

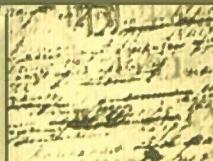
ش. دانو

ترانه گمشده رستخیز

در گفت و گو با ایلیا فاییان
حسن شکاری و لیزا ویوارلی

ترجمه: لیزا ویوارلی

ویرایش: حسن شکاری

ترانه گمشده رستخیز

ایلیا فابیان

در گفت و گو با:

حسن شکاری و لیزا ویوارللی

ترجمه: لیزا ویوارللی

آنا فررو

ایزابل پروسپری

مقابله با متن فارسی: لیزا ویوارللی

ویرایش: حسن شکاری

تقدیم به پسرم چکاوک، که در کنار او و در
حضور پرشورش، گردآوری پنج کتاب از
مجموعه آثار ایلیا فابیان آغاز شد و در طی
تلاشی ده ساله به سرانجام رسید.

حسن شکاری

ادبیات و ما
اندیشه - شعر معاصر جهان
۳

۱۳۹۸

فایبان، ایلیا.	Ella Fabian.	تولد: ۱۹۷۵ م	مرگ: ۲۰۱۱ م	سرشناسه
ترانه گشده رستخیز.	برگردان از ایتالیایی: لیزا ویوارلی			عنوان و نام پدیدآور
تولد: ۱۹۷۵	آنفرر، ایزابل پروسیری؛ گردآوری گزیده،			
ویراست: حسن شکاری	Hasan Shekari			
ترجمه: لیزا ویوارلی؛ ویرایش حسن شکاری.				
تهران، دانو، ۱۳۹۸.				مشخصات نشر
۱۶۰ ص:	۰۵۲۱.۱۴۰ سم			مشخصات ظاهری
ISBN 978-600-98542-2-6				شابک
				وضعیت فهرستنامه
			فیبا	موضوع
فایبان، ایلیا - مصحابها				موضوع
شعر ایتالیایی - قرن ۲۰				موضوع
Italian Poetry-20th century				موضوع
شاعران ایتالیایی - قرن ۲۰ م - مصحابها				موضوع
Poets, Italian - 20th century-Interviews				موضوع
ویوارلی، لیزا، مترجم				شناخته افزوده
Vivarelli,Lisa				شناخته افزوده
فرررو، آنا، مترجم				شناخته افزوده
Ferro, Anna				شناخته افزوده
شکاری، حسن؛ ۱۳۳۶؛ گردآورنده				شناخته افزوده
PQ۴۸۷۶/۱۳۹۸	۱۳۹۶/۱۳۹۸			ردپندی کنگره
۸۵۱/۹۱۲				ردپندی دیویس
۵۶۷۱۰۸۳				شماره کتابشناس ملی

ترانه گشده رستخیز

ایلیا فایبان؛ درگفتگو با حسن شکاری و لیزا ویوارلی	جلد پنجم از مجموعه آثار ایلیا فایبان
	چاپ اول
	دانو ۱۳۹۸
	شماره ۱۱۰۰
	طرح روی جلد
طراحان دانو، حسن شکاری	حروفنگاری
بختیاری و بابایی آنچه دریندی	چاپ
پردیس دانش، خانی	صحالی
پردیس دانش، خانی	قیمت
	۲۵۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۵۴۲-۲۶	شابک

حق چاپ محفوظ است

نشر دانو: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان ابن سينا، خیابان سیزدهم، پلاک ۲۰، واحد ۸
تلفن: ۰۹۳۰ ۷۶۸ ۹۶۳۵ و ۸۸۷۱۰۷۲۱

هرگونه استفاده از جلد و متن کتاب (اعم از زیراکس، بازنویسی، ضبط کامپیوتری، تهیه CD) بدون اجازه کتبی ناشر و مؤلف منع از است. محتفلان به موجب بند ۵ از ماده ۲ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست

یادداشتی بر کتاب ترانه گمشده رستخیز: حسن شکاری	۷
فلورانس بارانی و شعرهای عاشقانه ایلیا فابیان: لیزا ویوارلی	۱۷
چرا ترانه گمشده رستخیز؟: ایلیا فابیان	۳۹
تقدیمنامه کتاب ترانه گمشده رستخیز: ایلیا فابیان	۷۹

اشعار ایلیا فابیان:

ترانه‌های بامدادی (کتاب اول)	۸۱
با تو تا قلمرو رؤیا (کتاب دوم)	۱۰۹
سرودهای شامگاهی (کتاب سوم)	۱۳۳

يادداشتی بر کتاب ترانه گمشده رستخیز

حسن شکاری

تو را گم کرده‌ام
در جاده‌ای که همیشه به تو می‌رسید
و اکنون
این جاده مکافات بی‌پایانم شده؛
بی‌افق
بی‌انتها
بی‌شب
بی‌روز
برزخی پیچایچ
بر کناره دوزخ تنها‌ی!

درنگ می‌کنم
بر پاره‌های خاطراتم
گاهی
نفس بریده
دلتنگ
نامت را زمزمه می‌کنم
و می‌دانم در عبور از من

تا رسیدن به مرزِ غرور
از جاده‌ای گذشته‌ای
که در آن به تو گفتم:
«فروتنانه دوستت دارم!»

این‌گونه شعرهای شما، بی‌درنگ فاتح قلب و جان کسانی است که با عشق آشنا شده‌اند و در تب و تاب و شور عاشقانه، رنج و سرمستی را تجربه کرده‌اند و به یک معنا از اهالی قلمرو عشق شده‌اند اهل دل و دلسپاری و عاشقی، که نایاب شده در زمانه معاصر. به سببِ تأثیر این‌گونه شعرهای شما، من از وجهی دیگر به شعرهای شما خواهم پرداخت در این پیشگفتار یا یادداشتی بر کتاب «ترانه گمشده رستخیز» که خواستید بنویسم.

نبوده‌ام در کنار شما و بانو لیزا ویوارلی در آن روزِ بارانی بی‌شک زیبای فلورانس که گفتید اندیشه پدیدآمدن این کتاب در ذهن شما شکل گرفت. محروم بوده‌ام از حضور در آن ساعات یگانگی شما دو دوست و شاعر در شهری که بسیار دوستش می‌دارم و در آن شهر خاطراتی همیشه ماندگار و گرانقدر از شما دو دوست یافتم و این خاطرات زمینه‌ساز گردآوری مجموعه‌ای از آثار ارزشمند شما شد در برگزیده شعرهای ناب عاشقانه. تردید ندارم پرداختن به شعر عاشقانه یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های تجدید حیات معنوی ملت‌هاست در زمانه‌ای که ما با شتابی سرگیجه‌آور به سمت از خود بیگانگی و غفلت از دیگری و دوری از جمع و جمیعت انسانی در حرکتیم و شاید همین حرکت، تنهایی هولناک و ملال آور و چه بسا هلاکت‌باری را برای ما رقم بزندا!

شاید اگر حضور می‌داشتم در آن روز و در کنار شما دو شاعر پر از اندیشه برای آفرینش شور زندگی و از میان بردن ملال روزمره‌گی‌هایی که شاهدش بوده‌اید و کوشیده‌اید پیرامون خویش را برانگیزید از اشتیاق و همدلی و وفاق و عشق، کلمات از ذهنم با شکل دیگری و معنای خاص‌تری سمت و سو می‌گرفتند بر صفحه کاغذ تا خاطرات شما دو دوست دور از من را کامل کنند با احساسات و افکاری که از نگاه من به شعر شما مایه می‌گیرند. اما، همین بی‌حضوری در حادثه دیدار شما دو دوست، و اتفاق اندیشه پدیدآمدن این کتاب در هر دو نفر شما، به من فرصتی می‌دهد تا دور از تأثیر آن دیدار، با دقّت و حساسیت ویژه به جنبه‌های متفاوتی از شعرهای ایلیا فابیان بنگرم؛ به ابعاد و جووهاتی که به گمانم می‌باشد بازشناسی شوند و شاید به جهاتی معرفی دویاره. زیرا برخی از شعرهای عاشقانه شما دارای ویژگی‌هایی هستند منحصر و یگانه اما به ظاهر بس ساده و معمولی که ما را به اشتباه می‌اندازند

بی‌گمان اگر آن روز را در کنار شما دوستان یکدل سپری کرده بودم، اینک به گونه‌ای دیگر می‌نوشتم در باره «ترانه گمشده رستخیز». پس در حال و هوایی متفاوت، به گونه‌ای دیگر می‌اندیشم به شعر شما و گفت‌وگوی عمیق و مهم‌تان با لیزا ویوارلی در آن روز دیدار. زیرا بسیار دور هستم از احساسات و اندیشه‌ها و روایاهای شما هر دو دوست شاعر، و در زمان و مکانی دیگر؛ زیر آسمان خاکستری، در روزهای سخت دلگیر و سرد و خفه‌کننده پاییزی و زمستانی این سال پر از دلتگی برایم، و در تنهایی عمیقی که اختیار کرده‌ام تا بیندیشم و بنویسم و هر چه زودتر کتابی دیگر از آثار شما را آماده کنم برای چاپ و انتشار در ایران! اگرچه دور از شما هستم، اما روزها را تا انتهای، و شبها را تا واپسین لحظات بیداری، با شعرهای شما می‌گذرانم و در حال و هوای این شعرها زندگی می‌کنم. و در همین حال و هوای تازه، به دریافت کامل‌تری از شما و

اندیشه‌های تان رسیده‌ام، به رویکردی تازه به شعرهای عاشقانه‌تان. اما نکته‌ای را هم می‌باید اضافه کنم؛ در این مدت، به شناخت ابعادی از شخصیت شما رسیده‌ام که به گمانم شما به ضرورت زمانه، از آشکارکردن شان اجتناب کرده‌اید، یا شاید از سر قهر با روزگار و دنیای پیرامون‌تان، خود را از دید زمانه‌تان پنهان کرده‌اید! اما فکر می‌کنم وقت آن رسیده تا در این مقدمه یا یادداشت بر کتاب پنجم شما، به این ابعاد بپردازم زیرا این ابعاد، تعریف تازه‌ای از حیات شاعرانه شما به دست می‌دهند و سبب شناخت ایلیا فابیان دیگری می‌شوند. من معتقدم، بی‌شناخت حیات شاعرانه هر شاعری، شعر آن شاعر دور می‌ماند از شناخت همه‌جانبه، و قالب ظاهری اشعارش هم اگر آراسته به زیباترین کلام‌ها باشد، به تمامی بیانگر این حیات گرانمایه شاعرانه نیست.

یادتان هست در شبی از تصاویری گفتید که کابوس‌وار می‌بینید و چنان قوی بر شما احاطه پیدا می‌کنند که توان از شما سلب می‌شود برای به شعرکشاندن این تصاویر؟! به رغم آن‌همه کابوس که گفتید می‌بینید در اغلب خواب‌های تان، یا تصاویر نفس‌بری که می‌گفتید گاه ذهن‌تان را اشغال می‌کنند و ساعتها شما را گرفتار و دچار خشم و اندوه، اما من در شعرهای تان به‌ویژه شعرهای اخیر‌تان شور می‌یابم و امید و روشنی و عشق. اگرچه گاهی رنگی از اندوه می‌گیرند تصاویر ذهنی شما در برخی شعرهای تان، اما در اغلب شعرها امید می‌درخشند به روشنی، و روح مقاومت و پایداری در ما می‌دمد برای غلبه بر آلام و رنج‌ها و دشواری‌های زندگی. این همان جنبه و جنبه‌های ناشناخته شمامست که در شعرهای عاشقانه‌تان تجلی می‌یابد با قدرت! گاهی هم در برخی از شعرها سرخوشی می‌یابم و سُبکی و سبکبالی. می‌دانید، ایجاد همین حال یکی از قدرت‌های شمامست در غلبه بر ملال و رنج و دشواری‌های زندگی خود‌تان، و روشن‌کردن آسمان خاکستری پر از دلتگی است، و

ترسیم افق‌های آفتایی و چشم‌اندازهایی امیدبخش برای تغییر زندگی همگان. در شعرهای عاشقانه شما، من این قدرت و خاصیت را یافته‌ام. شما به نفع شادمانی و شور و امیدبخشی، از تراژیک‌کردن هر چه بیشتر زندگی خود گذشته‌اید و در سوگ از دست رفتن آنچه از دست داده‌اید، پیوسته به سوگ‌مویه ننشسته‌اید. شعرهای اخیرتان به‌ویژه این سمت‌گیری بالهمیت شما را نمایان می‌سازند.

درست در همین نقطه، ایلیا فابیان^۱ شاعر شعرهای ناب عاشقانه ظهور می‌کند و پیام‌آور مقاومت انسانی می‌شود در برابر نامردمی و بی‌عدالتی و بی‌رحمی انسان علیه انسان. ایلیا فابیان تاراج شده در یکی از تاریکاترین دوران قرن بیستم، یعنی دهه پنجم این قرن، پس از دو واقعه تکاندهنده زندگی اش یعنی جنگ دوم جهانی و ویرانی نیمی از سرزمین روسیه، و از دست دادن مادر و سپس عشق بزرگش و تبعید از روسیه و دور شدن از تنها خویشاوند یعنی پدرش، محکم بر پاهای خویش می‌ایستد و به جهانی چنین بی‌ترحم اعلام نبرد می‌کند. و از همین لحظه است که ایلیا فابیان جدید متولد می‌شود. اما نبرد ایلیا فابیان، نبردی است انسانی و آگاهانه و نتیجه‌بخش برای دنیای معاصرش، که نه ویرانی برجای می‌گذارد نه داغی جانسوز بر جان‌های آزاد و عاشق، و نه وحشت یکسر کشtar و ویرانی و جنگ و ناامیدی و وحشت. ایلیا فابیان با کلمات به جنگ با قدرتمندترین حاکمان دنیا بر می‌خیزد آگاه بر قدرت بی‌مثال و انکارناشدنی خرد با پشتوانه اصیل‌ترین احساسات انسانی که بر قلب هر همنوعی اثر می‌گذارد و ارواح و جان‌های آزاد انسانی را در سراسر دنیا به اتحاد و خیزش فرامی‌خواند علیه خشونت و انسان‌کشی و بربریت نوین که گونه‌ای از آن را بشریت تجربه کرد در جنگ بزرگ دوم جهانی و تا عمق وجودش! هر جنایتی ممکن شد در قلب اروپای متبدّل که داعیه رهبری

دنیا را داشت، و کارسازترین اندیشه‌ها در تاریک‌ترین قرون از آن جا برخاسته و امید آزادی و برادری و برابری را در دل میلیون‌ها انسان برانگیخته و کرانه‌ها ترسیم کرده بود از سعادت بشری و در تعريف حقوق مسلم انسانی!

در سرزمین موسیقی و تئاتر و فلسفه، هیولا یی به نام نازیسم ظهور کرد و با زیر پای نهادن هرگونه قانون انسانی، بی‌ترحم تا قلب شرق را ویران کرد و سوزاند و موجب هلاکت پنجاه میلیون انسان و ویرانی‌های غیرقابل تصور شد. اروپای مقاوم در قرون پس از وسطا و مدافع آزادی و برابری، تن به سلطه این اندیشه سپرد و با حداقل مقاومت، در واقع سکوت اختیار کرد. و پس از این دوران برای همیشه سیاه تاریخ، مرزبندی‌های تازه در دنیا شکل گرفت و قدرت‌های نوظهوری پدید آمدند که نوعی دیگر از سلطه را در قالب نظمی نو بر مردمان شرق و غرب و جنوب و شمال تحمیل کردند و از همین زمان قدرت‌نمایی، عصر انحطاط آغاز شد و عصر نوزایی مفاهیم برخاسته از این نظم نو. پس از سرکوب فاشیسم و نازیسم و جمهوری‌های واقعی نظیر جمهوری اسپانیا، و تشکیل سرزمین‌های نو طبق طرح قدرت‌های نوظهور برای سلطه‌ای طولانی بر دنیا، جنایت در گوش و کنار دنیا در قالب کودتاها بسیار و سرکوب آزادی خواهان و جنبش‌های استقلال طلب و ملی و حرکت‌های مردمی در جوامع اروپایی به پیچیده‌ترین اشکال ممکن شکل گرفت دوباره و بشریت پیکره‌ای شد پر از تاؤل و زخم و عفو نت بی‌یناک! تنها، اندیشمندان و هنرمندان و نویسنده‌گان و شاعران بودند همراه اندکی اهل سیاست در گوش و کنار دنیا که زبان به اعتراض گشودند و دیدیم که نظم نو، بی‌تحمل تر از نظم کهنه، هر صدای مخالف و معتبرضی را با زندان و تبعید و شکنجه و حذف فیزیکی و تشکیل دادگاه‌هایی از نوع مک‌کارتی‌ها، خاموش و بی‌اثر کرد! پس کار دنیا یکسره شد به رأی

ناظمان جدید نظم نوین جهانی.

در همین فضای تاریک جدید که نامیدی بر روح و جان بسیارانی از اهل اندیشه و هنر و سیاست سایه انداخته بود، جان‌های مقاوم رستاخیز کردند و پیام آوران مقاومت شدند برای به دست آوردن آزادی انسانی و حقوق از دست رفته جامعه انسانی. ایلیا فابیان یکی از این جان‌های مقاوم و آزاد بود که علیه بی‌عدالتی و خشونت برخاست با سروden شعر و شعرهای عاشقانه. بی‌گمان، عشق نجات دهنده هر انسان نامید و سیه روز است. با دمیدن آفتاب عشق بر صحّه‌گاهان زندگی، شوق برخاستن و دگرگون کردن زنده می‌شود در هر وجود نالان درمانده ازیاافتاده. پس شعر عاشقانه می‌شود ترانه رستاخیز، سرود بیداری و برخاستن و دگرگون کردن.

چنانکه در کتاب زمزمه‌های شرقی گفتید، شعر، از حقیقت و خرد و عشق مایه می‌گیرد، سه عنصری که تجلی‌گاه انسان آزاد می‌شوند و سبب شکفتن جان‌های خواهان عدالت و صلح و برابری. این سه عنصر تفکیک‌ناپذیر از هم و متفق در متجلی‌کردن انسان آزاد، در زمانه حاضر، جانمایه شعرهای شما هستند و به زحمت می‌توان شعری از میان شعرهای کوتاه یا بلند شما را از یکی از این عناصر جدا کرد و دور ساخت. و همین پیوند ناگستینی این سه عنصر در شعرهای شماست که این شعرها را در عین سادگی و کوتاهی ممکن، تا بدین حد تخیل برانگیز کرده‌اند و در ما زندگی می‌آخازند و ادامه می‌یابند؛ زیرا آمیخته به حقیقتی انسانی هستند، و متأثر از خرد، و منادی عشق پرشور انسانی.

از این‌رو، زمانی که شما انتخاب شعرهایی را که می‌بایست در این کتاب جای می‌گرفتند به من واگذار دید، من شعرهایی را از میان شعرهای تان برگزیدم که به گونه‌ای آشکار متأثر از این سه عنصر مهم بودند و در واقع شبیه خود زندگی، شبیه افکاری که هر یک از ما در سر

داریم و راهی برای شکل بخشی در قالب کلمات برای شان پیدا نمی‌کنیم.
 یا شبیه احساساتی ناگفته هستند و بی‌ فرصت برای بروز و به فهم رسیدن و
 دیده شدن. یا شبیه بسیاری از گفته‌های ازیادرفته و فراموش شده که مهم
 بودند و ما اینک از فقدان شان رنج بسیار می‌بریم در راه جویی به آرامش
 انسانی و ایجاد تعادل در خویش و پیرامون خویش. به گمانم عشق،
 گمشده بزرگ این عصر است و آن که سرود این گمشده را چنین رسا
 می‌خواند و آن را تا بدین حد انسانی و ملموس و قابل فهم می‌سراید،
 زیباترین ترانه را می‌سراید؛ ترانه گمشده رستخیز!

دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه

ایران. تهران

حسن شکاری