

انتساب

میرا قد
میرے باپ سے اونچا نکلا
اور میری ماں جیت گئی

عشرت آفرین

Dedication

I grew
Taller than my father
And my mother won.

ISHRAT AAFREEN

میں

یہ انا کے قبیلے کی
سفاک لڑکی
تیری دسترس سے
بہت دور ہے

عشرت آفرین

I

She belongs to the tribe of Ego*
This ruthless girl
And lives way beyond
The bounds of your territory.

ISHRAT AAFREEN

*Please see notes on Aafreen for an
explanation of the term 'ego'.

تعارف

مرا تعارف
پرانے زخموں کو مت کریدو
مرا تعارف
جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے
میں اپنی گلیوں کی دھول میں کھیل کر بڑھی ہوں
میں خواب کی عمر میں بھی حالات سے لڑی ہوں
میں اپنے آبا کی قبر پر کھلنے والی وہ خوش نما کھی ہوں
جو اپنے ہونے کے جرم میں ہر سزا کو ہنس ہنس کر کاٹتی ہے
مرا تعارف تو کچھ نہیں ہے
مرا تعارف تو بس وہی ہے
جو مجھ سے پہلے عظیم غالب کا
میر کا تھا
وہ میر جس کو خدائے شعرو سخن کا رتبہ عطا ہوا تھا
غرگدا کی طرح مرا تھا
عظیم غالب
جو مے کی خیرات مانگتا تھا

عشرت آفرین

Introduction

Who am I
Don't scratch old wounds
Who am I
Not what you think I am.
I have grown up playing in the dust of my alleyways
I learnt to fight for myself at an age when others
dream dreams

I am that winsome bud which blooms on my
forefathers' graves
And must smilingly endure every punishment merely
because it exists

I have no name.
Call me by the name
Of the Great Ghalib* who came before me
By the name of Mir
Mir, who was hailed as the god of Poetics and verse
But who died in poverty
The Great Ghalib
Who had to beg for his wine.

ISHRAT AAFREEN

*Ghalib and Mir are both highly esteemed classical poets.

ہجرت

وہ پتھروں کے قبیلے کی ریشمی لڑکی
 روایتوں کی فصیلوں میں خود کو قید کئے
 فریب ذات کی اک خوش نما حویلی میں
 اکیلے پن کی کتھا سن رہی تھی پھوٹوں سے
 اور اپنے آپ کو بہلائے تھی پرندوں سے
 کہ اس کی روح کی واوی میں اک ہرن جذبہ
 قلا نہیں بھرتا ہوا کھاٹیوں میں دوڑ گیا
 یہ پتھروں کے قبیلے کی شہزادی بھی
 براعتاؤ کی زنجیر توڑ کر نکلی
 تلاش کرتی ہوئی اپنا وہ ہرن جذبہ
 دکھوں کی جھیل کنارے اداس اہم بیٹی
 وہ خار بیچ رہی تھی انا کے تلووں سے
 کنول ہتھیاریاں پھل کر گلاب ہونے لگیں
 شکن شکن تھا خیالوں کا پرہن سارا
 لہو لہو تھا تنناؤں کا بدن سارا
 گلابی عمر کے موسم میں گھر سے نکلی تھی
 وہ پتھروں کے قبیلے کی ریشمی لڑکی
 محبتوں کے قبیلے میں آن پہنچی تھی

عشرت آفرین

Migration

That silken girl from the tribe of Stones
 imprisoned herself in the towers of tradition
 In a charmed palace of self-deception she sat,
 listening to the flowers sing an epic of loneliness.
 The birds kept her amused.

Then a gazelle emotion ran into the valley of her soul
 Pranced and disappeared into the ravines
 This princess of the tribe of Stones, too,
 Broke every shackle of trust
 And seeking that gazelle emotion sadly came
 to rest on the banks of the lake of sorrows
 Pulling out thorns from the soles of her ego
 Her lotus palms blistered, turned into roses.
 Creased
 Creased was the robe of her thoughts
 Bloody, the body of her desires.

She left home in the pink of her youth
 that silken girl from the tribe of Stones
 And arrived into the tribe of love.

ISHRAT AAFREEN

ادھورے آدمی سے گفتگو

آخری تجربے نے یہ ثابت کیا
اپنے بھرپور فن، اپنے قامت اور اپنے تشخص کے باوصف
صرف ایک لڑکے ہو تم
جو کہ روتی ہوئی لڑکیوں
یا اڑانوں سے محروم زمعی بدن تیلیوں
ساحلوں سے بندھی کشتیوں
فاختاؤں کے ٹوٹے پروں میں سسکتی ہوئی لذت آزار یوں میں پناہیں تلاشنے
جو کھاندڑی سی خواہش کے پیچھے پکٹتے ہوئے
اپنے آدرش بھی توڑ دے
میں تمہیں اپنا ادراک و احساس کس طرح دوں
فکر کے اس سفر میں تمہیں کس طرح ساتھ دوں
تم ابھی مجھ سے چھوٹے سے — چھوٹے رہو گے
کہیں اپنے آبا کی ماں ہوں

عشرت آفرین

Dialogue with an Incomplete Man

The final experiment proved:
with all your abundant skills
your stature
and your fine personality
you are merely
a boy, for whom
weeping girls
wounded, wingless butterflies,
boats tied to their anchors
and the sobbing anguish
riding on the broken wings of birds
provide sadistic solace

who, chasing a playful desire,
forfeits his own dignity.

How can I share with you my knowledge and feeling?
How can I take you along on my quest for meaning?

You are still younger than I am
You shall remain younger than I am
I am the mother of my forefathers.

ISHRAT AAFREEN

میرے پرکھوں کی پہلی دعا

رات کی کوکھ سے
 صبح کی ایک ننھی کرن نے جنم
 یوں لیا
 شب نے ننھی شفق کی گلابی، حسیں
 مٹھیاں کھول کر
 کچھ لیکر میں پڑھیں
 اور صبا سے نہ معلوم چپکے سے کیا کہہ دیا
 یوں کہ شبنم کی آنکھوں سے آنسو بہے
 اک اشارہ ہنسا
 چاندنی مسکراتی ہوئی چل پڑی
 اور نقاہت سے پہلو بدلتے ہوئے
 چونک کر میری ماں نے بڑے شوق سے
 کچھ اشارہ کیا
 آہٹوں اور سرگوشیوں میں کسی نے کہا
 آہ لڑکی ہے یہ؟
 اتنی افسردہ آواز میرے خدا
 میری پہلی سماعت پہ نکھی گئی
 میری پہلی ہی ساتوں میں گھولا گیا
 ان شکستہ سے لہجوں کا زہریلا پن
 آہ لڑکی ہے
 لڑکی ہے
 لڑکی ہے یہ !!!

The First Prayer of My Elders

From the womb of the night
 A tiny ray of Light was thus born
 Night uncurled the lovely pink fists of Dawn
 read her palm
 whispered to the Morning breeze
 and made the dew weep.
 A Star laughed
 Moonlight smiled and went tripping away

Turning on her side, weakly
 my mother started, then keenly
 she gestured

A flutter of movement, a whisper:
 'Oh! Is it a girl?'

Such deep sadness in that voice, O God!
 The very first which wrote itself on to my hearing

In my very first breaths it stirred
 the bitter poison of defeat as I heard

'Oh, it's a girl!'
 'A girl!'

اس کی قسمت کی مانگوں دعا
اب بھی میری سماعت پہ لکھی ہے وہ
میرے پرکھوں کی پہلی دعا

عشترت آفرین

'Is this a girl? Pray for her good fortune, then.'
It is still carved into my hearing
the first prayer of my elders.

ISHRAT AAFREEN

اے لوگو اٹھو
 اور اٹھ کر پہاڑ کا ٹوٹ
 پہاڑ مردہ روایتوں کے
 پہاڑ اندھی عقیدتوں کے
 پہاڑ ظالم عداوتوں کے
 ہمارے جسموں کے قید خانوں میں
 سینکڑوں بے قرار جسم
 اور - - - - افسوس رو میں سسک رہی ہیں
 وہ زینہ زینہ بھٹک رہی ہیں
 ہم ان کو آزاد کب کریں گے
 ہمارا ہونا ہماری ان آنے والی نسلوں کے واسطے ہے
 ہم ان کے مفروض ہیں
 جو ہم سے وجود لیں گے
 نمود لیں گے
 کٹے ہوئے ایک سر سے لاکھوں سروں کی تخلیق
 اب کہانی نہیں رہی ہے
 لہو میں جو نئے دھڑک رہی ہے
 لگ رہی ہے
 ہزاروں آنکھیں
 بدن کے خلیوں سے جھانکتی بے قرار آنکھیں
 یہ کہہ رہی ہیں

Captives
 Arise
 rise and chisel the mountains
 mountains of dead traditions
 mountains of blind beliefs
 mountains of cruel hatreds.

In the prisons of our bodies
 countless restless bodies
 and grieving souls sob
 they wander round from stairway to stairway
 asking us when we shall free them.

Our existence is for the future generations
 we owe them,
 those who will come into being
 through us come into existence.

The severed head which gives birth to thousands
 of heads

is no longer just a story.
 That which throbs in the blood,
 is whining,
 thousands of eyes from the veins of the body,
 peering restless eyes
 are saying this:

ایسر لوگو
جو زرد پتھر کے گھر میں یوں بے حسی کی چادر لپیٹ کر سو رہے ہیں
ان کو کہو
کہ اٹھ کر پہاڑ کاٹیں
ہمیں رہائی کی سوچنا ہے

عشرت آفرین

Captives,
These, who sleep in a house,
of yellow stone
wrapped in sheets of insensitivity
tell them
to rise
and chisel the mountains.
We have to think of liberation.

ISHRAT AAFREEN

غزل

کپاس چنتے ہوئے ہاتھ کتنے پیارے لگے
مجھے زمیں سے محبت کے استعارے لگے

تمام رات جو لڑتے رہے تھے طوفان سے
عجیب لوگ تھے تھک ہار کر کفارے لگے

مجھے تو باغ بھی مہکا ہوا الاؤ لگا ،
مجھے تو پھول بھی ٹھہرے ہوئے شرابے لگے

وہ ہم نہ تھے جسے آنکھیں نیچوڑ کر دی تھیں
وہ تم نہ تھے جسے ہم اپنی جاں سے پیارے لگے

اس ایک رات قیامت کی بارشیں ٹوٹیں
مری شکستہ حویلی پہ جب پچارے لگے

عشرت آفرین

Ghazal

The hand, picking cotton - I love that hand
A perfect metaphor for the love of the land.

They battled with stormy seas, all night long, and lost
Those strange people, before they reached the land.

Like a fragrant bonfire the garden burned for me
Like stationary sparks the flowers glowed for me.

With eyes wrung dry, that couldn't have been me
Dearer to you than your life, that couldn't have been
me.

That very night such torrents of rain had to pour
When my crumbling home was struck as never before.

ISHRAT AAFREEN

غزل

یہ شہر انقلاب کا نوگر نہیں رہا
آئینہ مل گیا ہے تو چمکنا نہیں رہا

کس وقت دوستوں نے صلیبیں سجائی ہیں
جب دوش پر کسی کے یہاں سر نہیں رہا

ہم ساحلوں تک آئے تھے جس کی تلاش میں
پلٹے تو ریت سا بھی وہ ساگر نہیں رہا

اب کس کے لئے بے سنگ بستوں کا یہ ہجوم
اس سے کہو کہ شہر میں آذر نہیں رہا

روقی ہیں بستروں میں تیس منہ پیٹ کر
لبوس روشنی کے بدن پر نہیں رہا

عشرت آفرین

Ghazal

This city does not seek a revolution any more
The mirror we found, but the stone we do not have
any more.

At such a time have my comrades found their crosses!
Those who remain have no heads on their shoulders
any more.

In search of the ocean deep we came to the shores
Only to find, even as the sands, the sea was not there
any more.

Why is this crowd still armed with stones?
Aazar* does not live in this city any more.

Weeping, the changing seasons hide their faces in bed
For, on its body, Light does not wear a raiment any
more.

ISHRAT AAFREEN

*Aazar was hounded for sculpting which is forbidden in Islam.

غزل

جنہیں کہ عمر بھر سہاگ کی دعائیں دی گئیں
سنا ہے اپنی چوڑیاں ہی پیس کر وہ پی گئیں

بہت ہے یہ روایتوں کا زہر ساری عمر کو
جو تلخیاں ہمارے آنچلوں میں باندھ دی گئیں

کبھی نہ ایسی فصل میرے گاؤں میں ہوئی کہ جب
کسم کے بدلے چنزیاں گلاب سے رنگی گئیں

وہ جن کے پیرہن کی خوشبوئیں ہوا پہ قرض تھیں
رتوں کی وہ اداس شاہزادیاں چلی گئیں

ان انگلیوں کو چو منا بھی بدعتیں شمار ہو
وہ جن سے خاک پر نمو کی آیتیں لکھی گئیں

سروں کا یہ لگان اب کے فصل کون لے گیا
یہ کس کی کھتیاں تھیں اور کس کو سوچ دی گئیں

عشرت آفرین

Ghazal

All their lives long prayers for marital bliss they heard
Yet they crushed their own glass bangles, to drink I
heard.*

Enough poison there is of traditions to last us a
lifetime
From sorrows they gave us knotted inside our veils.

Never was there a harvest in my village,
When the rose, not the *kussum*, should have dyed our
veils.

To the fragrances of their apparel the wind owed a
debt
Those sad princesses of all seasons who have now left.

Even kissing those fingers is a sin, I reckon,
Which inscribe on dust the verses of creation.

Who stole the levies on the harvest this year to keep?
Who owns these fields, and look, who got them to
keep?

ISHRAT AAFREEN

*Suicide - traditionally upheld as a virtuous way out of a bad marriage.

غزل

اب کی برکھا کیاری کیاری جگنو بوئے جائیں گے
دہقانوں کی بیواؤں کے آنسو بوئے جائیں گے

کب تک سرداروں کی حویلی نے گی خون کس نوں کا
کب تک اس کی بنیادوں میں مگر و بوئے جائیں گے

جانے کس کی ڈیٹھ لگی ہے میری سبز زمینوں کو
گاڑے جائیں گے تعویز اور جادو بوئے جائیں گے

جب تک مٹی کی زرخیزی چوسنے والے زندہ ہیں
اپنے خون کی بوندیں میرے گہرو بوئے جائیں گے

ذہنوں ذہنوں خوابوں پھول کھلانے والے لائق
رنگ دھنک چاند اور سرگم کی خوشبو بوئے جائیں گے

عشرت آفرین

Ghazal

Come the rains this year, in every flower bed fireflies
shall be planted
The tears of the widows of peasants shall be planted.

How long will the *havelis** of the landlords bleed the
peasants?
How long will rosy cheeks in their foundations be
planted?

Heaven knows whose voodoo has struck my green
fields
Charms will be dug in and magic shall be planted.

So long as those who suck the fertile soil dry still live,
My youths shall let the drops of their own blood be
planted.

Hands that make flowers bloom from mind to mind
and dream to dream
Rainbow colours, the moon, the fragrance of the
notes of music shall be planted.

ISHRAT AAFREEN

*The distinctive, affluent home of the feudal landlord

غزل

یہ نازک سی مرے اندر کی لڑکی
عجب جذبے عجب تیور کی لڑکی

یونہی زخمی نہیں ہیں ہاتھ میرے
تراشی میں نے اک پتھر کی لڑکی

کھڑی بے فکر کے آذر کدے میں
بریدہ دست پھر آذر کی لڑکی

انا کھوئی تو کڑھ کر مر گئی
بڑی حساس تھی اندر کی لڑکی

سزاوار ہنر مجھ کو نہ سہرا
یہ فن میرا نہ میں آذر کی لڑکی

بکھر کر شیشہ شیشہ ریزہ ریزہ
سمٹ کر پھول سے پیکر کی لڑکی

جوبلی کے کیس تو چاہتے تھے
کہ گھر ہی میں رہے یہ گھر کی لڑکی

عشرت آفرین

Ghazal

Hidden inside me lives this delicate girl
Strange aspect, strange passions she has, this girl.

I can tell you why my hands bleed so:
Bare hands chiselled her from stone, this girl.

Again in the pagan temple of thought she stands
With her wounded hands - she must be Aazar's* girl.

She died of grief, when they stole her dignity
So tender was the girl who lived inside this girl.

Why should you blame me for this art?
I am not the artist, nor am I Aazar's girl.

Though she scatters into myriad crystals
She curls into the apparition of a flower, this girl.

The owners of the *haveli*** really wanted
To keep within the family their own girl.***

ISHRAT AAFREEN

*See note on p. 161

**See note on the previous page

***reference to arranging marriages within the family to conserve capital

غزل

بھوک کی کڑواہٹ سے سرد کیلے ہونٹ
نوں اگلتے، سوکھے، پختے، پیلے ہونٹ

ٹوٹی پوڑی، ٹھنڈی لڑکی، باغی عمر
سبز بدن، پتھرائی آنکھیں، نیلے ہونٹ

سونا آئین، تنہا عورت، لمبی عمر
خالی آنکھیں، بھیکا آہنل، گیلے ہونٹ

کچے کچے لفظوں کا یہ نیلا زہر
چھو جائے تو مورکھ تو بھی پھیلے ہونٹ

زہر ہی مانگیں امرت رس کو منہ لگائیں
باغی، ضدی، دہشتی اور پیلے ہونٹ

ایسی بنجر باتیں ایسے کڑوے بول
ایسے سندر، کول، سرخ، رسیلے ہونٹ

اتنا بولو گی تو کیا سوچیں گے لوگ
رسم یہاں کی یہ ہے، لڑکی سی لے ہونٹ

عشرت آفرین

Ghazal

The bitter taste of hunger on cold lips
Blood-spitting, cracked, dry, yellow lips.

Broken bangle, icy girl, rebellious age
Green body, stony eyes, and blue lips.

Bare courtyard, lone woman, long years
Blank eyes, damp veil, moist lips.

Blue poison from bitter words grazes
Peels off these peeling lips.

Begging for poison, refusing honey dew
Rebellious, stubborn, wild, wilful lips.

Derelict thoughts, bitter words
Lovely, gentle, red, juicy lips.

What will they say to all this talk:
'Girls, they say, must seal their lips.'

ISHRAT AAFREEN

غزل

لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں
تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں

عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی
صندوقوں میں بند یہ زیور کیوں رکھتی ہیں

وہ جو آپ ہی پر جی جانے کے لائق تھیں
چمپا سہا پوروں میں پتھر کیوں رکھتی ہیں

وہ جو رہی ہیں خالی پیٹ اور ننگے پاؤں
بچا بچا کر سر کی چادر کیوں رکھتی ہیں

بند جوبلی میں جو سانچے ہو جاتے ہیں
ان کی خبر دیواریں اکثر کیوں رکھتی ہیں

صبح وصال کی کرنیں ہم سے پوچھ رہی ہیں
راتیں اپنے ہاتھ میں خنجر کیوں رکھتی ہیں

عشرت آفرین

Ghazal

Why do girls follow the destinies of their mothers?
Why are their bodies deserts, their eyes the ocean
deep?

Why do women keep their jewels locked in trunks
To whom will they bequeath their legacy of grief?

Those who were themselves worthy of worship
Why do they clutch stones between jasmine fingertips?

Those who remained hungry and barefooted
Why do they never let their *chadurs* slip?

When tragedies strike behind a closed door
Why do the walls often seem to know?

Shining upon our union ask the rays of the morning
sun
Why are the nights armed with daggers when they
come?

ISHRAT AAFREEN

حویلی میں مقید
 سورما کی لاڈلی بیٹی
 تھکن سے چور
 نا آسودگی سے مضمحل
 موسم کی شاگاہ سنج
 بے حد زود رنج
 فضا میں بارشوں سے قبل کی گہری گھٹن
 اور جس کا عالم
 اسی عالم میں وہ لڑکی
 درہنچوں سے
 ستہری ریشمیں پردوں کو سر کا کر
 عجب حیرت سے
 ان کھیتوں کی جانب رخ کئے
 چپ چاپ بیٹھی ہے
 جہاں پر لڑکیاں
 کلکاریاں بھرتی ہوئی
 پائل کو جھنکارتی
 گلابی اور دھانی چیزیاں اوڑھے ہوئے
 پھرتی ہیں اٹھاتی
 کہ جن کے پاؤں میں محنت نے گھنگھرو باندھ رکھے ہیں
 کہ جن کے ہاتھ میں برہبط ہے مٹی سے محبت کا
 نشہ ہے جن کی آنکھوں میں فقط گندم کی حدت کا

Imprisoned in the *haveli**
 the stalwart's darling daughter
 crushed with fatigue,
 drained by dissatisfaction,
 laments the weather
 feeling very tetchy.

Laden with the deep oppressiveness
 waiting for the rain,
 the atmosphere feels close.

Feeling suffocated, the girl
 moves the golden silky curtains
 a fraction
 from the French windows
 with a strange wistfulness.
 Sits quietly
 With her face towards the fields
 where the girls
 chattering
 clinking their anklets,
 wearing pink and light green scarves
 walk around with a swagger.
 For around their feet diligence has tied anklets
 for in their hands is the harp of love for the soil
 for in their eyes is the intoxication merely of the
 warmth of wheat.

* See footnote on p. 165.

وہ بنت زر
نہایت رشک سے
ان بے بضاعت
کم لباس
اور کم غذا چہروں کو تکتی ہے
کہ جن میں زندگی کی ایک سچی لود تکتی ہے

عشرت آفرین

That daughter of riches
with great envy
watches these landless
poorly dressed
poorly fed faces
in which glows the true fire of life.

ISHRAT AAFREEN