Selected Ekphrases Lorette C. Luzajic

TRANSLATED INTO URDU

Translated by Saad Ali

مخصوص اکفراسیس لوریٹ سی۔ لوزاجک اردو ترجمعہ

مترجم **سبعد على**

Lorette C. Luzajic لوریٹ سی۔ لوزاجک

Lorette C. Luzajic

Selected Ekphrases

TRANSLATED INTO URDU

Translated by **Saad Ali**

لوریٹ سی۔ لوزاجک مخصوص اکفراسیس أردو ترجمعہ

> مترجم سعد علی

LORETTE C. LUZAJIC: Selected Ekphrases
TRANSLATED INTO URDU

An e-Publication of *The Ekphrastic Review* www.ekphrastic.net

ISBN: 979-8853772106

Copyright © 2023 by Saad Ali. All rights reserved.

English Poems Copyright © 2016–2021 by Lorette C. Luzajic Urdu Translations & Transliterations Copyright © 2023 by Saad Ali Translator's Introduction Copyright © 2023 by Saad Ali

Front Cover Art is called *Simply The Best* (Mixed Media on Canvas) © 2022 and is utilised with the consent of the artist, Lorette C. Luzajic, from Toronto, Canada.

Book Design by Saad Ali & Lorette C. Luzajic Book Cover Design by Saad Ali & Lorette C. Luzajic

The artworks that inspired Lorette C. Luzajic's poems can be accessed via: www.mixedupmedia.ca

Because of the dynamic nature of the internet, any web addresses or web links contained in this book may have changed since publications and may no longer be valid.

For all aficionados of poetry & art

These candles, our bodies, see how they burn. How many hours will they last – days, months, years?

. . .

One of the components of lasting art is a spirit flame within the created that can ignite inspiration and hope, and survive time's ways.

—Hafiz Shirazi (excerpt from "These Candles, Our Bodies")

ANGELA: "Ladies and gentlemen: I am afraid my subject is rather an exciting one and as I don't like excitement, I shall approach it in a gentle, timid, roundabout way"

[MAX BEERBOHM]

"But I love excitement"

[ANGELA PRALINI]

"The only thing that interests me is whatever cannot be thought—whatever can be thought is too little for me"

[ANGELA PRALINI]

—Clarice Lispector (excerpt from *A Breath of Life*)

ACKNOWLEDGEMENTS

I should like to extend شكريه/Shukriya /thank you to *The Ekphrastic Review*, where the Urdu translations of the following poems were first published: "Aspartame", "Collage", "Book Madness", "Untitled", "The Writer", "Flamingos", "Black and Blue", "The Piano Man", and "Winter in June".

The following poems were translated into Urdu in collaboration with Maraam Pasha: "Aspartame", "Beachcomber", "January River", "Instant loneliness", Flamingos", "Black and Blue", "The Piano Man", "The Portrait Artist", and "Night Flight".

I would like to express my passionate شكريه/Shukriya/thank you to Maraam Pasha, a dear writer and artist friend with whom I share the passion for poetry and art, for her keen interest and consent to collaborate with me on this translation project.

CONTENTS

Acknowle Translato	rdgements r's Introduction	xi xv
	C. Luzajic ATED INTO URDU	
1. Aspar	rtame	
Book	Madness / کتاب دیوانگی	26
	مصور / Artist	30
Untit	بلاعنوان / led	34
Colla	وليج/ ge	38
Aspa	rtame / اسپرٹیم	42
2. Prett	y Time Machine	
The F	بیانو بجانے والا آدمی / Piano Man	50
	nt Loneliness / فورى تنہائى	54
	ingos / لال سر	58
	بارش ہونے سے ذرا پہلے / Before It Rained	62
	ary River / جنوری دریا	66
	nica / گورنیکا	70
	Nriter / مصنف	74
	سیاه اور نیلا / and Blue :	78
	خانہ بدوش سالن / y Bisque	82
	Beachcomber / بيچ كامبر	86
3. Winte	er in June	
	_ast Time I showed Up at Midnight / آخری دفعہ جب میں آدھی رات میں آذ	92
	Portrait Artist / شبیه ساز	96
		100
	s / پنجرے	104
	سفید / ع	108
Salt /		112
	Pink Café / گلابی کیفے	116
	ر ات کی برواز / t Fight	120

ٹھانچے جیسا پھول / The Skeleton Flower	124
جون میں موسم سرما / Winter in June	128
Notes	135

TRANSLATOR'S INTRODUCTION

NO!—I shalt not commence this *Preface* with some 'treatise on the art of translation,' or 'acknowledging a (meta-)theory or two on the methods/methodologies of translations,' or references to a few 'philosophers and their philosophies on translation,' or a reference or two to some 'manual on types of literary translations,' or citing a quotation or two by some 'famous or emerging literati on translation,' or 'whining and whinging about the complications and limitations of translation,' and blah-blah-blah! ... If you're interested in something like that, then please be my guest and fish for a manuscript or two from the wide and deep ocean of such a discourse. ... I'm rather certain that you're well familiar with the English idiom: there's plenty of fish (in the sea)!

Without beating around the bush, then: Lorette C. Luzajic happens to be one of the most meticulously industrious and profoundly prolific artists and poetesses in the contemporary Global Art & Literary Scene, whom I have discovered, thoroughly read, and been inspired by in the recent times—three odd years ago, to be precise! To me, the finest facet of her art is: *being chimerical*—i.e. being a poetess-artist, which allows her work (story) to incorporate both sides of the coin (the in/tangible aspects of the human condition), you see; which, in turn, allows her reader to seamlessly migrate from the world-of-imagination/imagery to the world-of-thought/word and vice versa.

Luzajic's *poetica*—besides being a full-course literary treat for all manner of art and poetry connoisseurs and aspiring writers/poets/artists alike to thoroughly savour—offers multiple insights into the workings of the human psyche and human condition. Her poetic discourse is one-of-a-kind *treasure trove*—an embodiment of a plethora of emotions, memories, anecdotes, metaphors, narratives, musings, et cetera to decorate one's personal-literary-tayern with.

On this occasion, a collection of twenty-five pieces have been selected from Luzajic's three books of ekphrastic poetry/flash fiction i.e. *Aspartame* (2016), *Pretty Time Machine: Ekphrastic Prose Poetry* (2020), and *Winter in June* (2021) for the purpose of compiling this debut book of Urdu translations. And while deciding on which pieces to work with, one of the criteria that I have had to set for myself was: if the ekphrasis also resonated

with me i.e. appealed to my emotional and rational side—both as a poetphilosopher and human being. And all of the ekphrases included here did rather neatly and nicely fit the said bill!

Now, one might be interested in posing the question: why would one feel the need to render one Luzajic's verse and prose accessible in another language? In my case, the reasons behind opting to translate her into Urdu are four-fold: 1) intellectual, 2) arts & literary arts, 3) philological, and 4) proliferation of the translation culture in the East/South Asia. Well, an extensive 'thesis' on the said reasons on another occasion now. Now, many people across the world are, unfortunately, unaware that the noun اردو / Urdu literally means a Caravan / کاروان. In simple words, Urdu itself is a blend of various Indo-European (Indo-Aryan) languages, such as, Farsi (Persian), Sanskrit (Hindi), Turkish, Arabic, and English—i.e. [the language] itself is a Chimaera. Therefore, to my poetic/artistic and philosophical mind (consciousness), it makes perfect sense to translate one chimerical poetessartist into a language, which itself embraces and appreciates hybridity. At this juncture, I would also like to bring to the attention of the reader that these Urdu translations do not account for a 'metaphrase,' or 'literal translation.'

I think, I've made it rather *clear*—in the shape and size of the preceding few simple passages—as to why I decided to translate Luzajic's ekphrastic work into Urdu. And I can promise thee, translating her verse and prose has been poetically/artistically/intellectually delightful and an exceptional learning experience. And I am hopeful that this compilation of Urdu translations of her vers libres, prose poems and flash fictions will also leave an indelible signature on the hearts and minds of all manner of readers—both in the English speaking and Urdu speaking worlds.

Well, maybe I should also rather briefly offer my two cents' worth on the subject of *translation*—to those, who are rather inclined to subscribe to the notions, such as, 'the essence of the original work of (literary) art is lost at the hands of translation,' and various other such dicta/aphorisms, I have the following to recommend: 'essence' and 'originality' are rather complex matters and philosophical (meta-physical) in nature; and translation, more often than not, functions as a device to further enhance the scope and meaning of an original work; the tool of translation also works as an intermediary and even renders the original work multidimensional, in many cases, for example, literary art/poetry! Anyway, a comprehensive discourse on the said perspectives on another occasion now.

However, one interesting aspect of this translation—or my translation method—on this occasion, is a rather *deliberate* omission of the ¿¿/ zair, / zabar and ږﻴﺌ / paish in the Urdu script – the primary function of which – besides enhancing the decorum of the letters and words – is to assist with the stresses and overall pronunciation of the letters and words. ... But, I am afraid, I don't have ample space at my disposal here to explicate my subjective reasonings behind such an omission. Alas!

On a lighter note, then: for those, who are new to the terrain of ekphrasis, or the art of ekphrasis, for that matter—'ekphrasis' is derived from the Greek verb $\dot{\epsilon}\kappa\phi\rho\dot{\alpha}\zeta\epsilon\nu$ (ekphrázein), which means 'to describe a piece of (visual) art in words.' Well, that's what a modern lexicon will have you believe. But I promise thee, once you step inside the multi/superverse of ekphrasis, you'll find it to be far more vibrant than the mere dictionary definitions! ... Bon voyage!

I feel utterly honoured to be the *first* literary translator to have ever translated Luzajic's ekphrastic work into another Indo-European language – Urdu. And I would like to express my sincere شكريه / Shukriya (gratitude) to Luzajic for proposing to undertake this translation project and finding me worthy of such a literary endeavour.

Bonne lecture!

-Saad Ali

Poet-Philosopher Mar 10, 2023

ابتدائيم

نہیں! — میں یہ ابتدائیہ ہرگز کسی بھی مندرجہ ذیل نقاط کی بنیاد پر شروع نہیں کروں گا: اترجمے کے فن پر مبنی مقالہ، یا اترجمے کے ضابطہ عمل پر مبنی ایک۔دو (میٹا۔) تھیوریز، یا اکچھ فلسفہ دانوں کی ترجمے کے موضوع پر فلسفیانہ تحریریں/ بحث و مباحثہ، یا الدبی ترجمے کی اقسام کے بارے میں ایک۔دو دستی کتابیں، یا امشہور زمانہ یا ابھرتے اہل ادب کے ترجمے کے حوالے سے ایک۔دو اقوال زریں، یا اترجمہ کے متعلق مشکلات اور حدود کے بارے میں شکایات، و غیرہ، و غیرہ، و غیرہ۔ ۔۔۔ اگر آپ اس قسم کی ادبی گفت وشنید میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ اس وسیع و گہرے دلچسپی رکھتے ہیں، تو میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ اس وسیع و گہرے دلچسپی بلکہ یقین ہے کہ آپ نے انگریزی کی یہ کہاوت ضرور سن نکالیں۔ ۔۔۔ مجھے بلکہ یقین ہے کہ آپ نے انگریزی کی یہ کہاوت ضرور سن رکھی ہے: اسمندر میں مچھلیوں کی کثرت یائی جاتی ہے!!

چنانچہ، اِدھر-اُدھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے، اصل بات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں: لوریٹ سی۔ لوزاجک کو میں موجودہ ادبی و فنی دنیا کے ان کچھ خاص مصوروں اور شاعروں میں شمار کرتا ہوں جو کہ نہایت باریک بینی اور فراوانی سے اپنے ہنر کا لوہا منواتے نظر آتے ہیں، جن کو میں نے کچھ ہی عرصہ پہلے دریافت کیا (تین-ایک سال قبل)، گہرائی سے پڑھا بھی، اور جن سے میں بے حد متاثر بھی ہوا! میرے خیال میں، ان کے فن کا سب سے بہترین پہلو یہ ہے: کمیرائی پن—یعنی کہ مصور-شاعرہ ہونا، یہ صفت ان کے کام (کہانی) کو سکے کے دونوں اطراف - انسانی وجود کی مادیت اور غیرمادیت - کا مجموعہ ثابت کرتا ہے؛ اس پہلو کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی پڑھنے والا اپنے آپ کو تصاویری دنیا سے سوچ و الفاظ کی دنیا میں بنا مشکل منتقل کر پاتا اپنے آپ کو تصاویری دنیا سے سوچ و الفاظ کی دنیا میں بنا مشکل منتقل کر پاتا

لوزاجک کا فن شاعری برقسم کے فن و شاعری کے ماہرین اور نو آموز مصنفوں/ شاعروں/ مصوروں کے لئے بھرپور لطف اندوزی کا دسترخوان ہونے کے علاوہ انسانی وجود/ حالات اور ذہن کے پہلووں کی جانچ پڑتال کے لئے بھی بے شمار زاویے فراہم کرتا ہے۔ ان کا شاعرانہ مقالہ ایک بے مثال خزانہ ہے سے جو کہ آپ کے ذاتی۔ ادبی-میخانے کو سجانے کے لئے جذبات، یادوں، نجی زندگی کے قصوں، استعاروں، افسانوں، غوروفکری وغیرہ کا ایک عظیم مجسمہ بے۔

اس پہلی نوعیت کے اردو ترجمے کے مجموعے میں لوزاجک کی تین اکفراسٹک شاعری/افسانوں کی کتابوں۔۔۔اسپرٹیم' (۲۰۱۱ء)، اخوبصورت وقت کی مشین' (۲۰۲۰ء)، اور 'جون میں موسم سرما (۲۰۲۱ء)۔۔میں سے پچیس نظموں اور افسانوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کس نظم یا افسانے کو شامل کیا جائے، میرے پیمانوں میں سے ایک جانچ کا اصول تھا کہ کس حد تک کوئی نظم/افسانہ میری جذباتی اور عقلی حیثیت۔ بطور انسان اور فلسفی۔شاعر۔۔کو اپنی جانب مائل کر سکتی ہے۔ اور یہ تمام اکفراسسز، جوکہ اس مجموعے میں شامل کی گئی ہیں، اس معیار پر بلکہ باآسانی پوری اتریں۔

اب، شاید کوئی یہ سوال پوچھنے میں دلچسپی رکھتا ہو: لوزاجک کی شاعری اور نثر کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ میرے لئے، لوزاجک کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کے پیچھے چار مندرجہ میں وجوہات شامل ہیں: ۱) شعوری/عقلی، ۲) فنون اور ادبی فن، ۳) علم اللسانی، اور ٤) مشرق/جنوبی الیشا میں ادبی ترجمے کی روایت کو فروغ دینا۔ خیر، ان تمام وجوہات کے بارے میں میں ایک لمبا چوڑا ادبی مقالہ کسی اور وقت لکھوں گا۔ اب، دنیا کے بیشتر حصوں میں بدقسمتی سے لوگ اس حقیقت سے لاعلم ہیں کہ 'اردو' اسم کے معنی 'کاروان' ہیں۔ آسان الفاظ میں: اردو زبان خود بھی مختلف انڈو۔آرین/ انڈو۔یورپین زبانوں کا ایک مجموعہ ہے: جیسا کہ فارسی، سنسکرت، ترکش، عربی، اور انگریزی۔یعنی کہ یہ زبان خود بھی اِک کمیرا نما ہے۔ ترکش، عربی، اور شاعرانہ شعور کے لئے یہ وجہ ہے حد مناسب ثابت چنانچہ، میرے فلسفیانہ اور شاعرانہ شعور کے لئے یہ وجہ ہے حد مناسب ثابت جائے۔ اس موڑ پر، میں پڑھنے والے کو یہ ضرور آگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اردو ترجمہ کیا جائے۔ اس موڑ پر، میں پڑھنے والے کو یہ ضرور آگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اردو ترجمہ کیا بیا۔ الفظیٰ یا 'لفظ با لفظ نہیں ہیں۔

میرے خیال میں، میں نے کافی واضع کردیا ہے۔۔۔اوپر درج عبارات کی صورت میں۔۔کہ میں نے لوزاجک کے اکفراسٹک کام کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا ارادہ کیوں کیا۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ان کی شاعری اور نثر کا ترجمہ کرنے کا عمل میرے لئے شاعری/ فن/ عقل کے حوالے سے بے حد خوشگوار اور سیکھنے کے اعتبار سے لاجواب ثابت ہوا۔ اور مجھے امید ہے کہ ان کی آزاد نظموں، نثری نظموں اور افسانوں کے اردو ترجمے کا یہ مجموعہ ہرقسم کے پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر نہ مٹ پانے والی مہر ثابت ہو گا۔۔۔ انگریزی زبان اور اردو زبان سمجھنے اور بولنے والوں کے لئے یکساں۔

شاید مجھے بھی ا ترجمہ کے موضوع پر اپنا نقطہ نظر قلم بند کرنا چائیے: جو لوگ اس قسم کے خیالات جیسا کہ ااصل کام کی روح ترجمے کے ہاتھوں برباد ہو جاتی ہے، اور اس طرز کے بے شمار اقوال زریں/ محاورات سے

واسطہ قائم کرنے کے لئے بلکہ خاصا رجحان رکھتے ہیں، ان کے لئے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں۔۔ اجدت/ اصلیت اور اروح کے موضوعات بلکہ بنیادی طور پر فلسفیانہ (میٹا فیزیکل) اور خاصے پیچیدہ معاملات ہیں؛ اور ترجمہ، عموماً، اصل کام کے دائرہ کار اور معنی کو وسیع کرنے کا کردار ادا کرتا ہے؛ ترجمہ کا آلہ بطور ثالثی بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے اور یہاں تک کہ اصل کام کو کثیر الاطراف ثابت ہونے میں مدد بھی فرائم کرتا ہے، مثلاً، ادبی فن کے معاملے میں۔ خیر، ان نظریات پر لمبا چوڑا ادبی مقالہ میں کسی اور موقع پر تحریر کروں گا۔

بہرحال، اس ترجمے یا میرے ترجمہ کرنے کے طریقہ کارکا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس دفعہ میں نے جان بوجھ کر زیر، زبر اور پیش جن کا بنیادی کردار - الفاظ کے بناؤ سنگھار کے علاوہ - الفاظ کی ادائیگی میں مدد مبیا کرنا ہوتا ہے ۔۔ کو نظر انداز کیا ہے۔ بدقسمتی سے، اس موقع پر، میرے پاس اتنی جگہ میسر نہیں کہ میں اِس وجہ کی مقالہ نما وضاحت بیان کر سکوں۔ افسوس! ذرا تھوڑی ہلکی پھلکی بات بھی ہوجائے: ان لوگوں کے لئے جو کہ اکفراسز، یا فنِ اکفر اسز، کے خطے میں نئے ہیں۔ اکفر اسز ایونانی زبان کے فعل 'اکفر ازین' (ekphrazein) سے نکلا ہے، جس کا مطلب 'کسی فنی کام کو الفاظ میں متعارف/بیان کرنا ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو جدید لغت میں سے لی گئی تعریف ہے۔ مگر میں آپ سے اتنا و عدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب آپ اکفراسز کی کثیر الاطراف کائنات میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ جگہ محض لغتی تعریفوں سے کئی گنا زیادہ رنگ برنگی ہے! ... آپ کو یہ سفر مبارک ہو! یہ میرے لئے انتہائی اعزاز کا مقام ہے کہ میں سب سے پہلا مترجم ہوں جس نے لوزاجک کے ادبی کام کو ایک دوسری انڈو۔پوریین زبان – اردو – میں ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور اِس کے لئے میں لوزاجک کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انھوں نے اس مقررہ کام کو شروع کرنے کی تجویز پیش کی اور مجھے اپنے ادبی کام کے ترجمے کے کام کو سرانجام دینے کے قابل سمجھا۔ یڑ ھنے کے عمل سے لطف اندوزی فرمائیں!

> <u>سعد علی</u> فلسفی-شاعر ۱۰ مارچ ۲۰۲۳ء

Lorette C. Luzajic Selected Ekphrases TRANSLATED INTO URDU

لوریٹ سی۔ لوزاجک مخصوص اکفراسیس اُردو ترجمعہ

1. / Aspartame اسپرٹیم

Book Madness

after Book Pile 26, by Ephraim Rubenstein (USA) contemporary

ENGLISH POEM

I went into the bookstore
I didn't mean to, but I did
I saw all that I looked for
The volumes I had gotten rid
Of in a frenzied purge for space
For shelves that had some room for more
I bought them back, and at my place
Heaped piles further on the floor.

URDU TRANSLATION

كتاب ديوانكى

میں کتاب خانے کے اندر گئی
میرا ارادہ تو نہیں تھا، مگر میں گئی
میں نے وہ سب دیکھا جو میں ڈھونڈتی تھی
کتابیں جن سے میں جان چھڑا چکی تھی
اور جگہ بنانے کی دیوانگی میں
شیلوز کے لئے جن پہ اوروں کے لئے جگہ تھی
میں نے انھیں دوبارا خریدا، اور اپنے گھر میں
فرش پر اور زیادہ ڈھیر لگا دیں

TRANSLITERATION

Kitab Dewaangi

Main kitab-khane ke andar gai Mera irada toh nahein tha, magar main gai Main ne woh sab deekha jo main dhoonti thi Kitabain jin sai main jaan churah chuki thi Aur jagah banane ki deewangi mein Shelves ke liye jin pe auron ke liye jagah thi Main ne unhain dobara kharida, aur apne ghar mein Farsh par aur zaida dhair laga deein.

The Artist

after Piet Mondrian

ENGLISH POEM

You can tell he has heard you coming up the back stairs by the way he pauses, the tension that courses through him before he continues planting flowers with paint. They are purple clouds before Turning to petals under his brush.

URDU TRANSLATION

مصور

تم بتا سكتے ہو اس نے تمہاری آبٹ سن لی ہے پچھلی سیڑ ھیوں سے اُوپر آتے ہوئے جس طرح سے وہ وقفہ لیتا ہے، کشیدگی جو اس کے اندر سے گزرتی ہے پینٹ کے ساتھ پھول ہونا دوبارہ جاری رکھنے سے پہلے۔ وہ جامنی بادل ہوتے ہیں پنکھڑیوں میں بدلنے سے پہلے اس کے برش کے نیچے۔

TRANSLITERATION

Musawar

Tum bata sakte ho uss ne tumhari aahat son le hai pichli sirihoon se oper aate huwae jis tarha se woh waqfa leta hai, kashidgi jo uss ke ander se guzarti hai paint ke saath phool bona dobara jari rekhne se pehle.

Woh jamnie baadal hote hain pankherioon mein badalne se pehle uss ke brush ke niche.

Untitled

after Untitled, Gray and Mauve, by Mark Rothko (USA, b. Latvia) 1969

ENGLISH POEM

You were chasing ghosts, sipping oysters and gin down by the bay. At the sandy coast, suited simply in grey, I never loved you more than that day, and night, bright stars, dark shore.

URDU TRANSLATION

بلاعنوان

تم پیچھا کررہے تھے،
بھوتوں کا،
صوفہ پیتے ہوئے اور
جن خلیج پر۔
ریتیلی ساحل پر،
صرف سرمئی سوٹ میں ملبوس،
میں نے تم سے اتنا پیار کبھی نہیں کیا،
جتنا اس دن کیا،
اور رات،
روشن ستارے،
اندھیری ساحل۔

Bila-Unwaan

Tum picha kar rahe the bhooton ka, sadaf pitay huwe aur gin khaleej per.
Raitile sahil per, sirf surmaee suit mein malboos, main ne tum se itna piyar kabhi nahi kiya jitna uss din kiya, aur raat, roshan sitaray, andheri sahil.

Collage

after Collage, by Perrine Simon (France) contemporary

so few words and layers of old papers a picture of a poem

URDU TRANSLATION

كوليج

کتنے تھوڑے الفاظ اور پرانے کاغذات کی تہیں اک نظم کی اک تصویر

Collage

kitnay thoray alfaaz aur puranay kagzaat ki tehain aik nazam ki aik tasveer

Aspartame

after Ida Reading a Letter, by Vilhelm Hammershoi (Denmark) 1899

By the time I read your letter, I had been emptied of everything already. The cumbersome pretenses had been dusted, the stains dissolved in vinegar, the room swept bare.

I had so wanted you to see the little Moroccan tea glasses and the cross, cluttered with milagros, brought back from Mexico.
But somehow this sentiment seemed saccharine, a simulated sweetness that left a strange taste on my tongue.
Earlier I'd hoped for you to find Sinatra in my records, imagined you would ask me to dance. I dreamed you would roam my books, that you would see all that I was with a sweep of eyes and fingers along their spines.

But in the fury of your absence,
I scrubbed everything from my home,
a purification of sorts,
a detox, a purge.
I wanted to be clean,
a blank slate,
empty with possibility.
Instead of just me
and my stupid little props.

URDU TRANSLATION

اسيرثيم

جب تک میں نے تمہارا خط پڑھا میں خالی ہوچکی تھی ہر چیز سے پہلے ہی۔ بوجهل دیکھاوے جھڑ چکے تھے، داغ سرکے میں گھول چکے تھے، کمر ہ بالکل خالی تھا۔

میں بہت چاہتی تھی کہ تم

چائے کے وہ مراکشی برتن دیکھو
اور وہ معجزوں سے بھرا کراس
جو میکسیکو سے لایا گیا تھا۔
مگر کسی سبب یہ جذبہ شیریں دوا سا تھا،
ایک نکلی مٹھاس،
جو میری زبان پر ایک عجیب ذائقہ چھوڑ گئی۔
بہلے مجھے امید تھی کہ تم
میرے ریکارڈز میں سناترا ڈھونڈ لو گے، خیال تھا تم
مجھے رقص کرنے کو کہو گے۔ میرا خواب تھا
تم میری کتابیں دیکھو گے،
کہ تم دیکھو گے وہ سب جو میں تھی
اپنی آنکھوں کی حرکت سے اور
اپنی آنکھوں کی حرکت سے اور

مگر تمہاری غیرموجودگی کے غصنے میں، میں نے اپنے گھر سے سب کچھ کھروچ دیا، ایک طرح کی پاکیزگی، ایک طہارت. میں صاف ہونا چاہتی تھی،

ایک خالی تختی، امکان کے لئے خالی۔ بجائے صرف میرے اور میرے احمقانہ سہاروں کے۔

Aspartame

Jab tak main ne tumhara khat parha main khali ho chukie thi her cheiz se pehle hi. Bhoojal dikhaway jhar chukay thay, daag sirke mein hal ho chuke thay, kamra bilkul khali tha.

Main bohat chaati thi ke tum
chaaye ke woh Marrakshi bartan dekho
aur woh moojazoon se bhara cross
jo Mexico se laya gaya tha.
Magar kisi sabab yeh jazba sheerein dwaa sa tha,
ek nakli mithaas,
jo meri zuban par aik ajeeb zaika choar gaee.
Pehle mujhe umeed thi ke tum
mere records mein Sinatra dhoond lo ge, khayaal tha tum
mujhe raks karne ko kahoo ge. Mera khawab tha
tum meri kitaabain daikhoo ge,
ke tum daikhoo ge jo sab main thi
apni ankhoon ki harkat se aur
ungleeon se unki jildoon pe.

Mgar tumhari gair-mojoodgi ke ghuse mein, main ne apne ghar se sub kuch kharoach diya, ek tarha ki pakeezgi, ek safayi, ek tahaarat.

Main saaf hona chaati thi, ek khali takhtie, imkaan ke liye khali.

Bajaae sirf mere aur mere ahmaqaana sahaaroon ke.

2.

/ Pretty Time Machine خوبصورت وقت کی مشین

The Piano Man

after The Pianist, by Moshe Rynecki (Poland) c. 1930s

The first time you visited him at the hospital, there was a gray, thin man who played at the piano. His hands were shaking, but his notes were pristine white flames. By chance you and your friend are talking about those years when you would see him like that, shuffling to the visitor station in ill-fitting jeans and fuzzy slippers. The memory brings the musician to mind, but your friend shakes his head when you ask if they stayed in touch. The piano player is gone, he tells you. Infuriated by the voices in the treble bridge, he'd hurled himself through that double paned window. Landed right on the doorstep of the shop where they made the toffee twist donuts you'd bring with black tea. You can still recall what the man sang. I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. ... The ragged edge of him quietly burned a hole right through you. Sad, isn't it? your friend says, and you both know what the other is thinking - how easily it might have been one of you, instead, how hard you had both tried to abandon ship along the way. You think about the piano man on the psych ward at Mount Sinai, how he might not know that anyone had noticed his music, that anyone might notice him missing. Or maybe he did. It wouldn't be enough. You tell your friend you are bereft during the times that you lose touch with each other. Sometimes it's like that: you are seized with a small and sudden panic over circumstances you can't control. You think about the thin man, how he had already been a ghost. His heart of glass, that pale blue flare.

پیانو بجانے والا آدمی

جب تم پہلی بار اسے ملنے ہسپتال گئے، تو وہاں ایک سرمئی دبلا آدمی تھا۔ اس كر باته كانپ رہے تھے، مگر اسكے نوٹس، خالص سفيد شعلے تھے۔ اتفاق سے تم اور تمبارا دوست ان سالوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، جب تم اسے اس حالت میں دیکھتے تھے، غلط ناپ کی پتلون اور دھاگے کے ریشوں سے ڈھکی چپل پہنے، ملاقات کی جگہ پر گھسٹتے ہوئے آتے ہوئے۔ یہ یاد اس موسیقار کو تمہارے ذہن میں لاتی ہے، مگر تمہارا دوست نفی میں سر ہلاتا ہے جب تم اس سر پوچھتے ہو کہ کیا وہ رابطے میں رہے یا نہیں۔ پیانو بجانے والا وہ شخص جا چکا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے۔ تین حسوں والے پل سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے غصب میں آ کر، اس نے خود کو دو حصوں والی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ سیدھا اس دکان کی دہلیز میں گرا جہاں وہ ٹوفی ٹوسٹ ڈونٹس بنتے تھے۔ جو تم چائے کے ساتھ لیتے تھے۔ تم ابھی بھی وہ یاد کر سکتے ہو جو وہ آدمی گاتا تھا: مجھے یقین ہے کہ میں ایک فلمی ستار ا ہوتا اگر میں اس جگہ سے نکل باتا۔ ۔۔۔ اس کی بکھرتی ہوئی حد نے تمہیں اندر سے جلا کر ایک سراخ کر دیا۔ افسوس ناک، بینا؟ تمبارا دوست کبتا ہے، اور تم دونوں میں ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے – کتنا آسان تھا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا، بجائے اس کے، کتنی کوشش کی تم دونوں نے کہ بحری جہاز رستے میں چھوڑ دیتے۔ تم کوہ ،طور پر نفسیاتی وارڈ میں پیانو بجانے والے آدمی کے بارے میں سوچتے ہو کیسے وہ ناآشنا ہو گا کہ کسی نے اس کی موسیقی بہ دیہان دیا تھا، کہ کوئی اس کی عدم موجودگی کو شاید خاطر میں لائے۔ یا شاید وہ جانتا تھا۔ یہ کافی نہیں ہو گا۔ تم اپنے دوست کو بتاتے ہو کہ تم اداس ہو جاتے ہو جب تم دونوں کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ اس طرح ہوتا ہے: تم پر ان حالات کی چھوٹی اور غیرمتوقع پریشانی ہاوی ہو جاتی ہے، جن پر تمبارا اختیار نہیں۔ تم اس دبلے آدمی کے بارے میں سوچتے ہو، کیسے وہ پہلے سے ہی ایک روح تھا۔ اس کا شیشر کا دل وه مدهم نیلی روشنی

Piano Bajanay Waala Aadmi

Jab tum pehli baar usay milnay haspataal gaye, tou wahaan aik surma'ee dubla aadmi tha jo piano bajata tha. Us kay haath kaanp rahay thay, magar uskay notes, khaalis safaid sholay thay. Ittefaaq se tum aur tumhara dost un saalon ke baray me batain kar rahay hou, jab tum usay iss haalat me dekhtay thay, ghalat naap ki patloon aur dhaagay kay reshon se dhaki chappal pehnay, mulaqaat ki jagha par ghisat-tay huay aatay huay. Ye yaad us moseeqaar ko tumharay zehn me laati hai, magar tumhara dost nafi mein sar hilaata hai jab tum uss say poochtay hou keh kia wo raabtay me rahay ya nahin. Piano bajanay waala wo shakhs ja chuka hai, wo tumhain batata hai. Teen hisson walay pull se anay waali aawaazon ki wajha se ghussay mein aa kar, usnay khud ko dou hisson waali khirki se baahir phenk dia. Seedha us dokaan ki dehleez mein gira jahan wo toffee twist donuts banatay thay jo tum chai k saath laatay thay. ... Tum abhi bhi yaad karsaktay hou jo woh aadmi gaata tha: mujhe yaqeen hai keh mein aik filmi sitara houta agar mein is jagah se nikal paata. Uski bikharti hui hadd ne tumhain andar se jalaa kar aik suraakh kar dia. Afsos naak, haina? tumhara dost kehta hai, aur tum dono me se har koi jaanta hai key dusra kia soch raha hai: kitna asaan tha keh, tum dono me se koi aik houta, bajaye uskay, kitni koshish ki tum dono ne keh behri jahaaz rastay mein chor daitay. Tum Sinai Pahaar par nafsyaati ward mein piano bajanay waalay aadmi k baaray mein sochtay hou, kaisay woh na-aashna' houga keh kisi ne uski mauseeqi par shayad dehaan diya tha, keh koi uski adum-mojoodgi ko shayad khaatir mein laaye. Ya shayad woh jaanta tha. Yeh kaafi nahi houga. Tum apnay dost ko batatay hou key tum udaas hojatay hou jab tum dono ka raabta mungata hou jaata hai. Baaz augaat yeh istarha hota hai: tum par un halaat ki choti aur ghair mutawaqa'ah pareshani haavi hojaati hai, jin par tumhain ikhtiyaar nahin. Tum us dublay aadmi ke baaray mein sochtay hou, kaisay woh pehlay se hi aik rooh tha. Us ka sheeshay ka dil. Woh madham neeli roshni.

Instant Loneliness

after Lake Superior Village, by Charles Comfort (The UK) 1937

"I never had control of the devil in my soul, but somehow you never did give up on me." Leslie Pearl, as recorded by Charley Pride

When I was small and had not yet unfolded, Daddy sometimes played Charley Pride records at the cottage. If the slanted wooden peak of roof was pounded by rain, my sister and I piled under the chartreuse crochet and listened to spinning Charley. With a sheepdog named Bozo, with guitars, God, railroads, and saloons. Daddy couldn't know how my heart was breaking. I teased apart those cowboy lyrics and landed flat on my face. Sure, I was meant for Johnny Cash and he was meant for me, but Charley was like a good friend and it hurt to hear him beg for love the way he did. He was always asking forgiveness, but to my mind, he hadn't done anything wrong. Something steep inside me understood his need for the road, his obsession for performing and making music. It dawned on me then that if someone wanted to love me some day, he'd have to accept without question the things that were at the core of my being. I couldn't know what that revelation meant from where I was, how on those rainy Charley Sundays, I summoned to my path a long and lonely curse.

فوری تنہائی

"مجھے کبھی اپنی روح میں موجود شیطان پر قابو نہیں تھا، مگر کسی نہ کسی طرح تم نے کبھی مجھے لے کر ہار نہیں مانی۔" لیسلی پرل، چارلی پرائیڈ کا ریکارڈ

جب میں چھوٹی تھی، اور ابھی یوری طرح کھلی نہیں تھی، ڈیڈی بعض اوقات اس ایک منزلہ چھوٹے سے مکان میں چارلی پرائیڈ کے گانے لگاتے تھے۔ اگر لکڑی کی ٹہری چھت کی تاکوں پر بارش برستی تھی، تو میں اور میری بہن چارٹرپوز رنگ کے کروشیہ کے نیچے اکٹھے ہو جاتے اور گھومتے ہوئے چارلی کو سنتے ہمراہ بوزو نامی بھیڑوں کی رکھوالی کرنے والے کتے، گیٹارز، خدا، ریل کی پٹریوں اور میخانوں کے۔ ڈیڈی نہیں جانتے تھے کیسے میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے گانے کے ان چرواہے والے بول کو سلجھا لیا اور منہ کے بل گر گئی۔ سچ، میں جانی کیش کے لئے تھی اور وہ میرے لئے تھا، مگر چارلی ایک اچھے دوست کی طرح تھا، اور جس طرح وہ محبت کے لئے بھیک مانگتا تھا، اسے محبت کے لئے یوں بھیک مانگتے سننا تکلیف دہ تھا۔ وہ ہمیشہ معافی مانگتا رہتا تھا، مگر میری سوچ کے مطابق، اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ مجھ میں کچھ شدت اس کی سفر کرنے کی ضرورت کو سمجھ سکتی تھی، اس کا موسیقی بجانب اور تخلیق کرنب کا دیوانہ بن یہ مجھے تب سمجھ آیا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چائے گا تو اسے ان چیزوں کو جو میرے وجود کا لازمی حصتہ ہیں، بلاسوال اینانا پڑے گا۔ میں جس مقام پر تھی، میں نہیں جان سکتی تھی کہ وہ انکشاف کیا معنی رکھتا تھا، کیسے ان بارش والی چارلی اتواروں کو میں نے اپنی راه میں ایک طویل اور تنہا لعنت کو یکار بلائیا۔

Fori Tanhai

"Mujhe kabhi apni rooh mein mojud shaitaan par qabu nahin tha, magar kisi na kisi tarha tum ne kabhi mujhe le kar haar nahin maani." Leslie Pearl, Charley Pride ka recaard.

Jab main choti thi, aur abhi puri tarha khuli nahin thi, Daddy baaz-auqaat us aik-manzila chote se ghar mein, Charley Pride ke ganay lagatay thay. Agar lakri ki tehri chat ki takon par barish barsti thi, tou meri behn aur main chartreuse rang ke karoshiye ke neechay ikathay hojatay aur ghoomtay huay Charlie ko suntay. Hamrah Bozo naami, bhairon ki rakhwaali karnay walay kuttay, guitars, Khuda, rail ki patrion, aur maikhanon ke. Daddy nahin jantay thay kaisay mera dil toot raha tha. Main ne ganay ke un charwahay walay bol ko suljha liya, aur mun ke bal gir gai. Sach, main Johnny Cash k live thi aur wo meray live tha, magar Charley aik achay dost ki tarha tha, aur jis tarha wo mohabbat ke liye bheek mangta tha, usay mohabbat ke liye yun bheek mangtay sunna takleef-deh tha. Woh hamesha maafi maangta rehta tha, magar meri soch k mutabiq, usnay kuch ghalat nahin kia tha. Mujh mein kuch shiddat, uss ki safar kerne ki zarurat samajh sakti thi, uss ka moseegi bajanay aur takhleeg kerne ka deewanapan. Yeh mujhe tab samajh aya ke agar kabhi koi mujh se mohabbat karna chahay ga to usay un cheezon ko jo meray wajood ka laazmi hissa hain, bila-sawal apnana paray ga. Main jis muqqam par thi, main nahi jaan sakti thi ke wo inkashaaf kia maani rekhta tha, kaise un baarish waali Charley itwaaron ko, main ne apni raah pe aik taweel aur tanha la'anat ko pukaar bulaya.

Flamingos

after Storm Drain, by William Wray (USA) 2006

The roads were rivers after the sky fell open, but I could still see your flamingo light string blinking pink from across the way. When we were children, we made our own Morse Code with a flashlight and cherry Jello, and that's what I think of now, finding my way to you through the flood. I know that my soaked sneakers are nothing, when whole houses are floating out to sea on the islands hit hardest by the hurricanes, whole villages swallowed by the sea. The gods must be crazy, or angry, or maybe it's just the random tempest dance, chance churning, time turning, fate's flickering rhythms, and nothing more. I'm almost there, at your doorstep, when I remember you've been gone for years. The balcony flamingos are a vestige of someone else's story, different from ours, layered like palimpsest on top of it, attached at the root and flowering of its own accord. They kept your carnival birds, after all, and I was drawn back to them. All I knew in that storm was how you were like a lighthouse.

لال سر

جب آسمان کھل کر برس چکا تو سڑکیں دریا بن چکی تھیں، مگر میں پھر بھی تمہاری لال سر والی چمکتی گلابی روشنی کو اس پار سے دیکھ سکتی تھی۔ جب ھم بچے تھے، تو ھم نے ٹورچ اور چیری جیلو سے اپنا مورس کوڑ بنایا تھا، اور اب میں اس سوچ میں ہوں کہ اس سیلاب میں سے تم تک اپنا راستہ تلاش کروں۔ میں جانتی ھوں کے میرے بھیگے ہوئے جوتے کچھ اھمیت نہیں رکھتے، جب پورے کے پورے گھر سمندر میں بہہ رہے ھیں ان جزیروں پر جو طوفان سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، پورے کے پورے گاؤں سمندر نے نگل لیے ھیں۔ یقیناً خدا دیوانے ھونگے، یا ناراض، یا پھر یہ صرف ایک غیر منظم طوفانی رکس ھے، بھور کاٹتا امکان، بدلتا وقت، قسمت کے ٹمٹماتے تال، اور افشاں ہونے کو کچھ بھی نہیں۔ میں تقریبن تمہارے دروازے پر پہنچ جاتی ہوں جب مجھے یاد کو کچھ بھی نہیں۔ میں تقریبن تمہارے دروازے پر پہنچ جاتی ہوں جب مجھے یاد آتا ہے کہ تم سالوں پہلے جا چکے ہو۔ بالکنی کے لال سر کسی اور کی کہانی کا عکس ہیں، ہماری کہانی سے مختلف، لہروں میں چھپی ہوئی جیسے ایک مسودہ، یا جڑوں سے جڑی پھول کھلتی۔ بہرحال، انھوں نے تمہارے کارنیوال کے پرندے رکھے ہوئے تھے، اور میں ان کی طرف پھر سے کھچ گئی تھی۔ اس طوفان میں رکھے ہوئے تھے، اور میں ان کی طرف پھر سے کھچ گئی تھی۔ اس طوفان میں میں صرف یہ ہی جانتی تھی کہ تم کیسے مشعلِ راہ تھے۔

Laal Sar

Jab aasman khul kar baras chuka to sarkain darya ban chuki thein, mgar main phir bhi tumhari laal sar wali chamakti gulabi roshani ko uss par se dekh sakti thi. Jab hum bachay the, to hum ne torch aur cherry jello se apna Morse Code banaya tha, aur ab main iss sooch mein hon ke iss selaab mein se tum tak apna rasta talaash karoon. Main janti hoon ke mere bhege huwe joote kuch ahmiat nahein rkhte, jab pore ke pore ghar samundar mein beh rahe hain unn jazeeroon pe jo tofanoon se sab se Zaida motaasar huwe hain, pore ke pore gaoon samundar ne nigal liye hain. Yaqinaan khuda dewaane hoon ge, ya naraaz, ya phir yeh sirf ek gair-munazam tofani rakas hai, Bhawar kaatta imkan, badalta waqat, kismet ke tamtamaate taal, aur afshaan hone ko kuch bhi nahein. Main takriban tumhare darwaze par phoonch jati hoon jab mujhe yaad aata hai ke tum saloon phele ja chuke ho. Balcony ke laal sar kisi aur ki khaani ka akas hain, hamaari khaani se mukhtalif, lehroon mein chupi hui jaise ek musawada, ya jaroon se juri phool khilti. Beharhaal, unhoon nai tumhere carnival ke parinde rakhe huwe the, aur main unki tarf phir se khich gayi thi. Iss tofan mein mai sirf yehi janti thi ke tum kaise mashal-e-rah the

Just Before It Rained

after *When the Moon is on the Hill,* by Mark W. O'Brien (Canada) 2015

There was something in the sky that afternoon, like a pinpoint pale sun in the swirl of clouds. I'd never seen that kind of ice chip moon in summer. The air was low and near, close to the truck, along with that strange kind of low to the ground light that gets trapped under a pending storm. We had pulled over to figure out where we'd gone wrong. You had a map spread out over your spindly thighs, finger marking where you thought you were, but your attention was outside your window. After a long time, you came back and told me what I already knew, but had to hear from you. There's no cure this time, you told me. That's what they said. There was a kind of detached relief in your voice, about the news, about confessing it. I'm done like dinner, Bobby McGee. The sky closes in. There are no blues like these ones, the book's last pages.

بارش ہونے سے ذرا پہلے

اس دوپہر آسمان میں کچھ تھا، جیسے ہلکے سورج کا نقطہ بادلوں کے چکر میں۔ میں نے کبھی بھی اس طرح کا برف کے ٹکڑے کی مانند چاند موسم گرما میں نہیں دیکھا تھا۔ ہوا نیچی اور قریب تھی، ٹرک کے نذدیک،ہمراہ اس عجیب قسم کی زمین کو ٹکراتی روشنی کے، جو قریب الوقوع طوفان میں پھنس جاتی ہے۔

ہم رک گئے تھے معلوم کرنے کے لئے کہ ہم غلط کہاں ہو گئے تھے۔ تم نے اپنی پتلی رانوں پہ نقشہ پھیلایا ہوا تھا، انگلی اس نشان پر جہاں تم سمجھتے تھے کہ تم تھے، مگر تمہارا دیہاں تمہاری کھڑکی سے باہر تھا۔

کافی دیر کے بعد، تم واپس آئے اور مجھے وہ بتایا جو میں پہلے سے جانتی تھی، مگر تم سے سننا تھا۔ اِس مرتبہ کوئی علاج نہیں ہے، تم نے مجھے بتایا۔ یہ انھوں نے کہا۔ تمہاری آواز میں ایک قسم کا لاتعلقی جیسا سکون تھا، خبر کے بارے میں، اس کا اعتراف کرنے کے بارے میں۔ میں رات کے کھانے کی طرح ختم ہو گیا ہوں، بوبی میک جی۔

آسمان نذدیک آتا جاتا ہے۔ اس طرح کی اداسیاں نہیں ہیں، کتاب کے آخری صفحے۔

Baarish Hone Se Zara Pehle

Uss dopher aasmaan mein kuch tha, jaise halke suraj ka nukta baadloon ke chakar mein. Main ne kabhi bhi iss terhan ka birf ke tukre ki maanind chaand mosam-e-garma mein nahein dekhaa tha. Hawa neechi aur kareeb thi, truck ke nazdeek, hamrah uss ajeeb qism ki zameen ko takraati roshni ke, joh qareeb-ul-waqowa tufaan mein phuns jati hai.

Hum ruk gye the maloom kerne ke liye ke hum ghalat kahan ho gye the. Tum ne apni petle ranoon pe naqsha phelaya huwa tha, ungli uss nishaan per jahan tum samajhte the ke tum the, magar tumhara dehaan tumhari kherki se bahir tha

Kafi dair ke baad, tum wapis aye aur mujhe bataya joh main pehle se janti thi, magar tum se sunana tha. Iss martba koi ilaaj nahein hai, tum ne mujhe bataya. Ye unhoon ne kaha. Tumhari aawaaz mein ik kism ka la-ta'loqi jaisa sakoon tha, khaber ke bare mein, iss ka itraaf kerne ke bare mein. Main raat ke khane ki terhan khatam ho gaya hoon, Bobby McGee.

Aasman nazdik aata jata hai. Iss terhan ki udasiyaan nahein hain, kitaab ke aakhri safhe.

January River

after Still Life With Two Lemons, Pieter Claesz (Belgium) 1629

You didn't say much, so I did all the talking. Chattering about my library books or the clues I'd found in the hollow of the dead tree that bridged the creek with your yard. You would wash the dishes, I would dry, and then we would have tea. Black, with a splash of citrus. I loved the flush of youth still round on your leather cheeks, and I loved the old blue and white cups we sipped from. While we waited for the water to boil, I would stand in the corridor and get lost in the Dutch still lifes, reproductions framed in dirty yellow gilt. Like the drapery in winter at the lighthouse, the paintings were heavy and distant, but I was drawn to them. They all said there was more buried in you than were gone in that winter river. I waded through the cracking paint and grime to reach for a bruised apple or a pocket watch in the fading light. I understood that the details of your silence were hidden here, among ruddy crustaceans, skinned lemons, the thin curly rind, ribbon as delicate as paper.

جنوری دریا

تم کچھ زیادہ بولتے نہیں تھے، اس لئے ساری باتیں میں کرتی تھی۔ اپنی لائبریری کی کتابوں کے بارے میں یا ان سراغوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے جو مجھے اس مردہ درخت کے خالی تنے میں ملے تھے جو ندی سے تمہارے صحن تک ایک پل تھا۔ تم برتن دھوتے، میں انھیں خشک کرتی، اور پھر ہم چائے پیتے۔ کالی، لیمو کی ایک چهینٹ کے ساتھ۔۔مجھے محبت تھی جوانی کی اس سرخی سے جو تمہارے گالوں کی چمڑی پر اب تک گول تھی، اور مجھے محبت تھی ان پرانی نیلی اور سفید پیالوں سے جس سے ہم چسکیاں بھرتے تھے۔ جب ہم پانی کو جوش آنے کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، تب میں راہداری میں کھڑی ہو جاتی اور ان جامہ زندگی ڈچ تصاویر میں کھو جاتی، جو سونے کے رنگ چڑہے زرد فریم میں نکل تھیں۔ وہ تصاویر اداس اور بے گانا تھیں، سردیوں میں روشنی کے مینار کے پردوں کی طرح، مگر میں ان کی طرف کھچی چلی جاتی تھی۔ وہ سب کچھ کہتی تھیں کہ جو کچھ اس سرد دریا میں بہہ چکا تھا، اس سے زیادہ تم میں دفن تھا۔ میں ایک داغی سیب، یا بھجتی روشنی ایک جیبی گھڑی تک، اکھڑتر بینٹ اور گرد میں سے گزر کر بہنچی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ تمہاری خاموشی کی تفصیلات یہاں چھپی تھیں، بیچ ان خول والے سرخ آبی جانوروں، چھلے ہوئے لیموں، اس خامدار باریک چھلکے، کاغذ جیسی نازک ریشم کی پٹی کے۔

Janvary Darya

Tum kuch ziada boltay nahin thay, is liye saari batain main hi karti thi. Apni library ki kitaabon ke baaray mein ya un suraaghon ke baaray me baatain kartay huay jo mujhe us murdah darakht ke khaali tanay me milay thay jo nadi se tumharay sehn tak aik pul tha. Tum bartan dhotay, main unhain khushk karti, aur phir ham chai peetay. Kaali, leemun ki aik ch-heent ke saath. Mujhe muhabbat thi jawani ki uss surkhi se jo abhi tak tumharay gaalon ke chamray par ab tak gol thi, aur mujhe muhabbat thi un purani neeli aur safaid piyaleeon se jin se hum chuskiyan bhartay thay. Jab ham paani ko josh aanay ka intezaar kar rahay hotay thay, tab main rah-daari mein khari ho jati aur un jamid-zindagi Dutch tasaaveer mein kho jaati, jo sonay ke rang charhay zard frame mein nagal theen. Woh tasaveer udaas aur be-gaanah thein, sardion mein roshni ke minaar ke pardon ki tarha, magar main un ki taraf k'hinchee chali jaati thi. Woh sab kehti theen keh jo kuch uss sard darya mein beh chuka tha, uss se ziada tum mein dafan tha. Main aik daaghi saib, ya bujhti roshni mein aik jaibi ghari tak, ukhartay paint aur gard mein se guzar kar ponchi. Main samajh sakti thi ke tumhaari kamoshi ki tafseelaat yahan chupi theen, beech in khol walay surkh aabi janwaron, chilay huay leemuon, usu kham-daar bareek chilkay, kaghaz jaisi nazuk resham ki patti ke.

Guernica

after Guernica, by Pablo Picasso (Spain) 1937

We are almost too tired after The Prado to find Picasso, but we find him. We drag our heels through the clean white corridors, we file past the dollops and the drips, the cubists and collages, come face to face with the magnitude of everything, in black and white. As a painter, I'm a pilgrim. Horse hooves are pounding down the wall. Here is the heartbeat of history. What is this man, human, who so wants war?

URDU TRANSLATION

گورنیکا

ہم تقریبا بہت تھکے ہوتے ہیں پراڈو دیکھنے کے بعد پکاسو ڈھونڈتے ہوئے، مگر ہم اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم اپنی ایڑیاں گھسیٹتے ہیں صاف سفید راستوں میں سے، ہم ڈولپس اور ڈرپس، کیوبسٹ اور کولاجز سے گزرتے ہیں، ہر چیز کی شدت کا سامنا کرتے ہیں، کالے اور سفید میں۔ ایک پینٹر ہونے کے ناتے سے، میں ایک حاجن ہوں۔ گھوڑے کے کھر دیوار کو توڑ رہے ہیں۔ یہ ہے کہانی کی دل کی دھڑکن۔ یہ کیا چیز ہے، انسان، جو جنگ کا بہت خواہشاں ہے؟

Guernica

Hum takrebaan bohat thake hote hain Prado dekhne ke baad Picasso dhondte hue, magar hum ussy dhoond lete hain. Hum apni ehreyaan ghseette hain saaf safaid rastoon se, hum dollops aur drips, cubists aur collages se ghuzarte hain, her cheez ki shidat ka samna karte hain, kale aur safaid mein. Ik painter hone ke nate se, main ik hajan hoon. Ghore ke khor dewaar ko toor rahe hain. Ye hai khaani ki dil ki dharkan. Ye kaya cheez hai, insaan, jo jung ka bohat khwaashaan hai?

The Writer

after Empire of Light series, by Rene Magritte (Belgium) 1950s

A few years ago, a writer friend I loved was sick with cancer and I was looking after him. When I took him to the hospice, he packed nothing but a hand-drawn card from Ofelia, and left this note addressed to his landlords, taped to the stove: "I am going to a nice place to die. When I am finished with that welcome task, a trusted colleague of mine will enter the premises to take care of my belongings and tidy up for you. Please do not mistake my literary papers and classical records for trash and put them out on the curb."

URDU TRANSLATION

مصنف

کچھ سال پہلے ، ایک مصنف دوست ، جس سے میں پیار کرتی تھی ، کینسر کی بیماری میں مبتلا تھا اور میں اس کی تیمارداری کر رھی تھی۔ جب میں اسے ہاسپیس چھوڑنے گئی تو اس نے کچھ سامان نہیں باندھا سوائےافیلیا کے ہاتھ سے بنائے ھوئے کارڈ کے اور یہ نوٹ اپنے مکان مالک کیلئے چولہے سے ٹیپ کے ساتھ چیپکا کے چھوڑ دیا : "میں ایک اچھی جگہ مرنے کیلئے جا رہا ہوں۔ جب میں اس خوش آنند کام سے فارغ ہو جاؤ گا تو میرا ایک بہت بھروسہ مند ساتھی اس جگہ سےمیرا سارا سامان لے جائے گا اور تمہارے لئے صفائی بھی کر دے گا۔ مہربانی فرما کر میرےادبی مقالات اور کلاسیکی ریکارڈز کو غلطی سے بھی ردی نہ سمجھ لینا اور باہر سڑک کے کنارے نہ رکھ دینا۔"

Kuch saal pehle, aik musanif dost, jis se main payar karti thi, cancer ki bemari mein mubtala tha aur main uski timardari kar rhi thi. Jab main usse hospice chornae gae to uss ne kuch samaan nahein baandha siwaye Ofelia ke hath se banaye hue card ke aur ye note apne malik-makan ke liye choolae se tape ke saath chipka ke choar diya: "main aik achi jage marne ke liye ja raha hoon. Jab main is khush-aaind kam se farigh ho jaon ga to mera aik bohat bharose-mand saathi is jage se mera saara samaan le jae ga aur tumhare liye safaei bhe kar de ga. Meharbani farma kar mere aadbi muqalaat aur classical records ko galti se bhi radi na samajh lena aur bahir sarak ke kinare na rakh dena."

Black and Blue

after *Sunset on the Seine at Lavacourt, Winter Effect,* by Claude Monet (France) 1880

The beach turned an impossible pink and silver mirror, resisting for just a few more minutes the shadows swallowing the day. A coolness spread across the water, stopping lazily to whisper at my throat and fingertips. I fumbled in my bag for a shawl, drew it across my shoulders. I kept on walking. This same water can turn black, or blaze bright blue in the sun. In winter it will freeze crystal white and turn into a glacier for miles. It can be the murky green of old apothecary bottles, or red and orange to match October on its northmost shores. But tonight it is baby blue and pink as a ballet slipper. The night descends softly, light echoing until it's gone, moon painted into sky.

URDU TRANSLATION

سياه اور نيلا

ساحل سمندر ایک ناممکن گلابی اور چاندنی رنگ کا آئینہ بن گیا، وہ چند مزید گھڑیوں کے لئے ان اندھیروں کو روک رھا تھا جو دن کو نگل رہے تھے۔ ایک خنکی پانی پر چھا گئی، اور دھیرے سے میرے گلے اور انگلیوں کے سروں پر ،سرگوشی کرنے کے لئے روکیں۔ میں نے اپنے تھیلے کو ٹٹول کر چادر نکالی اور اپنے کندھوں پر پھیلا لی۔ میں چلتی رھی۔

یہ ہی پانی، سورج تلے، سیاہ یا چمکتے ہوئے تیکھے نیلے رنگ میں بدل سکتا ہے۔ سرد موسم میں یہ بلور کی طرح جم کر میلوں لمبا تودہ بن جائے گا۔ اس کے شمالی ساحل دوا کی پرانی بوتلوں کی طرح گہرے سبز، یا اکتوبر کی طرح سرخ اور نارنجی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کی رات یہ چھوٹے بیلے رقص کے جوتوں کی طرح ہلکی نیلی اور گلابی ہے۔ رات شاہستگی سے چھاتی ہے، روشنی گونجتے ہوئے جب تک کہ غائب نہ ہو جائے، چاند آسمان میں نقش ہو جائے۔

Siyah aur Nila

Sahil-e-samundar ek na-mumkin gulabi aur chaandni rang ka aaeena ban gaya, who chand mazeed gharyoon ke liye unn andheroon ko roak raha tha jo din ko nigal rahe the. Ek khunki pani par chaa gayi aur dhere se mere gale aur ungleoon ke siroon par sargoshi kerne ke liye rukein. Main ne apne thele ko tatool kar chaadar nikali, aur apne khandoon par phela li. Main chalti rahi.

Yehi pani, suraaj tale, siyah ya chamakte huwe tikhe nile rang mein badal sakta hai. Sard mosaam mein yeh bilwar ki tarah jam kar miloon lamba todah ban jaaye ga. Iss ke shumali sahil dwaa ki poraani botaloon ki tarah gehre sabaz, ya October ki tarah surkh aur naaranji rang ke bhi ho sakte hain. Likan aaj ki raat yeh choote ballet rakas ke jotoon ki tarah halki nili aur gulabi hai. Raat shahistagi se chaati hai, Roshni goonjte huwe jab tak ke gayab na ho jaaye, chaand aasman mein naksh ho jaaye.

Gypsy Bisque

after White Soup Bowl, by Anne Vallayer-Coster (France) 1771

The warm soil scent of fresh tomatoes takes me to your funeral. It was late August, and my mother's garden was overflowing. Baseball tomatoes, perfectly round, heaped in bushels. Pancake tomatoes, broad and flat as fava beans. Lumpy tomatoes, splitting, spilling pulpy seed stuffing, sewn back together by sun and rain.

You showed me how to make gypsy soup: it was nothing but flour and tomatoes, with a lot of paprika and a little bit of meat or butter. You'll never go hungry, you said, stirring Serbia tenderly with a long wooden spoon. We added cashews, and cracked black pepper, with poetic license.

If only I knew what I was getting myself into, I think, but then, I think, I did. I was in trouble the moment I sat down at your table. You slid the tureen, the loaf, towards me, the wedge of fat for the bread, the small dish spilling caraway. You looked at me straight on, then blew on the soup to tame its boil, but still I dove headlong into that burning ring of fire.

خانم بدوش سالن

تازے ٹماٹروں کی گرم مٹی کی خوشبو مجھے تمہارے جنازے تک لے جاتی ہے۔ تب اگست کا آخیر تھا، اور میری ماں کا باغ امڈ رہا تھا۔ گیند جیسے ٹماٹر، بالکل گول، وزن کے حساب سے ڈھیر لگائے گئے۔ پراٹھے جیسے ٹماٹر، موٹی پھلیوں کی طرح بڑے اور چپٹے ہوئے۔ دالوں والے ٹماٹر، ٹوٹتے، بکھرے ہوئے گودے والے بیج، سورج اور بارش سے سل کر واپس اکٹھے ہوئے ہوئے۔

تم نے مجھے خانہ بدوش سالن بنانا سیکھایا: وہ آٹے، ٹماٹر، بہت ساری سرخ مرچ اور تھوڑے سے گوشت یا مکھن کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سربیا کو لکڑی کے لمبے چمچ سے آہستگی سے گھماتے ہوئے، تم نے کہا، تم کبھی بھوکی نہیں رہو گی۔ ہم نے کاجو اور کٹی ہوئی کالی مرچ، شاعرانہ اجازت سے شامل کیا۔

کاش مجھے پتا ہوتا کہ میں خود کو کس چیز میں ملوث کر رہی تھی، میں سوچتی ہوں، مگر پھر، میں سوچتی ہوں، میں جانتی تھی۔ جس لمحے میں تمہارے میز پر بیٹھی تھی، میں مصیبت میں گہر چکی تھی۔ تم نے میری طرف سالن کا ڈونگا، روٹی سرکائے، ڈبل روٹی کے لئے مکھن، کالا ذیرا گراتی ہوئی چھوٹی ٹوکری۔ تم نے سیدھا میری طرف دیکھا، پھر سالن پر پھونک مار کر اس کا ابال سمبھالا، مگر میں نے اس جاتی ہوئی آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔

Khana Badoosh Saalan

Tazay timataron ki garam mitti ki khushbu mujhe tumharay janazay tak le jati hai. Tab August ka akhir tha, aur meri maa ka baagh umad raha tha. Gaind jaisay timatar, bilkul gol, wazan ke hisaab se dhair lagaye gaye. Parathay jaisay timatar, moti phaliyon ki tarha baray aur chiptay huay. Dalon waalay timatar, toottay, bikhartay huay gooday waalay beej, sooraj aur baarish se sil kar wapis ikathay huay huay.

Tum ne mujhe khanabadosh saalan banana sikhaya: wo aatay, timatar, bohat si surkh mirch aur thoray se gosht ya makhan ke ilawa kuch nahin tha. Serbia ko lakri ke lambay chamach se aahistagi se ghumaatay huay, tum ne kaha, tum kabhi bhooki nahin raho gi. Ham ne kaaju aur kutti hui kaali mirch, shayarana ijazat se shaamil kiye.

Kaash mujhe pata hota keh mein khud ko kis cheez mein mulavis kar rahi thi, mein sochti hun, magar phir, mein sochti hun, mein jaanti thi. Jis lamhay mein tumhare maiz par baithi thi, main museebat mein ghir chuki thi. Tum ne meri taraf saalan ka donga, roti sirkaaye, dabal-roti ke liye makhan, kaala zeera girati hui choti katori. Tum ne seedha meri taraf dekha, phir saalan pe phoonk maar kar uska ubaal sanmbhala, magar main ne us jaltay huay aag ke garhay mein sar ke bal chalang laga di.

The Beachcomber

for Pat Moffatt after Van, by William Wray (USA) contemporary

Your rusty old van, not much life left in it. Us finding our way to the yard sales of the Beach rich. That's what Saturdays were for. On deck, old blues, or maybe Seger, maybe Steve Earle. Your flannel plaid shirts, your red and silver curls. A smattering of orange freckles under the eyes and on the back of your worn hands. An ever-lit cigarette, that grand moustache. You talked to me about Van Gogh, a hero no one guessed unless they knew you. It was all you wanted, as an artist: your life's work chasing that blue and yellow impasto and light. After hunting for vintage catalogues I could collage, for discarded paint-boxes for you to wrest back to life, we would find a bar as far away as we could get, towards the water treatment plant and the end of the line. Cold beer and suicide wings. I couldn't have known that you would soon jump, erase the space between the risen bluffs and the great lake below, but I had an inkling. You drank hard. Said the drinker in you had never left Thunder Bay. What could I say to you? The shit I'd downed was even harder. For all those trinkets that we found combing the Woodbine beaches, I don't have a thing from you. Sometimes you'd give me a kind of awkward fatherly pat on the shoulder and call me buddy. If I felt a kind of sadness there, at the very core of my being, I pushed it aside, brushed right by that inexplicable longing to write your name out in the sand.

بیچ کامبر پیٹ موفات کے نام

تمباری زنگ آلود پرانی وین، اس میں کچھ زیادہ جان باقی نہیں رہی۔ ہم بیچ کے امیر لوگوں کے گھروں میں لگی سیل تک اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے۔ ہفتے کے دن اسی لئے ہوتے تھے۔ دیورہی میں، پرانے بلیوز، یا شاید سیگر، شاید اسٹیو ایرل۔ تمباری فلالین کی ٹکڑوں والی قمیض، تمبارے سرخ اور چاندی گھنگھریلے بال۔ تمہارے خستہ حال ہاتھوں کے پیچھے، اور آنکھوں کے نیچے تھوڑے سے نارنجی تل ایک ہمیشہ جانب والی سگریٹ، وہ شاندار مونچھ تم نے مجھ سے وین گو کے بارے میں بات کی، ایک بیرو جسے کوئی نہ پہچان سکا جب تک وہ تمہیں جانتے نہ تھے۔ تم یہ ہی چاہتے تھے، ایک مصور ہونے کے ناطے: تمہاری زندگی کا کام نیلے اور پیلے رنگوں کی گاڑھی تہہ اور روشنی کا تعقب کرتے بوئے۔ یرانی فہرستیں ڈھونڈنے کے بعد میں کولاج بنا پاتی تھی، پینٹ کے ضائع كئے ہوئے ڈبوں كے لئے تمہارے لئے زندگى ميں لوٹنے كى كشتى كے لئے، ہم بار ڈھونڈتے جتنا دور ہو سکتی تھی یانی صاف کرنے والے پلانٹ اور ریلوے لائن کے اختتام کی جانب۔ ٹھنڈی بئیر اور خودکش بنکھ مجھے معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ تم جلد ہی چھلانگ لگانے والے ہو گے، کھڑی چٹانوں اور نیچے عظیم جھیل کے درمیان خلاء ختم کرنے والے ہو گے، مگر مجھے شبہ تھا۔ تم کافی زیادہ پیتے تھے۔ تمہارے اندر کا شرابی کبھی تھندر بے چھوڑ کر گیا نہیں تھا۔ میں تمہیں کیا کہہ سکتی تھی؟ جو چیز میں نے پی ہوئی تھی وہ تو اور بھی زیادہ سخت تھی۔ ان سارے حقیر زیورات میں سے جو ہم نے ووڈبائیں بیچز پر آوارہ گردی کرتے ہوئے ڈھونڈے تھے، تمہارے دئے ہووں میں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبار تم ایک عجیب قسم کی والد محترم والی تھیکی میرے کندھے پر دیتے اور مجھے دوست کہتے۔ اگر مجھے وہاں ایک قسم کی افسردگی محسوس ہوتی تھی، میرے وجود کے مرکز میں، میں نے اسے رفا کر دیا تھا، ہلکا سا چھوتے ہوئے اس ناقابل بیاں چاہ کو جو مجھے تمہارا نام ریت میں لکھنے کے لئے تھی۔

Beachcomber

Tumhari zang-aalood purani van, uss mein kuch ziada jaan baki nahein rahi thi. Hum beach ke amir logoon ke gharoon mein lagi sale tak apna raasta talaash kerte huwe. Hafte ke din issy liye hote the. Devorhi mein, purane blues, ya shayad Seger, shayad Steve Earle. Tumhari falalain ki tukrioon waali qameez, tumhare surkh aur chandi ghunghrele ball. Tumhare khasta haal hatoon ke peeche aur ankhoon ke neeche thore se narunji til. Aik hameesha jalne waali cigarette, woh shaandar moonch. Tum ne mujh se van Gogh ke bare mein baat ki, aik hero jise koi na pehchaan saka jab tuk unhoon ne tumhain jaante na the. Tum ye he chahte the, aik musawar hone ke nate: tumhari zindagi ka kaam neele aur peele rangoon ki gaarhi teh aur roshni ka ta'aqub karte huwe. Poorani fehristain dhoondne ke baad main collage bana paati thi, paint ke zaiya kiye huwe daboon ke liye tumhare liye zindagi mein lotne ke kushti ke liye, hum bar dhoondte jitna door ho sakti thi paani saaf kerne waale plant aur railway line ke ikhtataam ki jaanib. Thundi beer aur khud-kush punkh. Mujhe maloom nahein ho sakta tha ke tum jald hi chalaang lagane waale ho ge, khari chatanoon aur neeche azeem jheel ke dermiaan khalaa khatam kerne waale ho ge, magar mujhe shuba tha. Tum kafi ziada pite the. Tumhare ander ka sharaabi kabhi Thunder Bay choar ker gaya nahein tha. Main tumhain kia keh sekti thi? Jo cheez main ne pi huwi thi woh to aur bhi ziada sakth thi. Inn sare kakeer zaiwaraat mein se jo hum ne Woodbine beaches per aawaara gardi kerte huwe dhoonde the, tumhare diye huwoon mein se mere pas kuch bhi nahein hai. Kabhi kabar tum aik ajeeb qism ki waalid-e-mohtram waali thupki mere kandhe per dete aur mujhe doost kehte. Agar mujhe wahaan aik qism ki afsurdagi mehsoos hoti thi, mere wajood ke merkaz mein, main ne usse rafaa ker diya tha, halka sa choote huwe uss na-qaabil-e-bayaan chaah ko jo mujhe tumhara naam reet mein likhne ke live thi.

Winter in June / جون میں موسم سرما

The Last Time I Showed Up at Midnight

after $\it The Last Time I Showed Up at Midnight, by Lorette C. Luzajic (Canada) 2014$

The last time I showed up at midnight, you had blown out all the candles and the only sound in the smoke was the laboured humming and tumble of the ice machine. The whisky was open but pushed aside. I tipped some into an espresso cup and took my medicine. The humidity had an aura of its own, pressing the small of my back and my neck like an intense and patient lover. I fumbled for ice but only thin shells fell to my hands. There was a low pulse of jazz, so faint I knew it was the ghost of last night's music gone. The stars were almost wiped invisible by the saltwater in the air, but I could still see a few blinking faintly and far. I thought about leaving a note before I disappeared forever, but I knew you'd know I'd been there

آخری دفعہ جب میں آدھی رات میں آئی تھی

آخری دفعہ جب میں آدھی رات میں آئی تھی، تم سب موم بتیاں بھجا چکا تھے، اور دھوں میں صرف آئس مشین کی گنگناتی محنت کش آواز آ رہی تھی۔ وسکی کھلی تھی مگر ایک طرف پڑی تھی۔ میں نے کچھ ایسپریسو کپ میں ڈالی اور اپنی دوائی کھا لی۔ ببس کا اپنا ہی ایک گمان تھا، میری گردن اور کمر کو دبا رہا تھا ایک صابر اور کڑے عاشق کی طرح۔ میں نے پاگل پن کی حد تک برف کی تلاش کی مگر صرف پتلے خول ہی میرے ہاتھوں میں آئے۔ جیز ہلکا ہلکا چل رہا تھا، اتنا دھیمے کہ مجھے معلوم تھا یہ پچھلی رات کی ختم ہوئی موسیقی کا بھوت تھا۔ ہوا میں نمکین پانی کی وجہ سے ستارے تقریباً پوشیدہ ہی تھے، مگر میں پھر بھی کچھ دور مدھم ستارے دیکھ سکتی تھی۔ ہمیشہ کے لئے غائب ہونے سے پہلے میں نے ایک نوٹ چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچا، مگر مجھے پتہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں وہاں آئی تھی۔

Aakhri Dafa Jab Main Aadhi Raat Mein Ayi Thi

Aakhri dafa jab main aadhi raat mein ayi thi, tum sab mombatyaan bhuja chuke thy, aur dhoon mein sirf ice machine ki gungunati mehnat kush aawaaz aa rehi thi. Whisky khuli thi magar aik terf peri thi. Main na kuch espresso cup mein dali aur apni dawai kha li. Habas ka apna hi aik guman tha, meri gardan aur kamer ko duba reha tha aik sabir aur kere a'shiq ki terha. Main ne pagal pan ki hud tuk berf ki talaash ki magar sirf petle khol hi mere hatoon mein aye. Jazz halka-halka chal reha tha, itna dheme ke mujhe ma'loom tha ke ye pichli raat ki khatam hui mosiki ka bhoot tha. Huwa mein namkeen paani ki waje se sitaare taqriban poochida hi the, magar main phir bhi kuch door madham sitaare deikh sakti thi. Hamesha ke liye gayab hone se pehle main ne aik note choar ker jane ke bare mein soocha, magar mujhe pata tha ke tumhein ma'loom ho jae ga ke main wahan ayi thi.

The Portrait Artist

after Nude in the Mirror, by Marie Laurencin (France) 1916

All of the artist's black-haired beauties look just like her. She convinces you that she wears big floppy bows, ruffles piled high on hats and a swan's neck. That her pupils are dark saucers staining the whole of her eyes. Happiness is a paintsplotch dove and a blue lap dog. Wisdom is a lute, a mirror, an open book.

URDU TRANSLATION

شبيهم ساز

مصور کی ساری کالی بالوں والی مہیلائیں بالکل اسی کی طرح دکھتی ہیں۔ وہ تمہیں قائل کر لیتی ہے کہ وہ بڑی لٹکتی ہوئی بوز، لہراتے ہوئے لیسز ٹوپیوں پر اونچے اکٹھے کئے ہوئے اور ایک ہنس کی گردن پہنتی ہے۔ کہ اس کی پتلیاں کالی پرچیاں ہیں، اس کی آنکھوں کو سارا داغے ہوئے۔ خوشی ایک پینٹ کے داغ جیسی فاختہ اور ایک نیلا پالتو کتا ہے۔ حکمت ایک بین، ایک آئینہ، ایک کھلی کتاب ہے۔

Shabiha Saaz

Musawar ki sari kali baaloon waali mahilaain bilkul ussi ki terha dikhti hain. Woh tumhein kaahil ker leti hai ke woh beri latakti hui bows, lehraate huwe laces topioon per unchi ikathe kiye huwe aur aik hanas ki gardan pehnti hai. Ke uss ki putliyaan kali pirchiyaan hain, uss ki ankhoon ko sara daghe huwe. Khushi aik paint ke daagh jaisi faakhta aur aik nila paaltu kuta hai. Hikmat aik bean, aik aaina, aik khuli kitaab hai.

The Thief

after Spanish Curiosity Shop, by William Merritt Chase (USA) 1883

It was all the little trinkets he brought for you, all the things you didn't know you wanted. Each one a surprise you couldn't have guessed. There was the orange blossom water from North Africa, sweet and sunny on your skin, and lapis pigment powder for your paintings. An antique sleigh bell, a dragon of red jade. You learned to make love in the same spirit, curious, sensual, with a wide appreciation for beauty. Saw how real value was in the details, in the magic of a place, or in a mystery. Long after you were happily married to someone else, you ran into a mutual acquaintance, who said your once paramour was still bribing women with stolen baubles. You may have suspected as much then, but even now it doesn't change much for you. He gave you the world and showed you how to look closely. There are different ways to love, you think, different kinds of gifts.

URDU TRANSLATION

چور

بات ساری ان چھوٹے زیورات کی تھی جو وہ تمہارے لئے لایا، وہ سب چیزیں جن کا تمہیں پتا نہیں تھا تمہیں چائیں تھیں۔ ہر ایک ایک حیرت انگیز چیز جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ عرق نارنجی تھا شمالی افریقہ سے، جلد پر میٹھا اور گرم، اور تمہاری پینٹنگز کے لئے پسا ہوا سنگ بعود۔ ایک قدیم سلیہ گھنٹی، ایک لال یشب سے بنا ہوا ڈریگن۔ تم نے اسی جوہر میں پیار کرنا سیکھا، تجسس بھرے، جنسی، اور خوبصورتی کو وسیع انداز میں سرہاتے ہوئے۔ دیکھا کہ تفصیلات میں کتنی قدر تھی، کسی ایک جگہ کے جادو میں، یا کسی ایک راز میں۔ بہت عرصے کے بعد جب تم کسی اور کے ساتھ خوشگوار شادی شدہ زندگی بسر کر رہی تھی، تم ایک باہمی واقف کار سے ملی، جس نے کہا کہ تمہارا ایک دفعہ کا عاشق ابھی بھی عورتوں کو چوری شدہ زیورات کے ساتھ رشوتیں دے رہا تھا۔ کا عاشق ابھی بھی عورتوں کو چوری شدہ زیورات کے ساتھ رشوتیں دے رہا تھا۔ اندیشہ تو تمہیں اس وقت بھی تھا، مگر ابھی بھی تمہیں کچھ زیادہ فرق نہیں طریقے ہوتے ہیں، تم سوچتی ہو، مختلف اقسام کے تحائف۔

Chor

Baat sari un chote zaiwaraat ki thi jo woh tumhare liye laya, woh sab cheezain jin ka tumhein pata nahein tha tumhein chaheyain thein. Her aik ek hairat agaiz cheez jis ka tum andaza nahein laga sakti thi. A'rq-e-narungi tha Shumali Africa se, jild pe metha aur garam, aur tumhari paintings ke liye pisa huwa sang-e-ba'ood. Aik qadeem silya ghanti, aik laal yashab se bana huwa dragon. Tum ne issy joher mein piyar kerna sekha, tajassus bhere, aur khubsurti ko wasee andaaz mein sarhate huwe. Dekha ke tafselaat mein kitni qader thi, kisi aik jagah ke jaado mein, ya kisi aik raaz mein. Bohat a'rse ke ba'ad jab tum kisi aur ke saath khushgawaar shaadi-shudah zindagi baser ker rehi thi, tum aik bahmi waqif-kar se mili, jis ne kha ke tumhara aik dafa ka a'shiq abhi bhi auratoon ko chori shudah zaiwaraat ke saath rishwatain de reha tha. Itna andesha toh tumhein uss waqat bhi tha, magar abhi bhi tumhein kuch zaida ferq nahein perta. Uss ne tumhein dunya di aur nazdeek bini seekhaie. Piyar kerne ke mukhtalif tereqe hote hain, tum sochte ho, mukhtalif eqsaam ke tahaaif.

Cages

after Woman with a Birdcage, by Jozsef Rippl-Ronai (Hungary) 1892

"I'm holding a lot of power," a friend told me once, and her silver tumble of curls as she cocked her head left a poem forever in my mind. I stirred my tea, waiting patiently for revelation. "I can feel the vibrations, the energy deep in the earth," she said. I hated to kill the mood, but I had to. "I think we all can," I said gently. "This café is right on top of the subway." I pictured her in a velvet gown the colour of dried blood, wading in the sea, the picture of who she wanted to be. Her hands and face were moon pale. She was carrying a birdcage like a lantern.

URDU TRANSLATION

پنجرے

"میرے پاس بہت طاقت ہے"، ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ بتایا، اور اس کے بالوں کے چاندنی لچھوں نے میرے ذہن میں ہمیشہ کے لئے ایک نظم چھوڑ دی۔ میں نے اپنی چائے ہلائی، انکشاف کے لئے صبر سے انتظار کرتے ہوئے۔ "میں تھرتھراہٹیں محسوس کر سکتی ہوں، توانائی زمین کی گہرائی میں"، اس نے کہا۔ میں مزاج خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے کرنا ہی پڑا۔ "میرا خیال ہے ہم سب کر سکتے ہیں"، میں نے آہستہ سے کہا۔ "یہ کیفے سبوے کے سیدھا اوپر ہے"۔ میں نے اسے مخمل گاون میں تصور کیا، خشک خون کا رنگ، سمندر میں گھومتا ہوا، وہ تصور جو وہ بننا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ اور چہرہ چاند کی مانند زرد تھے۔ وہ پنجرا ایسے لے کر پھر رہی تھی کہ جیسے لالٹین ہو۔

Pinjre

"Mere paas bohat taqat hai", aik doost ne mujhe aik dafa bataya, aur uss ke baaloon ke chaandni lachoon ne mere zehein mein hamesha ke liye aik nazam choor di. Main ne apni chaaye hilaayi, inkishaaf ke liye sabr se intizaar karte huwe. "Main thartharaahatain mehsoos ker sekti hoon, twaanyi zameen ki gehraayi mein", uss ne kaha. Main mezaaj khraab kerna nahein chahti thi, magar mujhe kerna hi para. "Mera kheyaal hai hum sab ker sakte hain", Main ne aahista se kaha. "Ye cafe subway ke sidha oper hai". Main ne ussy makhmal gaaoon mein tasawaar kiya, khushk khoon ka rung, samander mein ghoomta huwa, woh tasawaar jo woh banna chahti thi. Uss ke haath aur chehra chaand ki maanind zard the. Woh pinjra aise le ker phir rehi thi ke jaise laaltain ho.

white

after Figures in a Landscape, by Bertram Brooker (Canada) 1931

ENGLISH POEM

marshmallows / the salt sands of bolivia / swan lake matinee / ski bunnies / magritte's bells / the holy spirit / antarctica / white gold / birch groves / vintage fox shrug / michael's glove / yuki-onago / beluga / milk of magnesia / pinprick stars/ virgen blanca (our lady of the snows) / alba de satigny / lily of the valley / simon cowell's teeth / fior di latte gelato / a dozen eggs / Bernini / spider mums / carnations / round slice of moon / glass chess/ wonder bread / cemetery markers / marilyn / marilyn's famous dress / ice storms / jackie's pearls / and coco's / sweet little lies / volterra's vases / a christmas dream / the sacrificial lamb / white chocolate / winter on the prairies / silky underwear / diana's wedding gown/ conflict free diamonds / dostoevsky in st. petersburg / cocaine blues / glenn gould's piano keys / crème fraiche / one of malevich's compositions / nights in white satin / baby powder / rice pudding / casper / ursus maritimus / sunbleached bones / little fluffy clouds

URDU TRANSLATION

سفيد

مارشمیلوز / بولیویا کی نمکین ریت / ہنس جھیل سہہ پہر تماشا / اسکینگ کرتی خواتین/ مارگریٹ کی گھنٹیاں/ روح القدس/ انٹارکیٹکا / سفید سونا / سندر کے باغات / لومڑی کی کھال سے بنی پرانی جیکٹ / مائیکل کا دستانہ / یوکی-اوناگو / بیلوگا / میگنیشیا کا دودھ / سوئی سے کئیے سراخوں جیسے ستارے / کنواری بیلانکا (ہماری لیڈی آف دا سنوز) / سیٹگنی کی البا / وادی کی کنول / سائمن کوول کے دانت / خالص جیلاٹو/ درجن انڈے / برنینی / اسپائڈر ممز/گول چاند کا تکڑا / شیشے کا شطرنج / ونڈر بریڈ / قبرستان کے نشانات / مارلن / مارلن کا مشہور لباس / برفانی طوفان / جیکی کے موتی / اور کوکو کے / میٹھے چھوٹے جھوٹ / وولٹیرا کے پھول ران / کرسمس کا خواب / قربانی کا بکرا / سفید چوکولیٹ / وسیع گھاس کے میدانوں میں موسم سرما / ملائم جانگیا / ڈیانا کا شادی والا جوڑا وسیع گھاس کے میدانوں میں موسم سرما / ملائم جانگیا / ڈیانا کا شادی والا جوڑا / تناز عے سے پاک ہیرے / سینٹ پیٹرزبرگ میں دوستوفسکی / کوکین بلوز / گلین گولڈ کی پیانو کیز / تازہ ملائی / میلوچ کی تخلیقات میں سے ایک تخلیق / نائٹز ان گولڈ کی پیانو کیز / تازہ ملائی / میلوچ کی تخلیقات میں سے ایک تخلیق / نائٹز ان وائٹ ساٹن / بچوں کے لئے برادہ / کھیر / کیسپر / پولر بئیر / سورج کی تپش سے رنگ کھوئی ہوئی ہڈیاں / چھوٹے نرم وملائم بادل

TRANSLITERATION

Safaid

marshmallows / bolivia ki namkeen rait / hans jheel sehpehr tamasha / skiing kerti khawateen / margeret ki ghuntiyaan / ruh al-qudus / antarctica / safaid sona / sunder ke baaghaat / lumeri ki khaal se bani purani jacket / michael ka dastana / yuki-onago / beluga / magnesia ka doodh / sui se kiye surakhon jaise sitaare / kunwari blanca (hamari lady of the snows) / satigny ki alba / waadi ki kunwal / simon cowell ke daandt/ khalis gelato / derjan ande / bernini / spider mums / gol chaand ka tukra/ sheshe ka shatranj / wonder bread / qabrastaan ke nishanaat / marilyn / marilyn ka mashoor libaas / berfani tufaan / jackie ke moti / aur coco ke / methey chotey jhoot / volterra ke phool daan / christmas ka khawaab / qurbani ka baqraa / safaid chocolate / washe'e ghas ke medanoon mein mosam-e-sarma / moliam jangiya / diana ka shadi walla joraa / tanaza'y se paak herey / saint peterborough mein dostoevsky / cocaine blues / glenn gould ki piano ki keys / taaza malaye / malevich ki takhliqaat mein se aik takhleeq / nights in white satin / bachoon ke liye buraada / kheer / casper / polar bear / suraj ki tapish se rung khoi hui hadiyaan / chotey naram-o-molaim baadal

Salt

after Untitled (Blue and Grey), by Mark Rothko (USA, b. Latvia) 1963

ENGLISH POEM

In the dream, you have wandered into the sea. You walk on the waves as if on blue-white sands of salt in Bolivia, as if on glass stairs. You disappear into the crease where the horizon slips into the underworld, reappear sleeping beside a rusty anchor and the remains of a rowboat. The moon bends to your face, waits until your eyes flutter open to see sirens swimming away. A strange lady on a fish-net ladder stands in wait, and disappears at the moment you see her. You will eventually awaken, find your way home. But you will forever after long for the ocean. The blue will always keep you, it will feed you, it will be your most tender lover.

URDU TRANSLATION

نمک

خواب میں، تم سمندر میں چلے گئے ہو۔ تم لہروں پر ایسے چاتے ہو کہ جیسے نیلی۔ سفید نمک کی ریت پر بولیویا میں، کہ جیسے شیشے کی پوڑیوں پر۔ تم سلوٹ میں غائب ہوجاتے ہو جہاں افق عالم برزخ میں پھسل جاتا ہے، دوبارہ ظاہر ہوتے ہو زنگ آلود اینکر اور ایک کشتی کے باقیات کے بازو میں سوتے ہوئے۔ چاند تمہارے چہرے پر جھکتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ جب تک تمہاری آنکھیں کھل نہ جائیں جل پریوں کو دور تیرتے دیکھنے کے لئے۔ ایک اجنبی عورت مچھلی پکڑنے کے جال والی سیڑھی پر انتظار میں کھڑی ہے، اور غائب ہوجاتی ہے جیسے ہی تم اسے دیکھتے ہو۔ تم آخر کار جاگ جاؤ گے، گھر کا راستہ پا لو گے۔ مگر تم ہمیشہ کے لئے سمندر کی چاہ میں رہو گے۔ آسمان ہمیشہ تمہیں برقرار رکھے گا، وہ تمہیں کھلائے گا، وہ تمہیں کھلائے گا، وہ تمہیں ہو گا۔

TRANSLITERATION

Namak

Khawaab mein, tum samander mein chale gaye ho. Tum lehroon pe aise chalte ho ke jaise nili-safaid namak ki rait per Bolivia mein, ke jaise sheshe ki porioon per. Tum silwat mein gayab ho jaite ho jahan oufaq a'lam-eberzukh mein phisl jata hai, dobara zahir hote ho zang-aalood anker aur aik khusti ke bakiaat ke bazo mein sote huwe. Chaand tumhare chehre per jhukta hai, intizaar kerta hai ke jab tuk tumhari ankhein khul na jayain jal pariyon ko door terte dekhne ke liye. Aik ajnabi aurat machle pakerne ke jaal wali sirhi per intizaar mein kheri hai, aur gayab ho jati hai jaise hi tum uss ko dekhte ho. Tum aakhir kar jaag jao ge, ghar ka resta pa lo ge. Magar tum hamesha ke liye samander ki cha mein reho ge. Aasman hamesha tumhein berqaraar rekhe ga, woh tumhein khilaye ga, woh tumhara sab se nerm dil premi ho ga.

The Pink Café

after Pink Café, by Fikret Mualla (Turkey) 1958

ENGLISH POEM

I didn't know what you were talking about, but you kept talking anyways. That's how you were, yappy and persistent. You had to get it out. I could have been more patient, if you'd shown some restraint. I was restless while you hung your heart out to dry, stifled some yawns, snuck a peek at my phone to see if anyone else was looking for me. Still, I stayed, and no one else did. I tell myself that counts for something when I turn everything over in my head about that night.

URDU TRANSLATION

گلابی کیفے

مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے مگر تم بولتے رہے بہرحال۔ تم ایسے ہی تھے، باتونی اور مستقل مزاج۔ تمہیں لازمی کہنا ہی پڑتا تھا۔ میں اور صابر ہو سکتی تھی، اگر تم تھوڑا ممانعت پسند ہوتے۔ میں بے چین تھی جب کہ تم تنقید کر رہے تھے، کچھ جمائیاں روکیں، میرے فون میں چوری سے جھانکا یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کہیں کوئی مجھے ڈھونڈ تو نہیں رہا تھا۔ پھر بھی میں رکی، اور کوئی نہیں رکا۔ میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کچھ تو معنی رکھتا ہے جب میں اپنے دماغ میں سب کچھ اس رات کے بارے میں سوچتی ہوں۔

TRANSLITERATION

Gulabi Café

Mujhe pata nahein tha ke tum kia baatain ker rehe the magar tum bolte rehe behr-haal. Tum aise hi the, baatooni aur mustakil mizaaj. Tumhein laazami kehna hi perta tha. Main aur sabir ho sekti thi, agar tum thora aur momaaniat pasand hote. Main bechain thi jab ke tum tanqid ker rehe the, kuch jamaayaan rokein, mere phone mein chori se jhanka ye ma'loom kerne ke liye ke kahein koi mujhe dhoond to nahein reha tha. Phir bhi main ruki, aur koi nahein ruka. Main apne aap ko bataati hon ke ye kuch to ma'ni rekhta hai jab main apne demaagh mein sab kuch uss raat ke baare mein sochti hon.

Night Flight

after Tammuz, by Mordechai Ardon (Israel) 1962

ENGLISH POEM

Imagine, we were half bird. Our flight is fleeting, yes, but still we sometimes slipped into the sky. You are new to this world and don't know the half of it. Even so, you show us the way. How to slay the dragons, how to turn the page. We gnaw on plastic poultry legs and rubbery bananas and you fake punch a random price into a toy cash register, hold your grubby paw out for my pocketful of coins. I wouldn't have wished the world on you, but here you are. You have arrived, starry eyed and surprised. You have a blue-green bike and a matching bow in your hair. You love cucumbers and mangos and the frilliest pajamas. Every word is a victory and you're starting to string them together. We were dancing in our sock feet in your toy room, stripes and polka dots a blur in your swirl. If only we had more ice cream, you say when I pull out the goodnight story. You stall for time before lights out and I guess it's the same for all of us. Lord, just one more year, just one more day, just one more hour. But soon you are drifting through the clouds and I watch sleep soften your small face. The moon is your witness, I think, kissing you where she does on your dimple. I cover you in a thin sheet, watch your shifting shoulders, small wings dark as earth.

رات کی پرواز

تصور کرو، ہم آدھے پرندے ہوتے۔ ہماری اُڑان عارضی ہے، ہاں، مگر پھر بھی ہم کبھی کبار آسمان میں کسک جاتے۔ تم اس دنیا میں نئی ہو اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر بھی، تم ہمیں راستہ دیکھاتی ہو۔ ڈریگنز کو کیسے مارنا ہے، صفحہ کیسے پاٹنا ہے۔ ہم پلاسٹک سے بنی ٹانگوں اور ربڑی کیلوں پے چک مارتے ہیں اور تم کھلونے والے کیش ریجسٹر میں ایک فرضی قیمت درج کرنے کا دکھاوا کرتی ہو، میری بھری ہوئی جیب سے سکوں کے لئے اپنا گندا پنجاه آگے کرتی ہو۔ میں تمہیں دنیا کی دعا نہ دیتی، مگر تم یہاں ہو۔ تم آ چکی ہو، یر امید اور حیرت زده تمبارے پاس نیلی-سبز سائیکل ہے اور بالوں میں ملتی جاتی ہو۔ تمہیں کھیرے اور آم اور پلیٹ دار پاجامے بہت پسند ہیں۔ ہر لفظ ایک فتح ہے اور تم نے انھیں اکٹھے جوڑنا شروع کر دیا ہے۔ ہم تمہارے کھلونوں والسر كمرے ميں موزے يہنس ناج رہے تھے، اسٹرائيس اور يولكا ڈوٹس، تمہارے گھومنے میں ایک اناڑی پن۔ جب میں رات کو سونے کے لئے کہانی نکالتی ہوں تو تم کہتی ہو کہ صرف اگر ہمارے پاس اور زیادہ آئسکریم ہوتی۔ تم تھوڑا اور وقت گزارتی ہو بتیاں بند ہونے سے پہلے اور میرے خیال میں ہم سب بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ "اے خداوند! بس ایک اور سال، بس ایک اور دن، بس ایک اور گھنٹا "- مگر جلد ہی تم بادلوں میں تہر رہی ہوتی ہو اور میں تمہارا نیند سے نرم ہوا چھوٹا سا چہرہ دیکھتی ہوں۔ چاند تمہارا گواہ ہے، میں سوچتی ہوں، تمہیں چومتے ہوئے جہاں وہ تمہیں بوسہ دیتی ہے تمہارے ڈمپل پر۔ میں تم پر پتلی چادر اوڑ هتی ہوں، تمہارے کڑوٹیں لیتر کندھوں کو دیکھتی ہوں، چھوٹے پر زمین کی طرح سیاہ۔

TRANSLITERATION

Raat ki Parwaaz

Tasawar kero, hum aadhe parinde hote. Hamari uraan a'arzi hai, han, magar phir bhi hum kabhi kabar aasmaan mein khisak jate. Tum iss dunya mein nyi ho aur iss ke bare mein kuch nahein janti. Phir bhi, tum hamain raasta dikhati ho. Dragons ko kaise marna hai, safah kaise palatna hai. Hum plastic se bani tangoon aur rubri keyloon pe chuk marte hain aur tum kheloonoon waale cash register mein aik farzi gimat derj kerne ka dikhaawa kerti ho, meri bheri hui jaib se sikoon ke liye apna ganda panjah aage kerti ho. Main tumhein dunya ki dua na deti, magar tum yahan ho. Tum aa chuke ho, purumeed aur hairat-zada. Tumhare pas nili-sabz cycle hai aur baaloon mein milti-julti boo. Tumhein khere aur aam aur plait-daar pajame bohat pasand hain. Har lafz aik fatah hai aur tum ne unhein ikhte jorna shuru ker dia hai. Hum tumhare kheloonoon waale kamre mein mooze pehne naach rehe the, stripes aur polka dots, tumhare ghoomne mein aik anaari pan. Jab mein raat ko soone ke liye kahaani nikalti hon to tum kehti ho ke sirf agar hamare pas aur ziaada ice cream hoti. Tum thora aur waqat ghuzarti ho batyaan band hone se pehle aur mere khayaal mein hum sab bhi aisa hi kerte hain. "Ay Khudawand! Bas aik aur saal, bas aik aur din, bas aik aur ghanta!" Magar jeld hi tum baadloon mein tehr rehi hoti ho aur main tumhara neend se nerm huwa chota sa chehreh dekhti hoon. Chaand tumhara gawaah hai, main sochti hoon, tumhein choomte huwe jahan woh tumhein boosa deti hai tumhare dimple par. Main tum par patli chaadar ourhti hoon, tumhare kerwatein lete kandhoon ko dekhti hoon, chote per zameen ki terha siyah.

The Skeleton Flower

after Skeleton Flower, by Navaz DCruz, date and origin not known

ENGLISH POEM

He is telling us about the woman with a thousand umbrellas. How her halls are lined with a garden of brollies, chevron, checkers, damask and chintz. She disappears when the clouds come close, dissipating into vapor, into the thin air. She collects umbrellas to prevent her own vanishing. She is shy to shower in front of him, he says, turning to glass in the mist, invisible in mizzle. She is transparent when she cries. You can see right through her, like a window. It took some getting used to, he acknowledges, loving a girl who almost isn't there. Slippery when wet. She told him from the start the origin of her mystery- she was conceived in a grove of Diphylleia Grays. He explains: Diphylleia Grays are a woodland blossom, tiny and white. They transform to clear when watered, whether by hand or by dew. They look like crystal against the backdrop of leaves, so they are often called skeleton flowers. During the monsoons he grows lonely, he admits, but he is enchanted again and again by her strange and beautiful blooms. Look, he says, showing us a photograph of translucent efflorescence. See how her petals turn to rain.

ڈھانچے جیسا پھول

وہ ہمیں بتا رہا ہے ہزار چھتریوں والی عورت کے بارے میں۔ کیسے اس کے دیوان خانے سجے ہوئے ہیں دستی چھتریوں، شیوران، چیکرس، دمشقی تلوار اور چھینٹ سے۔ وہ غائب ہو جاتی ہے جب بادل نزدیک آتے ہیں، بخارات میں منتشر ہو جاتے ہیں، ہوا میں۔ وہ چھتریاں جمع کرتی ہے اپنے غائب ہونے کی روک تھام کے لئے۔ وہ اس کے سامنے نہانے سے شرماتی ہے، وہ کہتا ہے، دھند میں شیشے کی طرف مڑتے ہوئے، بونداباندی میں پوشیده. وه شفاف ہوتی ہے جب وه روتی ہے۔ تم اس میں سے دیکھ سکتے ہو، کھڑکی کی طرح۔ کچھ وقت درکار تھا، وہ مانتا ہے، ایسی لڑکی سے پیار کرنے میں جسکا تقریباً وجود نہ ہو۔ گیلے، زمین پر پہسلائٹ ہوتی ہے۔ اس نے اسے شروع سے اپنے راز کے ابتداء کے بارے میں بتایا تھا ۔ اس کے حمل کا عمل ڈیفیلیا گریز کے باغات میں ہوا تھا۔ وہ وضاحت کرتا ہے: ڈیفیلیا گریز جنگلات میں کھلتے ہیں، چھوٹے اور سفید وہ صاف و شفاف ہوجاتے ہیں پانی دینے پر، ہاتھ سے یا اوس سے۔ وہ صاف و شفاف دکھتے ہیں یتوں کے پس منظر میں، اس لئے انھیں اکثر ڈھانچے جیسے پھول کہا جاتا ہے۔ بارشوں والے موسم میں وہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے، وہ مانتا ہے، مگر اس پر بار-بار جادوئی اثر ہوجاتا ہے اس کے عجیب انداز اور خوبصورتی سر کھلنے پر۔ دیکھو، وہ کہتا ہے، ہمیں ایک تصویر دیکھاتے ہوئے صاف و شفاف یہول کی۔ دیکھو کیسے اس کی بنکھڑیاں بارش میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

TRANSLITERATION

Dhaanche Jaisa Phool

Woh humain bata reha hai hazaar chatriyoon waali a'urat ke baare mein. Kaise uss ke dewaan-khane saje huwe hain dasti chatriyoon, shyoran, checkers, Damashqi Talwar aur chintz se. Woh gaayab ho jati hai jab baadal nazdeek aate hain, bukhaaraat mein munteshir ho jate hain, hawaa mein. Woh chatriyaan jam'a kerti hai apne gaayab hone ki roak-tham ke liye. Woh uss ke saamne nhaane se sharmati hai, woh kehta hai, dhondh mein sheshe ki turf murte huwe, bonda-bandi mein pochidah. Woh shafaaf hoti hai jab woh roti hai. Tum uss mein se dekh sakte ho, kherki ki terha. Kuch waqt darkar tha, woh manta hai, aise larki se piyaar kerne mein jis ka tagriban wajood na ho. Dili zameen par phislaahat hoti hai. Uss ne usse shuruh se apne raaz ki ibtidaa ke bare mein bataya tha. Uss ke hamal ka a'mal Diphylleia Grays ke baaghaat mein huwa tha. Woh wazaahat kerta hai: Diphylleia Grays junglaat mein khilte hain, chote aur safaid. Woh saaf-oshafaaf ho jate hain paani dene par, haat se ya ooss se. Woh saaf-o-shafaaf dikhte hain patoon ke pas-e-manzar mein, iss live unhein aksar dhaanche jaise phool kaha jata hai. Baarishoon waale moosam mein woh akila pan mehsoos kerta hai, woh manta hai, magar uss par bar-bar jaadooe asar ho jata hai uss ke ajeeb andaaz aur khubsurti se khilne par. Dekho, woh kehta hai, humain aik tasweer dekhate howe saaf-o-shafaaf phool ki. Dekho kaise iss ki pankhriyaan baarish mein tabdil ho jati hain.

Winter in June

after Profile, Eye and Star, by Jean Cocteau (France) 1963

ENGLISH POEM

He is talking about glaciers and the widest skies in the world, about a place called Gondwana that hasn't existed for two hundred million years. In June, the deep of winter, the moon is eternal and the sun does not rise. You imagine night horses with ice in their manes, galloping across snow-capped mountains. Where would you be if you weren't here? Maybe there, a little farther north, where Malbec flows from the limestone and men like this one dance the tango. You were too practical to run after him when you had the chance, didn't try to tame him into staying. You chose to set down roots, in the Northern hemisphere where the cold comes in January, without looking back. Found a man you can depend on, who still makes your heart race to this day, and you are happy. Still, as glasses clink and voices murmur, as guests choose carefully between Viognier and Pinot Noir, or Stilton and Gruyere, as your small audience takes in an arrangement of your pictures, you feel a strange sensation of thaw. It has been a few years since your southbound friend has made it home to one of your exhibitions; it has been nearly twenty since you slept together. Patrons are asking questions about your palette, about the meaning of the signs in your impasto. But you are somewhere else, just for the moment, in the crispy porch frost of a November dusk, melting, Coldplay on repeat, tumbling atop those so small hips, crushing them like winter birds.

جون میں موسم سرما

وہ دنیا میں برف کے تودوں اور وسیع ترین آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے, ایک جگہ کی جس کا نام گوندوانا ہے جو کہ سولاکھ سالوں سے وجود میں ہی نہیں ہے۔ جون میں، موسم سرما کی شدت، چاند ابدی ہوتا ہے اور سور ج طلوع نہیں ہوتا۔ تم رات کے گھوڑوں کا تصور کرتے ہو جن کے بال برف سے لرہے ہوں، برف سے ڈھکی چٹانوں میں دوڑتے ہوئے۔ تم کہاں ہوتے اگر یہاں نہ ہوتے؟ شاید وہاں، تھوڑا اور اوپر جنوب میں، مالبک لائم سٹون سے بہتا ہے اور اس طرح کے مرد ٹینگو ناچ ناچتے ہیں۔ تم بہت زیادہ حقیقت پسند تھی کہ اس کے پیچھے بھاگتی جب تمہارے پاس موقع تھا، اسر روکنے کے لئے سدہارا نہیں۔ تم نے اپنی جڑیں شمالی علاقے میں بونا پسند کین جہاں سردی جنوری میں آتی ہے، بغیر پیچھے دیکھے۔ وہ مرد ڈہونڈا جس یہ تم اعتماد کر سکو، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہو، اور تم خوش ہو۔ ابھی بھی، جب گالسز ٹکرا رہے ہیں اور آوازیں کھس یھسر کر رہی ہیں جب مہمان بڑی احتیاط سے ویوگنیئراور ینوٹ نیر یا اسٹیلٹن اور گروئیر کے درمیان چناؤ کر رہے ہیں، جب تمہارے تھوڑے سے سامعین تمہاری تصاویر کی ترتیب سے محزوز ہو رہے ہیں، تمہیں پگھانے کا عجیب احساس محسوس ہوتا ہے۔ کچھ سال بیت چکے ہیں جب تمبارا جنوب میں بسنے والا دوست تمباری کسی ایک نمائش میں گھر آیا ہو؟ بیس سال بیت چکے ہیں جب تم دونوں آخری دفع همبستر ہوئے تھے۔ سرپرست تمہارے پیلیٹ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تمہارے امپاستو میں نشانات کے بارے میں۔ مگر تمہارا دیہان کہیں اور ہے، فقت ایک لمحے کے لئے، نوبر کی شام کی پورچ کی کرکری ٹھنڈ میں، پگھلتے، کولڈ پلے دوبار ا-دوبارا، ان انتہائی چھوٹے کولہوں یہ ٹمٹماتے موسم سرما کے پرندوں کی طرح کچلتے ہوئے۔

TRANSLITERATION

June Mein Mosam-e-Sarma

Woh dunya mein barf ke todoon aur wasee tareen asmanoon ki baatain ker raha hai, aik jagha ki jis ka nam Gondwana hai jo ke so-lakh saaloon se wajood mein hi nahein hai. June mein mosam-e-sarma ki shidat, chaand abdi hota hai aur suraj tulu nahein hota. Tum raat ke ghoroon ka tasawar karte ho jin ke baal barf se laday hon, barf se dahle chatanoon mein dhorte howe. Tum kahan hote ager yahan na hote? Shahid wahan, thora aur oper, janoob mein, jahan Malbec limestone se behta hai aur iss tarha ke mard tango naach naachte hain. Tum bohat zaida hakikat pasand thi ke uss ke peeche bhagti jab tumhare paas moqa tha, usse rukne ke live sudhara nahein. Tum nein apni jarain shumali alakae mein bona pasand kein Jahan sardi January mein aati hai, bagair pechae deekhe. Woh mard dhonda jis pe tum aitimaad ker sako, woh jo tumhare dil ki dharkan ko taez ker deta ho, aur tum khush ho. Abhi bhi, jab glasses takra rahe hain aur awaazain khoser phoser ker rahi hain, jab mehmaan beri ehtiaat se Viognier aur Pinot Noir ya Stilton aur Gruyere ke dermiaan chunaaoo ker rahe hain, jab tumhare thore se saameein tumhari tasaaveer ki terteeb se mehzooz ho rahe hain, tumhain phegalne ka aik ajeeb ehsaas mehsoos hota hai. Kuch saal beet chuke hain jab tumhara janoob mein basnae wala dost tumhari kisi nomaaish mein ghar aya ho, beis saal beet chuke hain jab tum donoon aakhri dafa hum-bister hoay thae. Sirparast tumhare palette ke baare mein sawaal ker rahe hain, tumhare impasto mein nishanaat ke bare mein. Magar tumhara dehaan kahein aur hai, fakt aik lamhe ke liye, November ki sham porch ki kurkuri thand mein, phegalti, Coldplay dobara-dobara, un intehaai choote kolhoon pe tamtamate, mosam-e-sarma ke parindoon ki terha kochalte howe.

I made myself into a poet because it was the first thing I really loved. It was an act of will. ... Who did I think the poet was. A talking dog. Who felt her lips with her fingertips & wrote that down. You see the page for me has terrific dimension. I can go into the white & I do. The lines are designs for something real, how much space around the slender bars I bend and shape in the name of my world. A comma is a little fish, a dash sort of a raft. ... The page is the sky. ... I was the poem. ... I was the pipes of god, me this structure in eternity. Enter it.

—Eileen Myles (excerpt from *The Poet*)

NOTES

(numbered by pages)

vii: Epigram

Cited from: Ladinsky, D. (trans.) (2011), A Year with Hafiz: Daily Contemplations, Penguin: London, New York, p. 53.

ix: Epigram

Cited from: Lispector, C., Lorenz, J. (trans.), Moser, S. (ed.) (2014), *A Breath of Life*, Penguin: London, New York, p. 97.

xvi: The اردو (Urdu) Language

Some philologists and etymologists (in the Indo-Aryan/Indo-European language systems) have also associated the nouns ريخت / Lashkar, ريخت / Rekhta, شكر / Sammar with the noun اردو / Urdu, which mean: 'soldiery,' 'rough mixture,' and 'mixed fruit basket,' respectively.

The origins of the Urdu language can be traced back to the 12th–13th century (Common Era). It's an extension of the Perso-Arabic writing system and has the same alphabet as the Persian/Arabic language. Urdu is also referred to as a Romantic language, or the language of poets.

Currently, it is spoken by over 230 million people worldwide, including: 1) people in South Asia, and 2) Urdu speaking diaspora situated in the Americas, Australasia, Africa, Europe, and Middle East. Urdu also happens to be the *Lingua Franca* of Pakistan—alongside English, which also happens to be the Official language of the State.

108: "white"

My response, "black", to Luzajic's "white" was also nominated for the Best of the Net. The ekphrases can be read at *The Ekphrastic Review* via: https://www.ekphrastic.net/the-ekphrastic-review/black-by-saad-ali

133: Epigram

Cited from: Jeremy Noel-Tod (ed.) (2019), *The Penguin Book of the Prose Poem: From Baudelaire to Anne Carson*, Penguin: London, New York, p. 133.

About Lorette C. Luzajic

Lorette C. Luzajic is an award-winning mixed media artist whose collage paintings have been shown in galleries, museums, restaurants, nightclubs, banks, cafes, hotels, laundromats, billboards, reality TV, a magazine ad, on movie sets, on textbook covers, in poetry books, and more. She has been a jury member for the Boynes International Artist Awards out of Australia, and for the City of Barrie Art Awards. Her work has been collected at home in Canada, and in 40 or more countries around the world: the USA, France, Italy, Belgium, Germany, Tunisia, Peru, Mexico, Israel, Estonia, Saudi Arabia, South Africa, the Netherlands, England, Austria, Scotland, Japan, Australia, Ireland, Finland, Argentina, India, China, Qatar, and beyond.

Lorette is also a widely-published writer, whose prose poetry and flash fiction have appeared in several hundred literary journals in print and online. She is the founder and editor of *The Ekphrastic Review* – a journal devoted entirely to creative writing inspired by art. She teaches ekphrastic writing, art appreciation, and mixed media art in person and online.

To know more about her and her work, please visit her website: https://www.mixedupmedia.ca and https://www.ekphrastic.net.

Books BY Lorette C. Luzajic

Poetry and Small Fictions

The Astronaut's Wife: Poems of Eros and Thanatos Solace
The Lords of George Street
Solace
Aspartame
Pretty Time Machine
Winter in June
The Neon Rosary
The Rope Artist

About Saad Ali

Saad Ali (b. 1980 C.E. in Okara, Pakistan) is an existential philosopher, poet, and literary translator. He has been brought up in Pakistan and the UK. He earned his BSc and MSc in Management from University of Leicester, UK. By profession, he is an Educationist, Management Consultant, and Personal & Professional Development Mentor. He is a regular contributor to *The Ekphrastic Review* – a premier journal for the ekphrastic verse and prose. His work has been nominated for Best of the Net Anthology. His work (after Amin Rehman) has been showcased at an art exhibition, Bleeding Borders, in Alberta, Canada.

Ali possesses a broader worldview, which is a result of his exposures and experiences – gained from living in a variety of cultural settings such as Asia, Europe, Middle East, and Australasia. The cogs of Ali's existential machinery are oiled by the muses of arts. The main components of his poetica and poetic discourse include: contemplation and satire. Some of his influences include: Vayasa, Homer, Ovid, Bastami, Rumi, Hafiz, Nietzsche, Freud, Jung, and Tagore – to name a few.

Ali is fond of travelling by train and exploring cities/towns on foot. He enjoys learning different languages. In particular, he appreciates the Persian, Greek, and Chinese cuisines. At the end of a long day, he prefers to unwind with classic/psychedelic rock music.

To know more about him and his work, please visit his website https://www.saadalipoetry.com, or his Facebook Author Page at https://www.facebook.com/owlofpines.

Books BY Saad Ali

Poetry

Ephemeral Echoes
Metamorphoses: Poetic Discourses
Ekphrases: Book One
PROSE POEMS: Biblio Alpha
Owl Of Pines: Sunyata
Ephemeral Echoes – Twenty Twenty-One Edition

Praise for

Lorette C. Luzajic

"These small fictions launch themselves with a hiss, like individual fireworks, away from the artworks that bred them, and explode in a sweeping panorama across mind-sky, heart-sky, in tumbling, shimmering cascades of grief, puzzlement, dark humor and – fleetingly, dazzlingly – joy. Like the afterimage of a luminous fireworks display, the stories in *The Rope Artist* will blaze bright at the backs of the eyes long after you close its cover."

—Brent Terry

Poet / Author of The Body Electric; 21st Century Autoimmune Blues

"Every time I turn the page I'm surprised by the urgency, the insight, the craft...a strong, haunting voice any contemporary writer must reckon with."

—Darrell Epp

Poet / Author of After Hours; Mechanical Monkeys; Sinners Dance

"Each piece feels like a snapshot of an intense emotional moment in the human psyche. The moments signify a scattering of faith, and of backbreaking emotional burdens, but like her stories, Lorette's characters transform, moving from ethereal loss of self to resurrection and recognition of true self."

-Riham Adly

Author of Love is Make Believe

Praise for Saad Ali

"The fundamental existential matters constitute the warp and woof of Saad's verse. His poems are the philosophic utterances of a being aware of the advances in knowledge, particularly in the domains of science and technology, metaphysics and philosophy, history as well as sociology. He takes up themes of God, nature, man, time and space, the self and nothingness, objectivity and subjectivity, permanence and transience and of faith and reason without blinking. ... Saad's poetry is the song of a neverceasing struggle to discover a 'brave new world' despite all the travails and tribulations which that struggle entails."

—**Ejaz Rahim** (MA in English)

Sitara-i-Imtiaz for Literature, Poet / Author of That Frolicsome Mosquito, Our Universe

"Saad Ali is erudite and widely knowledgeable. His work has a distinctly metaphysical aura about it. Moreover, his writing is warm and humane, clearly capturing the essence of what it is to be human. His poetry takes the reader by the throat and shakes him/her. His voice is not one that will be ignored."

—Prof. Dr. Lloyd A. Jacobs (MD)

Surgeon, Poet / Author of The Last Flight Out: New and Selected Poems

"Saad has acquired a trenchant wit, a keen observation and a prolific pen to bring to readers some absorbing, exciting and vibrant lines to make poetry a stimulating dose for the readers. He has seen more in life than his age, therefore there is a great panorama and more potency in his expression and narrative. His is certainly a voice worth a welcome."

—Farooq Malik (MA in English)

Associate Prof. in English Literature, Poet / Author of Marital Muddle

I went into the bookstore I didn't mean to, but I did

میں کتاب خانے کے اندر گئی میرا ارادہ تو نہیں تھا، مگر میں گئی