

Poetry in Translation

Willie Costello

I Charles Baudelaire (1821–1867)	2
i. Le Balcon The Balcony	2
ii. Parfum exotique Exotic Perfume	3
II Rainer Maria Rilke (1875–1926)	4
i. Liebes-Lied Lovesong	4
III Bertolt Brecht (1898–1956)	5
i. Liebesunterricht Love Lessons	5
IV Clément Marot (1496–1544)	6
i. Ma mignonne Little Miss	6
V Original verse	7
i. Encomium of Falen (2012)	7

I Charles Baudelaire (1821–1867)

i. Le Balcon | The Balcony

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs! ô toi, tous mes devoirs!
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses!

Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.
Que ton sein m'était doux! que ton cœur m'était bon!
Nous avons dit souvent d'impérissables choses
Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!
Que l'espace est profond! que le cœur est puissant!
En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!

La nuit sépaississait ainsi qu'une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles,
Et je buvais ton souffle, ô douceur! ô poison!
Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles.
La nuit sépaississait ainsi qu'une cloison.

Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses,
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.
Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux?
Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses!

Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis,
Renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes,
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s'être lavés au fond des mers profondes?
— Ô serments! ô parfums! ô baisers infinis!

Mother of memories, unparalleled mistress,
My every duty! my every delight!
To the beauty of feeling you have borne witness,
To the soft of the hearth and the charm of the night,
Mother of memories, unparalleled mistress!

The evenings lit up by the heat of the coal;
Those balcony nights, rose vapours obscuring.
How soft was your breast! how honest your soul!
Of undying things we often spoke during
The evenings lit up by the heat of the coal.

What beauteous suns the hot nights afford!
The vastness of space! the heart like a flood!
I pressed into you, queen of the adored,
And thought I inhaled the perfume of your blood.
What beauteous suns the hot nights afford!

The night became thick like a palpable spectre,
And my eyes, in the dark, your pupils divined,
And I drank of your breath, o poisonous nectar!
And your feet, in the palms of my hands, slept entwined.
The night became thick like a palpable spectre.

I deftly arouse the moments of cheer,
And relive, in your lap, my life from its start.
For why think your beauties will ever appear
But in your dear body and delicate heart?
I deftly arouse the moments of cheer!

These vows, these perfumes, these kisses unending,
Will they be reborn from a fathomless deep,
Just as the suns in the morn come ascending
Up from the foot of the seas where they sleep?
— O vows! o perfumes! o kisses unending!

ii. Parfum exotique | Exotic Perfume

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne,
Je respire l'odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone;

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l'air et m'enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

When, on a hot autumn night, with closed eyes,
I breathe in the scent of your warmhearted breast,
I see happy shores unfold to the west,
Shimmering under monotonous skies.

A languorous isle, where nature supplies
Uncommon trees, the fruits that are best,
Men of thin frames yet fiercely possessed,
And women whose straightforward gazes surprise.

Guided to such charming climes by your scent,
I see a harbour of masts and sails rent,
Battered, and wearied by the waves of *la mer*,

While the fragrance of green tamarind comes along,
Flares up my nostrils, cuts through the air,
And blends in my soul with the mariners' song.

II Rainer Maria Rilke (1875–1926)

i. Liebes-Lied | Lovesong

Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine röhrt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendetwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt, wenn diene Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anröhrt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
die aus zwei Saiten *eine* Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.

How should I restrain my soul, so
it does not touch yours? How should
I raise it up above you to some other ground?
Oh how I'd like to make it go
somewhere dark that cannot be found
in a quiet, foreign place which would
not resonate each time your depths resound.
Yet everything that touches us, you and I,
takes us in tandem like a bow moving by
which from two strings makes *one* voice ring.
What instrument are we stretched over taut?
Who is the violist into whose hands we've been brought?
Sweet song I sing.

III Bertolt Brecht (1898–1956)

i. Liebesunterricht | Love Lessons

Aber, Mädchen, ich empfehle
Etwas Lockerung im Gekreisch:
Fleischlich lieb ich mir die Seele
Und beseelt lieb ich das Fleisch.

Keuschheit kann nicht Wollust mindern
Hungrig wär ich gerne satt.
Mag's, wenn Tugend einen Hintern
Und ein Hintern Tugend hat.

Seit der Gott den Schwan geritten
Wurd es manchem Mädchen bang
Hat sie es auch gern gelitten:
Er bestand auf Schwanensang.

Relax your squealing, not all need hear it—
Darling, that's what I'd suggest:
Carnally I love the spirit
And soulfully I love the flesh.

Chastity's feckless (I need not be reminded)
Up against lust and its famishing spell.
Better that virtue have something behind it
And that a behind have some virtue as well.

Since when the god put the swan in submission
A girl makes some suffer a horror most strong
For she—and now we—suffered this in addition:
The god demanded to hear the swan's song.

IV Clément Marot (1496–1544)

i. Ma mignonne | Little Miss

Ma mignonne,
Je vous donne
Le bon jour;
Le séjour
C'est prison.
Guérison
Recouvrez,
Puis ouvrez
Votre porte
Et qu'on sorte
Vitement,
Car Clément
Le vous mande.
Va, friande
De ta bouche,
Qui se couche
En danger
Pour manger
Confitures;
Si tu dures
Trop malade,
Couleur fade
Tu prendras,
Et perdras
L'embonpoint.
Dieu te doint
Santé bonne,
Ma mignonne

Little Miss,
I insist:
Give thine ear.
Persevere!
Tho' distraught,
Despair not;
Convalesce!
Then egress
Will be thine,
And in time
Off thou'll go,
For Marot
Bids thee rush.
Go, you lush!
Sweets await—
Jams of date,
Plum, and fig!
Or a twig
You'll soon be;
Suddenly
Like a rail!
Leave this jail!
Lest in weeks
Your plump cheeks
Be no more.
I implore
With this kiss,
Little miss.

V Original verse

i. Encomium of Falen (2012)

A book deserving commendation,
A book that should bless every home:
This virtuosic verse translation
Of Pushkin's classic Russian poem.
Nonbelievers be converted!
Eugene Onegin's been reworded
In rhyming English—and what's more—
In lines of iambs numb'ring four.
And philistines, you needn't worry:
Some idle verse this novel's not;
It's worth the read just for its plot!
So to your nearest bookstore hurry
And find the version—this I stress—
By James E. Falen (Oxford Press).