

Il vento e la foglia. Poesie di Abbas Kiarostami

a cura di Faezeh Mardani

1. Premessa

Nell'autunno del 2011, Abbas Kiarostami, cineasta, fotografo e poeta iraniano, ha pubblicato a Tehran il suo terzo volume di poesie intitolato Bád-o-barg "Il vento e la foglia".

Il volume comprende 362 poesie nella forma prescelta dall'Autore del verso libero, che ricorda la scrittura classica degli Haiku giapponesi pur non rispettandone le regole metriche che la contraddistinguono. Spesso, in questa raccolta, diversi gruppi di poesie trattano lo stesso soggetto come se fossero variazioni su un tema particolarmente caro al Poeta, per esempio la luna, gli alberi, la neve, l'amore, il tempo, i sogni ecc.

La forma linguistica adottata da Kiarostami da sempre volge verso una comunicazione poetica essenziale, caratterizzata da brevità e sintesi. Tale struttura permette di raggruppare e unire frammenti fuggevoli e dispersi di una consuetudine scontata e priva di ogni sentore poetico o riflessivo. Il Poeta lascia al lettore, in forma astratta, il ruolo attivo dell'elaborazione semantica e perfino letteraria del tema proposto in poche parole.

Nel volume Il vento e la foglia troviamo evidenti segni della natura eclettica della produzione artistica del nostro Autore. Abbas Kiarostami per più di cinquant'anni ha impiegato e mescolato, con grande maestria e flessibilità, le arti visive con la letteratura, spostandosi dal cinema alla poesia mistica persiana e dalla fotografia al linguaggio minimale e scarno della poesia contemporanea, restando fedele alla sua formazione nell'ambito dell'arte grafica, da sempre essenziale e minimalista.

Le immagini fissate rappresentano visioni poetiche di una scrittura sensibilmente visiva, che scorrono adagio lungo il ruscello di espressioni nude e prive d'ogni ornamento letterario. Sono fotogrammi di vita quotidiana, incorniciati in ogni pagina, che formano un semplice ed essenziale poema, o, se si vuole, una pellicola che racconta l'esistenza in tutte le sue tonalità. Una serie d'immagini catturate e impresse che, nella loro totalità, comunicano prevalentemente con i lunghi silenzi fra uno scatto verbale e l'altro.

Il poeta condivide con il lettore, attraverso le parole, riflessioni apparentemente semplici e fuggevoli. Grazie alla rapidità dello scatto visivo, composto di poche parole e spesso in assenza di un verbo che ne indichi un'azione, questi piccoli frammenti trasmettono forti stimoli per un'indagine filosofica e introspettiva.

Abbas Kiarostami, in questo volume, porta alla luce la sottratta poeticità dei gesti quotidiani, fotografa l'invisibile e con le parole dà corpo ai misteri che animano gli attimi mascherati dalla ripetizione e dalle cadenze quotidiane.

In Bád-o-barg ("Il vento e la foglia"), come in precedenti raccolte: Bá bád ("Con il vento") e Gorghí dar kamin ("Un lupo in agguato"), l'Autore, per mezzo di un idioma creato da rapide immagini incorniciate, cerca il nucleo principale e il punto centrale dei cerchi concentrici della realtà, nella sua forma più primitiva

e autentica. La brevità formale, a tratti incompiuta per la fretta di catturare l'attimo e la riflessione da essi provocata, l'immediatezza del passaggio da un quadro all'altro, la descrizione asciutta del paesaggio, compongono la sintassi intensa e minimale della sua opera.

Il poeta affida al lettore l'embrione di uno sguardo complesso e articolato sull'intimo senso di ogni apparente fotogramma dell'esistenza umana e la sua relazione con il mondo che lo circonda. Il carico emotivo portato da ogni immagine, ogni metafora e ogni gioco tra gli elementi linguistici contrapposti e affini, suggerisce una immediata e involontaria sosta in cui il lettore è chiamato a guardare agli attimi fugaci di una quotidianità che scorre senza posa.

L'ironia dello sguardo, lo spirito visionario, la quasi banale semplicità delle descrizioni della natura, la cristallizzazione d'immagini e gesti poco significativi, la presenza quieta e vitale dell'amore con i chiarooscuri di una immagine in bianco e nero, sono temi che emergono dalle poesie di questo volume.

La poetica di Abbas Kiarostami, come il suo cinema, come i suoi racconti e come la sua fotografia, è un lento piano sequenza della vita nella sua primitiva semplicità e spietata brevità.

L'antologia qui proposta anticipa la traduzione integrale del volume "Il vento e la foglia" che sarà pubblicato a breve.

2. Testi tradotti

Nella mia vita
non tanto lunga
non tanto breve
ha nevicato per dieci anni.

در عمر نه چندان کوتاه
و نه چندان بلندم
ده سالی برف باریده است.

I corvi
festeggiavano
la prima neve
In abiti scuri.

کلاغ ها
برای اولین برف
شادی کردند
سراسر سیاه پوش

L'incontro tra il sole e la luna
al chiarore.

ملاقات ماه و خورشید
در سپیده دم.

Dalla fessura della porta
entra il vento freddo
e così la luce lunare.

از شکاف در
، هم سوز می آید
هم نور ماه.

Oggi
ho venduto il mio giardino,
lo sapranno gli alberi?

باغم را فروختم
امروز
آیا درختان میدانند؟

Non si è mosso il cipresso
ne il vecchio pino,
solo il folle salice
si torceva.

نه سرو جنبید
نه کاج پیر
تنها، بید مجنون
به خود می پیچید

Gli alberi robusti
dondolavano
sul lago
a una leggera brezza .

درختان سترگ
با نسیم ملایمی
روی آب برکه
موج برداشتند

Non sono tornati
fiumi che scendevano
verso il mare
soldati che andavano
in guerra
amici che partivano
verso terre lontane.

باز نگشتند
رودهای
که به دریا رفتند
سربازانی که به جنگ
و یارانی که
به دیار غریب

Ricurva
nella cornice della porta
la vecchia donna:
"buon viaggio"
il ragazzo alto
in fondo al viale
svolta la curva.

خمیده
در چهار چوب در
زنی کهنسال
«سفر بخیر»
جوانی بلند قامت
در انتهای کوچه پیچید

I burattinai
si sono svegliati a mezzogiorno
con il chiasso dei ragazzini.

خیمه شب بازان
لنگ ظهر از خواب برخاستند
با هیاهوی کودکان

Il bambino chiese:
al riccio la schiena
prude mai?

کودک پرسید
آیا پشت خار پشت هم
می خارد؟

Sei sorrisi finti
sono stati stampati
in una foto ricordo.

شش لبخند تصنعی
به ثبت رسید
در یک عکس یادگاری

Splendido il giorno della nascita
amaro il giorno della morte
in mezzo
pochi giorni.

روز با شکوه تولد
روز تلخ مرگ
چند روزی در میان

Una bambola senza testa
in mano a una bambina addormentata
in braccio a una donna
persa.

عروسکی بی سر
در دستان کودکی خفته
در آغوش زنی
سرگردان.

In fine
l'epilogo di questo magnifico spettacolo
è stato deciso
dalle comparse.

پایان این نمایش با شکوه را
سراجم
سیاه لشگرها
تعیین کردند.

Un ruscello fangoso
corre verso una piana
carica di tulipani rossi.

آبی آلوده
به سمت دشتی می رود
پرازلاله های سرخ

Soffiava da occidente a oriente
il vento
andava da oriente a occidente
la luna
dal cielo alla terra
la pioggia
dalla terra al cielo
la polvere.

از غرب به شرق وزید
باد
از شرق به غرب رفت
ماه

از آسمان به زمین
باران
از زمین به هوا رفت
خاک.

Alla fine
uno dei sordo muti
ha infranto il silenzio
e ha cominciato a parlare.

یکی از کر و لال ها
سرانجام
سکوت را شکست
و لب به سخن گشود.

Uno strumento musicale
in una scatola buia
in mano a un uomo
cieco.

سازی
در جعبه ای تاریک
در دست مردی
نابینا

Oggi
E' il prodotto di ieri
e domani
la conseguenza di oggi,
il frutto della vita
è la morte
e la morte
è fertile.

امروز
حاصل دیروز
و فردا

نتیجه امروز
حاصل زندگی
مرگ است و مرگ
حاصلخیز

Due fari gialli
squarciavano e penetravano
la fitta nebbia.

دو چراغ زرد
می شکافت و می رفت
مه انبوه را.

L'insonnia
nella notte più lunga dell'anno,

una breve poesia.

حاصل بی خوابی شب یلدا
یک شعر کوتاه

I poveri innamorati
nel buio della notte
di nascosto dalle guardie
distribuivano il "bollettino della poesia".

عاشقان مفلس
در سیاهی شب
دور از چشم گزمه ها
شعرنامه "پخش کردند"

In profondità di venti mila metri
sotto il mare
un verso di poesia
dondolava
in mezzo alle alghe.

در عمق بیست هزار فرسنگ

زیر دریا
یک مصرع شعر، لای خزه ها
پیچ و تاب میخورد

Quando non ho nulla in tasca
ho la poesia
quando non ho nulla in frigo
ho la poesia
quando non ho nulla nel cuore
non ho nulla.

وقتی در جیبم هیچ ندارم
شعر دارم
وقتی در یخچالم هیچ ندارم
شعر دارم
وقتی در قلبم هیچ ندارم
هیچ ندارم.

Nelle vecchie scarpe della mia infanzia
sono sempre rintanate
due tre poesie acerbe.

در کفش های کهنه کودکی ام
همیشه یکی دو شعر خام
خود را پنهان کرده اند

In un paio di calzini bianchi
ho trovato
un verso di pura poesia.

در دو لنگه جوراب سفیدم
یک بیت شعر ناب
پیدا شد

Se solo volessi
potrei vedermi appaiate davanti

le mie vecchie scarpe d'infanzia.

Ho un callo sul piede
che il mio compagno non sa.

Regna il silenzio
in tutta la casa
fino al ritorno della donna
che conosco.

L'edera del vicino
sui muri del nostro cortile
continua a crescere, a crescere.

Nel cassetto della mia scrivania
c'è una testa tagliata
con gli occhiali,
dissanguata.

اراده کنم
کفش های کهنه کودکی ام
جلوی پایم جفت میشوند

میخچه ای در پا دارم
که همراه نمی داند

بر فضای خانه ام
سکوت حاکم است
تا بازگشت زنی که
می شناسم

پیچک همسایه
بر دیوار حیات ما
می روید و می روید

در کشوی میزم
یک سر بریده است
با عینک

بی خون

Tolgo lo sguardo dallo specchio
la vecchiaia
mi resta in mente.

چشم

از آئینه برمی گیرم

پیری

در خاطر مانده است

Pensavo di avere la febbre
non ne avevo
pensavo di essere innamorato
non lo ero
pensavo di aver vinto
avevo perso.

فکر می کردم تب دارم

نداشتم

فکر می کردم عاشقم

نبودم

فکر می کردم برده ام

باخته بودم

La foglia racconta il vento
il vento racconta la foglia.

باد از زبان برگ

برگ از زبان باد

Nel tuo sguardo
si increspano

le rughe del mio volto.

در نگاهت
خطوط چهره ام
تاب برمی دارد

La bocca, chiusa
il cuore, sanguinante
la testa, persa.

زبان، در کام
دل، پر خون
سر، گردان

Quel giorno, quando arrivò
era primavera
abbiamo passato in seguito
l'estate, l'autunno e l'inverno,
in qualche modo
il giorno che partì
tornò la primavera.

روزی که آمد
بهار بود
تابستان و پائیز در پی
، زمستان را بسر آوردیم
به هر ترتیب
روزی که رفت
بهار شد

Ha piovuto
tutto il giorno
io
ho dormito
tutto il giorno
lei

ha pianto
tutto il giorno.

باران
تمام روز بارید
من
تمام روز خفتم
او
تمام روز گریست.

L'estate è tua
l'inverno è mio
la primavera è tua
l'autunno è tuo.

تابستان از آن تو
زمستان از آن من
بهار از آن تو
پائیز از آن تو

Quando è arrivata
è arrivata
quando c'era
c'era
quando se ne andata
c'era.

وقتی آمد
آمد
وقتی بود
بود
وقتی رفت
بود.

Allontano la morte
alla festa del mio settantesimo compleanno
lei pazienta.

مرگ را پس میزنم
در جشن هفتاد سالگی
مرگ صبوری میکند.

La mia ombra
si allunga, si allunga sempre di più
sulle sabbie della spiaggia
e pallido, sempre più pallido è
il suono delle onde.

سایه ام
بلندتر و بلندتر میشود
برماسه های ساحلی
و کم رنگ و کم رنگ تر
صدای امواج.

Se guido altri venti chilometri
la terra diventerà candida
e l'angoscia
fuggirà dal cuore.

بیست کیلومتر که برانم
زمین سفید خواهد شد
و اندوه
از دل خواهد رفت.

Quando arrivai alle porte del giardino
era primavera
e là in fondo
inverno,
estate e autunno
in mezzo.

به ابتدای باغ که شدم
بهار بود
در انتهای باغ
زمستان
تابستان و پائیز
درمیان.

Ho sognato
che erano marcite
le mie braccia.

خواب دیدم
دستانم از بازو
فاسد شده اند.

Ho sognato
che sgorgava sangue
dal mio cuscino.

خواب دیدم
از بالشم
چشمه خون جاریست.

Sogno di essere
un soldato
senza testa.

خواب می بینم
سربازی هستم

بی سر

lo dormivo
mentre il verde cresceva.

من خواب بودم
وقتی علف سبز شد.

Mi sono svegliato
di soprassalto
al rumore dell'erba che cresceva.

از صدای رشد علف ها
از خواب پریدم.

Tra quelli in lutto
uno ha riso
io l'ho visto.

در خیل عزاداران سیاه پوش
یکی خندید
من دیدم.

Sorrido
senza ragione
amo
senza limite
vivo
senza ansia
da tempo.

لبخند می زخم
بی دلیل

عشق می ورزم
بی تناسب
زندگی می کنم
بی خیال
مدتی است.

C'è un segreto
tra me
e te
e luna.

رازی است
بین من
وتو
و ماه.

Al bordo dello stagno
c'erano fiori bianchi
e odore di marcio.

کنار مرداب
گل های سفید بود و
بوی تعفن.

Sulle strisce pedonali
c'è un bottone
di un pedone

در خط کشی خیابان
دکمه ای است

از عابری پیاده

Dopo l'imbrunire
non ha acceso il lume
in attesa del chiarore.

هوا که تاریک شد
به انتظار سپیده دم
چراغی نیفروخت

I sonnambuli
nell'incontro notturno
di cosa parlavano?

خوابگرد ها
در ملاقات شبانه
از چه گفتند؟

In un campo minato
centinaia di
alberi in fiore.

در زمینی پراز مین
صدها درخت
پر از شکوفه

Lungo la fila dei ciliegi in fiore
uomini in nero
accompagnano una salma.

از کنار انبوهی از شکوفه های گیلاس
،سیاه پوشان
جنازه ای را بدرقه میکنند

Quando crollò il muro di pietra
gli alberi robusti
si sono dispersi.

دیوار سنگی که فروریخت
،درختان تناور
پراکنده شدند

L'erba fresca
non riconosce
gli alberi secolari.

علف های نورسته
به جا نمی آورند
.درختان کهن را

A cosa serve
decantare la primavera
biasimare l'autunno
quando
uno se ne va
e l'altro ritorna.

ستایش بهار
چه فایده و
نکوهش خزان
وقتی یکی می رود و
یکی می آید.