هم به ژرفای درون، و نور و سایه در آن بازمی‌تابد:

به هر حال مترجم را به گزینشی از شعرها وامی دارد که با اوضاع واحوال او سازگارتر است.^{۲۵} اما این گزینش، با هر ملاک و سلیقه‌ای که باشد، بهتر است نظم و روالی داشته باشد. در منبعی که مأخذ اولیه‌ی من برای ترجمه کردن شعرها بوده است (منبع شماره‌ی ۶ در پانوشت شماره‌ی ۲۳)، هفت مجموعه از هم متمایز شده‌اند که در عین حال ترتیب تقویمی هم در آن‌ها ملاحظ شده است. ناگفته بیداست که کار مشکلی بوده است، بهخصوص که نقادان و زندگی‌نامه‌نویسان درباره‌ی پاره‌ای از نکته‌های اساسی اتفاق نظر ندارند و خود بودلر هم معمولاً تاریخ سروdon شعرها را نمی‌نوشته است. شواهدی که ما در اختیار داریم چند دسته‌اند: اقوال دوستان و آشنايان بودلر درباره‌ی کارهای اولیه‌ی او؛ تاریخ انتشار شعرها؛ اشاره‌های گه‌گاهی بودلر در نامه‌هایش یا جاهای دیگر؛ و حدس و گمان نقادان و زندگی‌نامه‌نویسان. واضح است که از همه‌ی این تاریخ‌گذاری‌ها باید با احتیاط استفاده کرد. مثلاً بعضی از نقادان گفته‌اند که شعر «تناظرها» (ص ۹۶) در سال ۱۸۴۵ یا ۱۸۴۶ سروده شده است، به این دلیل که بودلر در آن زمان داشته آثار اسودنبوی را مطالعه می‌کرده (نگاه کنید به پانوشت صفحه‌ی ۹۸). اما مأخذ مورد استفاده‌ی من شعر را متعلق به دوره‌ی ۱۸۴۶-۱۸۵۷-۱۸۵۷-۱۸۵۲ می‌داند و حتی، دقیق‌تر از آن، دوره‌ی ۱۸۵۲-۱۸۵۷. به هر حال، حدس‌ها آن‌قدر متنوع و زیادند که باید محاطانه با آن‌ها روپرورد.

متن مأخذ من شعرهای بودلر را به هفت دسته تقسیم کرده است:

۱. شعرهای نخستین، ۱۸۴۷-۱۸۴۷؛
۲. مجموعه‌ی ژان دووال، ۱۸۶۰-۱۸۴۲؛
۳. مجموعه‌ی برزخ^{۲۶}، ۱۸۵۱-۱۸۴۸؛
۴. مجموعه‌ی ماری دوبرون، ۱۸۶۰-۱۸۵۰؛
۵. مجموعه‌ی مadam سباتیه، ۱۸۶۱-۱۸۵۲؛
۶. مجموعه‌ی شعرهای ۱۸۵۷-۱۸۵۲ (شعرهایی غیر از مجموعه‌های ۳ و ۴ و ۵، اما با این مجموعه‌ها همپوشانی دارند)؛
۷. شعرهای واپسین، ۱۸۶۳-۱۸۵۹.

اکنون که ترجمه‌ی «شعرهای نخستین» (۲۵ شعر) و «مجموعه‌ی ژان دووال» (۱۹ شعر) به همت دوستان عزیزم در نشر فنجان منتشر شده است، بد نیست چند کلمه‌ای هم از شیوه‌ام در ترجمه‌ی این شعرها صحبت کنم.

شعرهایی با شیوه‌ی اول بهتر ترجمه می‌شوند و شعرهایی با شیوه‌ی دوم، مترجم می‌تواند تشخیص بدهد که با کدام شیوه به شاعر نزدیک‌تر می‌شود (گفتم نزدیک‌تر، چون تکرار کار شاعر در زبانی غیر از زبان شاعر ناممکن است).

من در ترجمه‌ی شعرهای بودلر راه بینایین را برگزیده‌ام، یعنی نه خواسته‌ام شعر را در زبان فارسی بازسازی یا «بازآفرینی» کنم و نه خواسته‌ام ترجمه‌ام به شرح شعر تبدیل شود. کار من این بوده که اولاً شعر را به نثر برگردانم (طوری که خواننده مابازای تصاویر و تعابیر شاعر را در فارسی بتواند بینند) و ثانیاً این نثر را «شاعرانه» کنم (طوری که خواننده احساس کند با ترجمه‌ی شعر رو به روست، نه با ترجمه‌ی نثر). در واقع، «پرآگماتیست» بوده‌ام. اما در «شاعرانه» کردن نثر ترجمه دقت کرده‌ام که به زبان و بیان شاعران فارسی (قدیم و جدید) نزدیک نشوم تا خواننده احساس نکند چیزی شبیه شعر فارسی را می‌خواند. از این‌رو، از تعابیر شاعرانه‌ای که ممکن بود رنگ و بوی آشنای شعر معاصر یا قدیم فارسی را داشته باشد اجتناب کرده‌ام. یعنی عدم داشته‌ام که ترجمه‌ام به «شعر» فارسی تبدیل نشود اما نثر ترجمه‌ام حالت «شاعرانه» داشته باشد. با این حال، شاعری چون بودلر تکیه‌کلامها و تعابیرها و واژه‌های کلیدی خاص خودش را دارد که من کوشیده‌ام این‌ها را به خواننده‌ی فارسی‌زبان انتقال دهم.

جاده‌ی بودلر سبب شده که بسیاری از مترجمان به تفاریق به سراغ شعرهایش بروند و طبع آزمایی کنند، از پروین ناتل خانلری و محمدعلی اسلامی ندوشن و حسن هنرمندی گرفته تا محمدرضا پارسا یار و عبدالله کوثری و مهدی سحابی و داریوش شایگان و دیگران. من در جریان کار به بیشتر (شاید هم همه‌ی) ترجمه‌های این مترجمان پیشکسوت مراجعه کردم و بهره‌هایی نیز بردم.

جا دارد از دو دوست عزیز و بزرگوار تشکر کنم. دکتر حسین معصومی همدانی متن نهایی ترجمه‌ام را با اصل (متن فرانسه) مقابله کرد و خطاهایی را زدود و راهنمایی‌هایش بسیار راهگشا و سودمند بود، و رضا خاکیانی علاوه بر سال‌ها همفکری و تبادل نظر و جلب توجه من به نکته‌های مهمی در ترجمه‌ی شعرها، در مرحله‌ی پیش از انتشار ترجمه را با متن فرانسه مقابله کرد و نقش مؤثری در اصلاح نهایی متن به عهده گرفت. به این ترتیب، من با اطمینان کامل متن فرانسه را در مقابل متن فارسی نشانده‌ام.^{۳۵}

آیا خوش نیست...؟

آیا خوش نیست

اینک که ما نیز چون دیگران خسته و پژمرده‌ایم
گه گاه به شرق دوردست روی آوریم
تا شاید باز هم سرخی صبح را ببینیم
و در سنگلاخ زندگی که پیش می‌رویم
به آوای پژواک‌های پشت سر گوش بسپاریم
و به نجوای آن عشق‌های جوانانه
که خدا از آغاز روزهای مان مقدّر کرده است؟...

[سروده‌ی ۱۸۳۷؛ چاپ ۱۸۶۴]

اللهی بیمار

آه، اللهی بی نوای الهام من! تو را چه شده در این بامداد؟
چشم‌های گودافتادهات را رویاهای شبانه تسخیر کرده‌اند،
و من دیوانگی و هراس را می‌بینم
که سرد و صامت پیاپی در سیمایت بازمی‌تابند.

آیا دیوهای سبز^۱ و شیطان‌های سرخ
از جامهای خود جرعه‌ی هراس و عشق برایت ریخته‌اند؟
آیا کابوس با مشت قهار و کوبنده‌اش
تو را به عمق مینتورنای^۲ پرتاپ کرده است؟

خوش دارم سینه‌ات، که عطر سلامت از آن می‌تروسد،
وعده‌گاه فکرهای پرتوان باشد
و خون مسیحیات با موج‌های موزون جاری شود،

La Muse malade

Ma pauvre muse, hélas! qu'as-tu donc ce matin?
Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes,
Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint
La folie et l'horreur, froides et taciturnes.

Le succube verdâtre et le rose lutin
T'ont-ils versé la peur et l'amour de leurs urnes?
Le cauchemar, d'un poing despotique et mutin,
T'a-t-il noyée au fond d'un fabuleux Minturnes?

Je voudrais qu'exhalant l'odeur de la santé
Ton sein de pensers forts fût toujours fréquenté,
Et que ton sang chrétien coulât à flots rythmiques,

میستایم تو را...

میستایم تو را آنگونه که آسمان شب را،
ای اشکدان، ای همیشه خاموش،
و بیشتر دوستت می‌دارم، ای زیبای من،
آنگاه که بیشتر می‌گریزی از من،
و آنگاه که تو، ای آذین شب‌هایم،
گویی می‌افزایی شگفت‌آسا بر فرسنگ‌ها فاصله
میان دست‌هایم تا پهنه‌های آسمان.

پیش می‌تازم و درمی‌آویزم چون گله‌ی کرم بر مردار،
و عزیز می‌دارم، ای حیوان سرسخت سنگدل!
حتی همین سردی را
که تو را در نظرم زیباتر می‌سازد!۲

[سروده‌ی ۱۸۴۳؛ چاپ ۱۸۴۵]

۱. ظرفی که در گورهای باستانی روم یافت می‌شد و تصور می‌رفت مخصوص اشک ریختن سوگواران بوده است.
۲. نشانه‌ای دیگر از این‌که بودلر زیبایی را به شکل پیکره‌ی سنگی یا فلزی تصور می‌کرد، چیزی ورای جسم و جان.

نصف جهان در زلف زنی

بگذار عطر زلفت را زمانی هرچه درازتر ببویم و صورتم را در آن غوطه‌ور کنم چون تشهای در چشمها، و آن را چون دستمالی عطراً گین در دستم بتکانم تا شاید یادها در هوا پراکنده شوند.

کاش می‌دانستی که در زلفت چه‌ها می‌بینم! چه‌ها می‌بویم و چه‌ها می‌شنوم! روح من بر عطر روان می‌شود، آن‌گونه که روح دیگران بر موسیقی.

زلفت رؤیایی کامل در خود دارد، پر از بادبان‌ها و دکل‌ها؛ دریاهایی پهناور در خود دارد که بادهای موسمی‌شان مرا به اقلیم‌هایی افسونگر می‌برد که آسمان‌شان آبی‌تر و زرف‌تر و هوای‌شان معطر از بوی میوه‌ها و برگ‌ها و تن آدمی است.

در اقیانوس زلفت بندری می‌بینم پرقیل و قال از آوازهای سودایی، مردانی زورمند از همه‌ی نژادها، و کشتی‌هایی به شکل‌های گوناگون که پیکره‌ی آراسته و پیچیده‌ی خود را بر زمینه‌ی آسمان پهناوری به جلوه درآورده‌اند که در آن‌گرمای جاودان آرمیده است.

Un hémisphère dans une chevelure

Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l'air.

Si tu pouvais savoir tout ce que je vois! tout ce que je sens! tout ce que j'entends dans tes cheveux! Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique.

Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de maturées; ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine.

Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasser l'éternelle chaleur.

فهرست الفبایی اسامی شعرها به فرانسه

Avec ses vêtements ondoyants et...	112
À une dame créole	11
À une Malabaraise	15
Chanson d'après-midi	181
Correspondances	97
<i>De profundis clamavi</i>	120
Don Juan aux enfers	47
Duellum	180
Élévation	93
Épître à Sainte-Beuve	83
Femmes damnées	55
Hélas! qui n'a gémi...	23
Il aimait à la voir ...	5
Incompatibilité	7
J'aime le souvenir ...	77
Je n'ai pas oublié ...	27
Je t'adore à l'égal...	127

Je te donne ces vers ...	191
La Béatrice	139
La Beauté	99
La Chevelure	101
La Fou et la Vénus	73
La Géante	97
L'Albatros	19
La Muse malade	59
La Muse vénale	93
La servante au grand cœur	29
Le Balcon	142
Le Chat	131
Le Possédé	169
Les Bijoux	103
Le Serpent qui danse	117
Le Soleil	37
Les Yeux de Berthe	23
Madrigal triste	187
N'est-ce pas qu'il ...?	3
Parfum exotique	147
Paysage	33
Sed non satiata	109
Sur Le Tasse en prison d'Eugène Delacroix	51
Tristesses de la lune	41
Une charogne	125
Un fantôme	173
Un hémisphère dans une chevelure	107