RIMES

Gustavo Adolfo Bécquer

Traduction de Christian Rinderknecht rinderknecht@free.fr

26 mai 2024

Chapitre 1

Biographie de l'auteur

Gustavo Adolfo Bécquer naît à Séville en 1836, dans une famille nombreuse. Son père, qui s'était distingué comme peintre, meurt en 1841. Gustavo va à l'école en 1846, où il reçoit une éducation en lettres classiques. Un an après le décès de sa mère en 1847, il rejoint une école des beaux arts, mais abandonne ses études en 1850. Il reprend un cursus normal et publie prose et poésie dans des revues sévillanes en 1853 et 1854, année où il se rend à Madrid et y publie des critiques musicales et théâtrales. En 1856, il s'emploie à dessiner et décrire l'histoire d'églises, monastères et couvents espagnols. Certains de ses récits en proses, nommés leyendas (légendes), sont publiés en 1858. Le Moyen-Âge évoque pour lui une période glorieuse, et plusieurs de ses récits s'en inspirent. Julia Espín devient sa muse de 1858 à 1860. En plus de ses poèmes, qu'il appelle ses rimas (rimes), il écrit aussi durant cette période des opérettes espagnoles (zarzuelas) et collabore avec son frère Valeriano, peintre. Il épouse Casta Esteban Navarro en 1861. Jusqu'en 1864, il continue à publier ses leyendas et le ministre Luis González Bravo le nomme censeur des romans, ce qui le met enfin à l'abri du besoin. En 1868, une révolution antimonarchique détrône la reine Isabel II, et fait choir son gouvernement, dont Luis González Bravo faisait partie. Celui-ci avait reçu de Bécquer un manuscrit contenant, entre autres, les rimas, et le saccage par la foule du domicile du ministre déchu vit la disparition de ce premier manuscrit. Bécquer perd son poste et retourne à la vie précaire de journaliste. Il réécrit (de mémoire, dit-il) ce texte, qu'il intitule El libro de los gorriones (Le livre des moineaux). Il se sépare de son épouse, mais parvient à rester en bons termes avec elle. Il meurt en 1870, peu après son frère Valeriano. Un an après paraît son œuvre posthume en deux volumes, intitulée Obras (Œuvres), où les poèmes du livre des moineaux sont presque tous repris, corrigés parfois, et ordonnés par thèmes.

Chapitre 2

Introduction du traducteur

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) était un poète, écrivain, critique musical et théâtral, né à Séville (Espagne). Il retint du romantisme le lyrisme, mais le dépassa par ses thèmes tantôt symboliques, tantôt réalistes, ainsi que par une recherche esthétique pour elle-même et un style direct. Il publia une quinzaine de poèmes dans des revues littéraires et artistiques. Il remit un recueil manuscrit de ses poèmes à son protecteur, Luis González Bravo, alors premier ministre espagnol de la reine Isabel II, pour qu'il le préface. Malheureusement, la révolution antimonarchique de 1868 vit le saccage du domicile de l'homme d'État et la disparition du manuscrit. Par la suite, Bécquer reconstitua (de mémoire, prétend-il) le livre perdu, qu'il intitula *El libro de los gorriones* (Le livre des moineaux). Le projet prévoyait une première partie en prose (restée inachevée), et la seconde en vers — complète, semble-t-il. Cette œuvre poétique fit partie de la publication de deux volumes posthumes intitulés *Obras* (Œuvres), en 1871. Presque tous les poèmes furent retenus, mais dans un ordre thématique.

Notre traduction reprend l'ordre du *Livre des moineaux*, où chaque poème est numéroté en chiffres arabes, mais nous adjoignons aussi la numérotation des *Œuvres*, en chiffres romains. Nous avons intégré les corrections posthumes et parfois pris la peine de citer en notes les variantes de certains vers ou strophes, non pour constituer un semblant d'apparat critique, mais pour faire sentir au lecteur le processus créateur. Nous avons consulté une source de référence, celle du *Centro Virtual Cervantes* en Espagne, mais aussi une édition de *Rimas y leyendas* de 1984 aux éditions Orbis. Nous avons ajouté un chapitre intitulé *Autre rimes* regroupant des poèmes attribués à l'auteur par la critique, mais qui ne faisaient ni partie du *Livre des moineaux* ni des *Œuvres*.

Les poèmes de Bécquer sont connus aujourd'hui sous le vocables de *Rimas* (rimes), car l'auteur les appelaient ainsi auprès de ses amis. Malgré l'apparence de vers libres, beaucoup de ses poèmes riment au sens où ils contiennent des correspondances internes, souvent des allitérations, des répétitions de mots,

des structures parallèles, des progressions etc. Bécquer joue beaucoup avec la syntaxe espagnole pour réaliser ces rimes. Plutôt que faire de même en français, où l'ordre des propositions et des adjectifs est plus contraint, nous avons opté pour une traduction plus fluide, surtout dans les poèmes les plus longs, pour ne pas égarer le lecteur. Nous avons néanmoins tâché de recréer certaines allitérations, mais surtout les structures entre strophes et vers, comme par exemple la mise en exergue de certains mots, au début ou à la fin de certains vers. L'espagnol du milieu du XIXe siècle a changé : nous avons consulté des sources philologiques pour traduire correctement certains mots. Par ailleurs, certains termes religieux sont devenus obscurs : nous avons fourni des notes pour les expliquer brièvement. Bécquer avait une ponctuation idiosyncratique — quand elle n'était pas absente : nous avons pris la liberté d'user d'une ponctuation moderne qui sert la compréhension, surtout dans les longs poèmes.

Gustavo Adolfo Bécquer est bien connu des espagnols pour sa poésie, bien que sa prose soit plus volumineuse, parce que certains de ses poèmes sont étudiés et appris par cœur dans les écoles, mais surtout parce que leur lyrisme original sait toucher les jeunes cœurs. Voici quelques thèmes qui traversent son œuvre : l'existence, avec sa cohorte habituelle : destin, incertitude, mort, aspiration au repos existentiel; les galanteries amoureuses; l'amour perdu, avec l'aréopage des regrets, des nuits sans sommeil, mais aussi du dépit et de la rancune; la musique; la nature; enfin, la métapoésie, c'est-à-dire des poèmes sur l'écriture poétique elle-même, sur le sujet poétique (en particulier, l'idéal féminin), avec parfois des éléments platoniciens qui touchent au symbolisme.

Christian Rinderknecht

Chapitre 3

Rimes

1 [XLVIII]

Comme s'arrache le fer d'une plaie, ¹ j'arrachai son amour de mes entrailles, bien que je sentis ce faisant que je m'arrachais la vie avec lui.

De l'autel que je lui dressai dans mon âme, la volonté abattit son image, et la lumière de la foi qui en elle brûlait s'éteignit devant l'autel désert.

Son image tenace revient encore à mon esprit pour combattre ma détermination... Quand pourrai-je dormir de ce sommeil où s'achève le rêve?

2 [XLVII]

Je me suis penché sur les gouffres béants de la terre et du ciel, et j'en ai vu la fin avec les yeux ou la pensée.

Mais hélas! je parvins à l'abîme d'un cœur et je m'inclinai un moment,

^{1.} Le thème de la blessure par arme blanche est récurrent chez Bécquer. Voir les rimes 16, 28 et 77.

et mon âme et mes yeux se troublèrent, si profond et si noir il était!

3 [XLV]

À la clef d'un arc mal assuré, aux pierres rougies par le temps, campait le blason gothique, œuvre d'un rude ciseau.

Panache de son heaume de granit, le lierre qui pendait autour ombrait l'écu où une main tenait un cœur.

Pour le contempler en ce lieu désert, nous nous arrêtâmes tous deux : et cela, me dit-elle, est le parfait emblème de mon amour constant.

Hélas! Ce qu'elle me dit alors était vrai : vrai que le cœur, elle l'aurait sur la main, partout... mais dans la poitrine, non.

4 [XXXVIII]

Les soupirs sont air, et à l'air ils vont. Les larmes sont eau, et à la mer elles vont. Dis-moi, ma demoiselle : quand l'amour s'oublie, sais-tu où il va?

5 [LXXII]

Première voix

Les ondes ont une vague harmonie; les violettes, une suave odeur; les brumes d'argent, la froide nuit; la lumière et l'or, le jour; moi, quelque chose de meilleur : moi, j'ai l'*Amour*!

Deuxième voix

Brise ² de liesse, nuée radieuse, vague d'envie qui baise le pied, île de songes où repose l'âme inassouvie.

Douce ivresse, c'est la *Gloire*.

Troisième voix

Braise allumée est le trésor, ombre qui fuit la vanité. Tout est mensonge : la gloire, l'or; seul ce que moi j'adore est vrai : la *Liberté*!

Ainsi passaient les bateliers en chantant l'éternelle chanson, et l'écume sautait aux coups de rame, blessée par le soleil.

T'embarques-tu?, me criaient-ils. Et moi, souriant, je leur dis au passage : « J'ai déjà embarqué. », et je leur pointai mes habits étendus qui séchaient encore sur la plage.

6 [XVIII]

Fatiguée par la danse, la couleur ardente, le souffle court, appuyée à mon bras, elle s'arrêta à un bout du salon.

Parmi la gaze légère que soulevait son sein palpitant, une fleur était bercée d'un mouvement doux et mesuré.³

^{2.} *aura*, dans la poésie espagnole du XIXe siècle, désignait un vent doux. Nous traduisons parfois par *zéphyr*. Voir rimes 27 et 60.

^{3.} Le motif de la fleur au décolleté se retrouve à la rime 19.

Comme dans un berceau de nacre que pousse la mer et caresse le zéphyr, peut-être dormait-elle là-bas du souffle de ses lèvres entrouvertes.

Oh! Qui, pensai-je, pourrait ainsi laisser filer le temps!
Oh! Si les fleurs dorment, quel sommeil si doux!

7 [XXVI]

Je vais contre mes intérêts en le confessant.

Néanmoins, mon aimée,
je pense comme toi qu'une ode est seule bonne
écrite au dos d'un chèque.

Il ne manquera pas quelque sot qui, en l'entendant,
ne se signe et dise:
Femme, à la fin du dix-neuvième siècle,
matérielle et prosaïque Sottises!

Des voix qui font courir quatre poètes
qui se drapent en hiver avec une lyre!

Aboiements des chiens à la lune!

Tu sais et je sais qu'en cette vie,
celui qui l'écrit avec génie est très rare,
et qu'avec de l'or, quiconque fait de la poésie.

8 [LVIII]

Veux-tu éviter l'amertume de la lie de ce nectar délicieux? Alors hume-le, approche-le de tes lèvres et écarte-le ensuite.

Veux-tu que nous gardions un doux souvenir de cet amour?
Alors aimons-nous aujourd'hui, et demain disons-nous adieu! 4

^{4.} Le thème de l'amour d'un soir se retrouve aux rimes 9 et 73, qui offrent un contraste à l'image d'Épinal d'un poète transi d'amour infini.

9 [LV]

Dans le tumulte discordant de l'orgie, l'écho d'un soupir caressa mon oreille comme une note de musique lointaine.

L'écho d'un soupir que je connais, formé d'une haleine que j'ai bue, parfum d'une fleur qui croît cachée dans un cloître sombre. ⁵

Mon adorée d'un jour, ma tendre, me dit :

- À quoi penses-tu?
- À rien... À rien, et tu pleures?
- J'ai la tristesse gaie et le vin triste. ⁶

10 [XLIV]

Comme dans un livre ouvert, je lis dans le fond de tes pupilles. À quoi bon feignent les lèvres des rires que démentent les yeux?

Pleure! N'ai honte de confesser que tu m'aimas un peu. Pleure! Personne ne nous voit. Vois: je suis un homme... et je pleure aussi.

11 [I]

Je sais un hymne géant et étrange qui annonce dans la nuit de l'âme ⁷ une aurore, et ces pages sont de cet hymne des cadences que l'air dilate dans l'ombre.

^{5.} Cette rime contribue au thème de la novice hors d'atteinte. Voir les rimes 24 et 59.

^{6.} Le thème de l'amour d'un soir se retrouve aux rimes 8 et 73, qui offrent un contraste à l'image d'Épinal d'un poète transi d'amour infini.

^{7.} La « nuit obscure de l'âme » est une expression de Jean de la Croix. Elle désigne l'épreuve de l'absence de Dieu chez le mytique. Cf. rime 56.

Je voudrais l'écrire, domptant de l'homme la rebelle langue mesquine, avec des mots qui soient à la fois soupirs et rires, couleurs et notes. ⁸

Mais vaine est la lutte : il n'est aucune mesure qui puisse l'enfermer, et c'est à peine, ô ma belle! si je puis te le conter seul à seul à l'oreille en tenant tes mains dans les miennes.

12 [L]

Comme le sauvage aux mains malhabiles fait à discrétion un dieu d'un tronc, et ensuite devant son œuvre s'agenouille, cela nous le fîmes toi et moi.

Nous donnâmes forme réelle à un fantôme, invention ridicule de l'esprit, et, l'idole une fois là, nous sacrifiâmes notre amour sur son autel.

13 [VII]

Dans l'angle obscur du salon, de son maître peut-être oubliée, silencieuse et couverte de poussière, trônait la harpe.

Que de notes dormaient sur ses cordes, comme dorment les oiseaux sur les branches, attendant la main de neige qui les fait s'envoler!

Hélas! pensai-je. Que de fois le génie ainsi dort-il au fond de l'âme, et attend une voix, comme Lazare, qui lui dise : *Lève-toi et marche!*

^{8.} Le narrateur envisage ici la synesthésie poétique comme issue pour exprimer l'inexprimable «hymne» du premier quatrain. (Bécquer maitrisait le dessin et la musique.)

14 [XLIX]

Parfois je la rencontre de par le monde et elle passe près de moi; et elle passe en souriant, et je dis : Comment peut-elle rire?

Puis point à ma lèvre un autre sourire, masque de la douleur, et je pense alors : *Peut-être rit-elle comme je ris moi-même*.

15 [II]

Saeta ⁹ qui traverse en volant, lancée au hasard sans qu'on ne sache où, tremblante, elle se plantera;

feuille sèche de l'arbre emportée par la bourrasque, ¹⁰ et on ne devine le sillon où elle retombera;

vague géante que le vent enfle et pousse dans la mer, et roule et passe, et ne sait quel rivage elle va cherchant;

lueur qui, prête à s'éteindre, brille en ronds tremblants, et l'on ne sait d'entre-eux lequel sera le dernier :

c'est moi 11 qui, au hasard,

^{9.} Courte prière chantée depuis les balcons au passage des trônes portant des scènes de la Passion du Christ, pendant la Semaine Sainte, principalement en Andalousie. L'étymologie est le latin *sagitta*, signifiant *flèche*, d'où la métaphore qui suit.

^{10.} Il pourrait s'agir aussi, au sens propre, du *vendaval*, un vent du sud soufflant sur la vallée du Guadalquivir, qui traverse Séville, la ville de Bécquer, mais la version publiée dans *El Museo Universal* indique *huracán* (ouragan), d'où notre choix.

^{11.} La longue accumulation d'images de la nature sans référent se résout ici.

traverse le monde sans penser d'où je viens, ni où mes pas me mèneront. ¹²

16 [XLII]

Quand on me le conta, je sentis le froid d'une lame d'acier dans les entrailles; ¹³ je m'appuyai contre le mur, et un instant je perdis la conscience du lieu où j'étais.

La nuit s'abattit sur mon être; d'ire et de pitié s'inonda mon âme et je compris pourquoi on pleure, et je compris pourquoi on tue!

Le nuage de douleur passa... Avec peine je parvins à balbutier de brèves bagatelles. ¹⁴ Et qui me donna la nouvelle? Un ami fidèle. Il m'avait rendu un grand service. Je le remerciai.

17 [LIX]

Moi, je sais quel est l'objet de tes soupirs; Moi, je sais la cause de ta douce et secrète langueur.

Tu ris? Un jour tu sauras, petite, pourquoi. Toi, tu le soupçonnes et moi je le sais.

Moi, je sais quand tu rêves et ce qu'en songe tu vois.

^{12.} Le thème du destin incertain se retrouve dans les rimes 60 et 67.

^{13.} Le thème de la blessure par arme blanche est récurrent chez Bécquer. Voir les rimes 1, 28 et 77.

^{14.} L'allitération suggère le balbutiement et se trouve dans l'original : *logré balbucear breves palabras*.

Comme dans un livre je peux lire sur ton front ce que tu tais.

Tu ris? Un jour tu sauras, petite, pourquoi. Toi, tu le soupçonnes et moi je le sais.

Moi, je sais pourquoi tu souris et pleures à la fois; moi, je pénètre les recoins mystérieux de ton âme de femme.

Tu ris? Un jour tu sauras, petite, pourquoi. Pendant que tu éprouves tant et ne sais rien, moi, qui ne ressens plus rien, je sais tout.

18 [LXVII]

Quelle merveille que de voir le jour se lever, couronné de feu, et, à son baiser enflammé, voir briller les vagues et s'incendier l'air!

Quelle merveille, après la pluie, dans le soir bleuté de l'automne triste, que de respirer le parfum des fleurs humides jusqu'à satiété!

Quelle merveille, quand la blanche neige tombe silencieusement en flocons, que de voir s'agiter les langues rougeâtres des flammes inquiètes!

Quelle merveille, après la fatigue, que de bien dormir, et ronfler comme un sous-chantre, ¹⁵ et manger, et grossir... Et quel malheur ¹⁶ que cela seulement ne suffise pas!

^{15.} Officier du chœur, subordonné au chantre.

^{16.} Une fameuse correction indique l'opposé : «bonheur».

19 [XXII]

Comment vit encore cette rose que tu as prise contre ton cœur? ¹⁷ Avant de la contempler, jamais je n'avais vu de fleur sur un volcan.

20 [LVI]

Aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, et toujours pareil!
Un ciel gris, un horizon éternel, et marcher... marcher.

Le cœur battant la mesure comme une machine stupide; ¹⁸ l'intelligence obtuse du cerveau endormie dans un recoin.

L'âme, dans son ambition du Paradis, le cherche sans foi. Fatigue sans objet, vague qui roule sans savoir pourquoi.

La voix, d'un ton égal, chante incessamment le même chant. La goutte d'eau monotone qui tombe, et tombe, sans cesse.

Ainsi vont les jours, filant les uns après les autres, aujourd'hui comme hier... et tous sans plaisir ni douleur.

Hélas! Parfois je me souviens en un soupir d'une affliction ancienne. Amère est la douleur, mais au moins souffrir est vivre!

^{17.} Le motif de la fleur au décolleté se retrouve à la rime 6.

^{18.} Le thème du cœur-machine se retrouve à la rime 44.

21 [XXI]

Qu'est la poésie? dis-tu en plantant dans mes yeux tes yeux bleus. Qu'est la poésie! Et toi tu me le demandes? La poésie... c'est toi. 19

22 [XXIII]

Pour un regard, un monde; pour un sourire, un ciel; pour un baiser... j'ignore que t'offrir pour un baiser!

23 [LXXV]

Serait-il vrai que, quand le sommeil touche nos yeux de ses doigts de rose, l'âme s'enfuit en vol pressé de la prison qu'elle habite?

Serait-il vrai que, hôte des brumes, au souffle ténu de la brise nocturne, elle monte, ailée, à la région vide pour en rencontrer d'autres?

Et là, dévêtue de la forme humaine, là, les liens terrestres rompus, elle habite de brèves heures le monde silencieux de l'idée?

Et qu'elle rit et pleure, et exècre et aime, et conserve un visage de douleur et joie, pareil à celui que laisse un météore quand il traverse le ciel?

Moi, je ne sais si ce monde de visions vit hors de nous ou en nous : ce que je sais, c'est que je connais maintes gens que je ne connais pas.

^{19.} La rime la plus célèbre du recueil. On peut la rapprocher de la rime 39 dans sa recherche d'une définition de la poésie, fondée sur l'expression du sentiment incarné par les femmes.

24 [LXXIV]

Les habits défaits, les épaules nues, deux anges veillaient sur le linteau doré de la porte.

Je m'approchai des fers forgés qui défendent l'entrée et, des doubles grilles, je la vis au fond, confuse et blanche.

Je la vis comme l'image qui passe en rêverie, comme un rai de lumière ténu et diffus qui passe parmi les ténèbres.

Je sentis mon âme pleine d'un désir ardent; comme attire un abîme, ce mystère vers lui m'entraînait.

Mais hélas! le regard des anges semblait me dire : Le seuil de cette porte, seul Dieu le franchit!²⁰

25 [VIII]

Quand je regarde l'horizon bleu se perdre au lointain, au travers d'une gaze de poussière dorée et inquiète,

je crois possible de m'arracher du sol misérable et flotter avec la brume dorée en atomes légers, défait comme elle.

^{20.} Cette rime contribue au thème de la novice hors d'atteinte. Voir les rimes 9 et 59.

Quand je vois de nuit, dans le fond obscur du ciel, trembler les étoiles comme d'ardents iris de feu,

je crois possible de m'envoler là où elles brillent, et m'inonder de leur lumière et, en un feu qui a pris, me fondre avec elles en un baiser.

Sur la mer de doute où je vogue, je ne sais même pas ce que je crois; pourtant ces désirs me disent que je porte quelque chose de divin, ici, en moi.

26 [XLI]

Tu étais l'ouragan et moi la haute tour qui défie son pouvoir : tu devais te fracasser ou m'abattre... Impossible!

Tu étais l'océan et moi la roche dressée qui attend son va-et-vient : tu devais te briser ou m'arracher... Impossible!

Belle, toi; moi, altier; habitués l'un à l'emporter, l'autre à ne pas céder : étroite, la sente; inévitable, le choc... Impossible! ²¹

27 [IX]

Le zéphyr ²² qui gémit faiblement

^{21.} Cette rime s'inscrit dans le thème dialogique «toi et moi» que l'on retrouve dans la rime 33, mais ici avec discordance et opposition.

^{22.} *aura*, dans la poésie espagnole du XIXe siècle, désignait un vent doux. Nous traduisons parfois par *brise*. Voir rimes 5 et 60.

baise les ondes légères qu'il plisse en jouant; le soleil baise la nuée à l'occident jusqu'à ce que, de pourpre et d'or, il la nuance; la flamme à l'entour du tronc ardent s'étale en baisant une autre flamme, et jusqu'au saule pesant, qui se penche vers la rivière qui le baise, renvoie un baiser.

28 [XXXVII]

Je mourrai avant toi : caché dans les entrailles déjà je porte le fer avec lequel ta main ouvrit la large blessure mortelle. ²³

Je mourrai avant toi et mon âme, dans son entêtement tenace, s'assiéra aux portes de la mort, t'attendant là-bas.

Avec les heures, les jours; avec les jours, les années s'envoleront; et tu frapperas à cette porte enfin...
Qui peut ne pas frapper?

Puis la terre gardera tes fautes et ta dépouille, tu te laveras dans les ondes de la mort comme dans un autre Jourdain; ²⁴

là-bas, où le murmure de la vie va mourir en tremblant, comme la vague va en silence expirer sur le rivage;

là-bas, où le sépulcre qui se ferme ouvre une éternité,

^{23.} Le thème de la blessure par arme blanche est récurrent chez Bécquer. Voir les rimes 1, 16 et 77.

^{24.} Référence au baptême de Jésus par Jean le Baptiste, sauf que ce sont ici les eaux de la mort.

tout ce que nous deux avons tu nous devrons en parler, là-bas.

29 [XIII]

Tes yeux sont bleus et, quand tu ris, leur clarté suave me rappelle l'éclat tremblant du matin qui se reflète dans la mer.

Tes yeux sont bleus et, quand tu pleures, les larmes transparentes en eux me semblent gouttes de rosée sur une violette.

Tes yeux sont bleus et, si irradie une idée comme un point de lumière au fond, elle paraît une étoile perdue dans le ciel de l'après-midi. ²⁵

30 [XXXI]

Notre passion fut une tragique saynète dont l'absurde fable fait jaillir rires et pleurs, le comique et le grave confondus.

Mais le pire de cette histoire fut qu'à la fin de l'acte, à elle échurent larmes et rires, et à moi seulement les larmes.

31 [XXV]

^{25.} Il s'agit de la première rime publiée par l'auteur, le 17 décembre 1859, sous le titre : « Imitación de Byron », en référence à des vers de Lord Byron dans *Hebrew Melodies* (1815).

Quand t'enveloppent dans la nuit ²⁶ les ailes de tulle du sommeil et que tes cils tendus imitent des arcs d'ébène,

pour écouter les battements de ton cœur inquiet et sentir ta tête endormie pencher sur ma poitrine,

je donnerais, mon amour, tout ce que je possède : la lumière, l'air et la pensée!

Quand tes yeux se fixent ²⁷ sur un objet invisible et le reflet d'un sourire illumine tes lèvres,

pour lire sur ton front la pensée secrète qui passe comme un nuage marin sur le large miroir,

je donnerais, mon amour, tout ce que je désire : la renommée, l'or, la gloire, le génie!

Quand ta langue devient muette, ²⁸ et ton haleine se presse, et tes joues s'allument, et tu entrouvres tes yeux noirs,

pour voir entre tes cils briller d'un feu humide l'étincelle ardente qui jaillit du volcan des désirs,

^{26.} Le premier don est la femme endormie, dont on retrouve la figure à la rime 63.

^{27.} Le second don est la femme contemplative, dont on retrouve la figure à la rime 17.

^{28.} Le dernier don est la femme qui offre son désir à son amant, le narrateur.

je donnerais, mon amour, tout ce que en quoi j'espère : la foi, l'âme, la terre, le ciel! ²⁹

32 [LVII]

Cette carcasse d'os et de peau se fatigue à la fin de tant promener une tête folle, et je ne le regrette pas, car, bien qu'il soit vrai que je ne sois pas vieux,

de la part de vie qu'il me revient de la vie du monde, j'ai fait un tel usage à mes dépens que je jurerais avoir condensé un siècle en chaque jour.

Ainsi, si je mourais à l'instant, je ne pourrais dire que je n'ai vécu; si le vêtement paraît neuf par dehors je sais qu'il a vieilli par dedans.

Il a vieilli, oui; malgré mon étoile! mon ardeur dolente le dit suffisamment; c'est qu'il est des douleurs qui gravent sur le cœur leurs empreintes horribles au lieu du front.

33 [XXIV]

Deux rouges langues de feu qui, enlacées au même tronc, s'approchent et, en se baisant, forment une seule flamme;

deux notes que la main fait jaillir du luth en même temps, et qui, dans l'espace, se réunissent

^{29.} À chaque don de la femme, chacun plus précieux, le narrateur offre en échange des biens de plus en plus précieux.

et s'embrassent en harmonie;

deux vagues qui viennent ensemble mourir sur une plage et, en se brisant, se couronnent d'un panache d'argent;

deux lambeaux de vapeur qui s'élèvent du lac, et, en se joignant dans le ciel, forment un nuage blanc;

deux idées qui surgissent de pair, deux baisers qui éclatent de concert, deux échos qui se confondent... ainsi sont nos deux âmes. ³⁰

34 [XLIII]

J'écartai la lampe et au bord du lit défait je m'assis, muet, sombre, les pupilles immobiles plantées dans le mur.

Combien de temps restai-je ainsi? Je ne sais; quand me quitta l'horrible ivresse de douleur, la lueur expirait et sur mes balcons le soleil riait.

Je ne sais non plus, en de si terribles heures, à quoi je pensais ou ce qui me traversa; je me souviens seulement avoir pleuré et maudit, et avoir vieilli cette nuit-là. 31

35 [LII]

^{30.} Cette rime s'inscrit dans le thème dialogique «toi et moi» que l'on retrouve dans la rime 26, mais avec harmonie ici.

^{31.} À rapprocher de la rime 16.

Lames géantes qui vous brisez en mugissant sur les rivages déserts et lointains : enveloppé dans le drap d'écumes, emportez-moi avec vous!

Rafales d'ouragans qui arrachent de la grande forêt les feuilles mortes : entraîné dans l'aveugle tourbillon, emportez-moi avec vous!

Nuées de tempête que rompt l'éclair et qui ornez les orles défaits en feu : enlevé parmi la brume obscure, emportez-moi avec vous!

Emportez-moi, par pitié, là où le vertige m'arracherait la mémoire et la raison. Par pitié! J'ai peur de rester seul à seul avec ma douleur!

36 [LIV]

Quand nous évoquons à nouveau les heures fugaces du passé, une larme tremblante brille, prompte à glisser sur ses cils noirs.

Et, enfin, elle glisse et tombe comme goutte de rosée à la pensée que, tel ce jour pour hier, pour ce jour demain, tous deux nous soupirerons à nouveau.

37 [XX]

Elle sait, si parfois ses lèvres rouges sont brûlées par une atmosphère invisible, que l'âme qui peut parler avec les yeux peut aussi embrasser avec le regard. ³²

^{32.} À rapprocher de la rime 43.

38 [LIII]

Elles reviendront, les obscures hirondelles, pendre leurs nids à ton balcon et, à nouveau, avec leurs ailes elles toqueront aux carreaux en jouant.

Mais celles qui réfrénaient leur vols en contemplant ta beauté et mon bonheur, celles qui apprirent nos noms... celles-ci ne reviendront pas!

Ils reviendront, les épais chèvrefeuilles, escalader les murs de ton jardin, et, à nouveau, leurs fleurs s'ouvriront le soir, encore plus belles.

Mais celles figées par la rosée, dont nous regardions les gouttes trembler et tomber comme larmes du jour... celles-ci ne reviendront pas!

Ils reviendront, les mots ardents de l'amour sonner à ton oreille, ton cœur se réveillera peut-être de son profond sommeil.

Mais, muet et absorbé et à genoux, comme on adore Dieu devant son autel, comme moi je t'ai aimée..., détrompe-toi, ainsi personne ne t'aimera plus. 33

39 [IV]

Ne dites pas que, épuisé son trésor, faute de sujet, la lyre s'est tue : il pourrait ne pas y avoir de poètes, mais toujours il y aura la poésie.

Tant que les ondes embrasées

^{33.} La plus célèbre des rimes, avec la rime 21.

de la lumière palpiteront aux baisers, tant que le soleil vêtira les nuées déchirées de feu et d'or; tant que l'air portera en son giron parfums et harmonies; ³⁴ tant qu'il aura un printemps au monde, il y aura la poésie!

Tant que la science échouera à découvrir la source de la vie, et qu'en mer ou au ciel il y aura un abîme qui résiste au calcul; tant que l'humanité, toujours progressant, ne saura où elle va; tant qu'il aura un mystère pour l'homme, il y aura la poésie!

Tant que l'on sentira l'âme se réjouir sans que les lèvres ne rient; tant que l'on pleurera sans que le sanglot ne vienne troubler la pupille; tant que le cœur et la tête continueront à batailler; tant qu'il y aura espoirs et souvenirs, il y aura la poésie!

Tant qu'il y aura des yeux qui reflètent les yeux qui les regardent, tant que répondra la lèvre soupirant à la lèvre qui soupire; tant que deux âmes en un baiser confondues pourront se toucher; tant qu'il existera une femme splendide, il y aura la poésie!

40 [XXX]

Une larme poignait à ses yeux et une phrase de pardon à mes lèvres;

l'orgueil parla et son pleur s'assécha, et la phrase sur mes lèvres expira.

Je vais mon chemin; elle, un autre; mais en repensant à notre amour mutuel, je dis encore: *Pourquoi n'ai-je rien dit ce jour-là*? et elle doit se dire: *Pourquoi n'ai-je pas pleuré*?

41 [LX]

Ma vie est une friche; fleur que je touche s'effeuille. Sur mon chemin fatal, on va semant le mal pour que moi je le recueille.

42 [III]

Secousse étrange qui agite les idées, comme ouragan qui pousse les vagues au galop;

murmure qui dans l'âme s'élève et va croissant, comme volcan sourd qui annonce qu'il va s'embraser;

silhouettes difformes d'êtres impossibles; paysages apparaissant comme au travers d'un tulle;

couleurs qui se marient et imitent dans l'air les atomes de l'iris qui nagent dans la lumière;

idées sans paroles, paroles insensées; cadences sans rythme ni mesure;

souvenirs et désirs de ce qui n'existe pas; transports de joie, envies de pleurer;

activité nerveuse qui erre sans emploi, sans rênes qui guident ce cheval ailé;

folie que l'âme exalte et enflamme, ivresse divine du génie créateur...

Telle est l'inspiration!

Voix géante qui ordonne le chaos dans le cerveau, et, parmi les ombres, fait paraître la lumière;

brillante rêne d'or qui, puissante, freine de l'esprit exalté le coursier volant; 35

fil de lumière qui noue les pensées en gerbes, soleil qui rompt les nuées et atteint le zénith;

main intelligente qui parvient à réunir les mots indociles en un collier de perles;

^{35.} Allusion à la mythologie grecque, où le héros Bellérophon reçoit de la déesse Athéna des rênes d'or pour dompter Pégase, le cheval ailé.

rythme harmonieux qui enserre dans la mesure les notes fugitives avec cadence et nombre;

ciseau qui mord dans le bloc, modelant la statue, et la beauté plastique ajoute à l'idéale;

atmosphère où tournent les idées en ordre, tels des atomes que réunit une attraction secrète;

torrent où la fièvre éteint sa soif; oasis qui à l'esprit rend sa vigueur...

Telle est notre raison!

Avec ces deux toujours en lutte et des deux vainqueur, tant il n'est donné qu'au génie de les mettre sous le même joug.

43 [XVI]

Si, quand les clochettes bleues de ton balcon se bercent, tu crois qu'en soupirant passe le vent qui murmure, sache que, caché parmi les feuilles vertes, moi je soupire.

Si, quand résonne confusément derrière toi une vague rumeur, tu crois qu'une voix lointaine t'a appelé par ton nom, sache que, parmi les ombres qui t'entourent, moi je t'appelle.

Si, quand ton cœur craintif se trouble en pleine nuit, tu sens sur tes lèvres une haleine qui embrase, sache que, bien que invisible à tes côtés, moi je respire.

44 [LXXVII]

Tu dis que tu as un cœur, et tu le dis seulement parce que tu sens ses battements. Ce n'est pas un cœur... C'est une machine ³⁶ qui, au rythme de son mouvement, fait du bruit.

45 [LXI]

En voyant mes heures lentes de fièvre et d'insomnie défiler : au bord de ma couche, qui s'assiéra?

Quand ma main tremblante se tendra, prête à expirer : cherchant une main amie, qui la serrera?

Quand la mort dépolira le cristal de mes yeux : mes paupières encore ouvertes, qui les clora?

Quand la cloche sonnera (si elle sonne à mon enterrement) : une prière en l'entendant, qui la murmurera?

Quand mes pâles restes

^{36.} Le thème du cœur-machine se retrouve à la rime 20.

opprimeront la terre enfin : sur la fosse oubliée, qui viendra pleurer?

Enfin, le jour suivant, quand le soleil brillera à nouveau : de mon passage de par le monde, qui se souviendra?

46 [X]

Les invisibles atomes de l'air alentour palpitent et s'enflamment, le ciel se défait en rayons d'or, la terre frémit de joie; j'entends, flottant sur des ondes d'harmonie, rumeurs de baisers et battements d'ailes, et mes paupières se closent... Qu'arrive-t-il? — C'est l'amour qui passe!

47 [LXV]

Vint la nuit et point d'asile; et j'eus soif!... Je bus mes larmes. Et j'eus faim!... Je fermai mes yeux enflés pour mourir.

Étais-je dans un désert? Bien qu'à mon oreille parvenait le rauque bouillonnement de la multitude, j'étais orphelin et pauvre. Le monde était un désert... pour moi!

48 [LXXVIII]

Feignant des réalités avec l'ombre vaine, l'Espoir va, devant le Désir.

Et ses mensonges, comme le Phénix, renaissent de ses cendres.

49 [LXIX]

Nous naissons de l'éclair lorsqu'il brille, et son éclat perdure encore quand nous mourons : si courte est la vie!

Nous courons après gloire et amour, ombres d'un rêve que nous poursuivons : s'éveiller est mourir! ³⁷

50 [XVII]

Aujourd'hui la terre et les cieux me sourient, aujourd'hui le soleil atteint le fond de mon âme, aujourd'hui je l'ai vue..., je l'ai vue et elle m'a regardé... Aujourd'hui je crois en Dieu!

51 [XI]

- Je suis ardente, je suis brune, je suis le symbole de la passion; mon âme est pleine de désirs de jouissance. Est-ce moi que tu cherches?
- Ce n'est pas toi, non.
- Mon front est pâle, mes tresses d'or;
 je peux t'offrir des bonheurs sans fin;
 je garde un trésor de tendresse.
 Est-ce moi que tu appelles?
- Ce n'est pas toi, non.
- Je suis un songe, fantôme impossible et vain de brume et lumière; je suis incorporelle, je suis intangible, je ne puis t'aimer.
- Oh! viens, toi, viens!

^{37.} Référence à l'œuvre de Calderón de la Barca, La vida es sueño (la vie est un rêve) (1635).

52 [XIX]

Quand sur ta poitrine tu penches un front mélancolique, tu me sembles un lys brisé, ³⁸

car, en te donnant la pureté, qui est un symbole céleste, comme lui te fit Dieu d'or et de neige.

53 [XXIX]

La bocca mi baciò tutto tremante. ³⁹
DANTE

Sur sa jupe elle tenait le livre ouvert. ses boucles noires touchaient ma joue: nous ne voyions pas les lettres, aucun des deux, je crois, mais nous gardions un profond silence. Combien cela dura? Ni alors je ne pus le savoir. Je sais seulement qu'on n'entendait rien d'autre que l'haleine pressée qui s'échappait des lèvres sèches, je sais seulement que nous nous tournâmes les deux en même temps, et nos yeux se trouvèrent, et retentit un baiser!

^{38.} Voir les rimes 83 et 85.

^{39.} Mise en abyme du chant V, vers 136, de l'*Enfer* de Dante : «[celui qui ne sera plus jamais séparé de moi] me baisa la bouche tout tremblant.». Dans ce passage, Francesca de Remini relate au poète comment son amoureux, Paolo Malatesta, la baisa alors qu'ils lisaient *Lancelot du Lac*, où Lancelot baise Guenevièvre.

* * *

Le livre était l'œuvre de Dante, son *Enfer*.

Quand nous y baissâmes les yeux, je dis, tremblant :

— Comprends-tu maintenant qu'un poème tient dans un vers?

Et elle répondit, enflammée :

— Je le comprends maintenant!

54 [XXXVI]

Si l'on écrivait dans un livre l'histoire de nos préjudices, et si l'on effaçait de nos âmes autant que l'on effacerait de ses pages... Je t'aime tant encore : ton amour laissa sur ma poitrine des traces si profondes que si tu n'en effaçais qu'une, je les effacerais toutes!

55⁴⁰

Une femme m'a empoisonné l'âme, une autre m'a empoisonné le corps; aucune des deux ne vint me chercher; moi, d'aucune des deux je ne me plains.

Comme le monde est rond, le monde tourne. Si demain, tournant, ce poison empoisonne à son tour, pourquoi m'accuser? Puis-je donner plus que ce que l'on me donna?

56 [LXII]

^{40.} Ce poème ne fut pas publié dans *Obras*, car probablement considéré comme étant inspiré de la muse de l'auteur, Julia Espín, mariée lors de la parution.

D'abord une aube tremblante et vague, un rai de lumière inquiète qui coupe la mer; puis elle étincelle et croît et se dilate en une ardente explosion de clarté.

Le foyer brillant est la joie, l'ombre craintive est la peine; Hélas! Dans la nuit obscure de mon âme, ⁴¹ quand poindra le jour?

57 [VI]

Comme la brise qui rafraîchit le sang sur le champ sombre des batailles, chargée de parfums et d'harmonies ⁴² dans le silence de la nuit, elle erre;

symbole de la douleur et de la tendresse, dans l'horrible drame du barde anglais, la douce Ophélie, ⁴³ la raison égarée, chante et cueille des fleurs en passant.

58 [XXVIII]

Quand, parmi l'ombre obscure, une voix perdue murmure, troublant sa triste paix; si, au fond de mon âme, je l'entends résonner doucement,

dis-moi : est-ce le vent virevoltant qui se plaint, ou bien tes soupirs me parlent-ils d'amour en passant?

Quand le soleil à ma fenêtre brille rouge au matin,

^{41.} La « nuit obscure de l'âme » est une expression de Jean de la Croix. Elle désigne l'épreuve de l'absence de Dieu chez le mytique. Cf. rime 11.

^{42.} Voir deuxième strophe de la rime 39.

^{43.} Personnage de la pièce de Shakespeare Hamlet.

et mon amour évoque ton ombre; si sur ma bouche je crois sentir l'impression d'une autre bouche,

dis-moi : est-ce que je délire aveuglément, ou bien un baiser m'envoie-t-il ton cœur dans un soupir?

Et, dans le jour lumineux et la pleine nuit noire, si, dans tout ce qui entoure mon âme qui te désire, je crois te sentir et voir,

dis-moi : est-ce que je touche et respire en rêve, ou est-ce que, dans un soupir, tu me donnes ton haleine à boire?

59 [LXX]

Combien de fois, au pied des murs moussus qui la gardent, n'ai-je entendu la clochette au creux de la nuit convoquer aux matines?

Combien de fois la lune argentée traça ma triste silhouette jointe à celle du cyprès qui dépasse les murailles de son verger?

Quand l'église se drapait d'ombres, combien de fois n'ai-je vu trembler l'éclat de la lampe sur les vitraux de son ogive ajourée?

Bien que le vent sifflât dans les angles obscurs de la tour, je percevais sa voix vibrante et claire parmi les voix du chœur. 44

^{44.} Cette rime contribue au thème de la novice hors d'atteinte. Voir les rimes 9 et 24.

Dans les nuits d'hiver, si un poltron osait traverser la place déserte, il hâtait son pas quand il m'apercevait.

Et il ne manqua pas une vieille qui ne racontât au matin suivant que j'étais l'âme de quelque sacristain mort en pécheur.

À tâtons, je connaissais les recoins de l'atrium et de la façade; les orties qui poussent là-bas peut-être gardent les empreintes de mes pieds.

Les hiboux effrayés, qui me suivaient de leurs yeux de flammes, finirent par me considérer comme un bon camarade, avec le temps. À mon côté, les reptiles sans peur avançaient en rampant : je crois que même les saints de granit muets me saluaient!

60 [XV]

Voile flottant de brume légère, ruban plissé de blanche écume, rumeur sonore d'une harpe d'or, baiser du zéphyr ⁴⁵, onde de lumière, tu es cela.

Toi, ombre aérienne qui t'évanouis quand je crois enfin te saisir. Comme la flamme, comme le son, comme la brume, comme le gémissement du lac bleu!

^{45.} *aura*, dans la poésie espagnole du XIXe siècle, désignait un vent doux. Nous traduisons parfois par *brise*. Voir rimes 5 et 27.

En mer, onde sonore sans rivages; dans le vide, comète errante, longue complainte du vent rauque, soif perpétuelle de mieux, je suis cela.

Moi, qui dans mon agonie, vers tes yeux tourne mes yeux jour et nuit; moi, qui, infatigable et dément, cours après une ombre, la fille ardente d'une vision!

61 [LXVIII]

Je ne sais ce que j'ai rêvé la nuit dernière. Triste, très triste dû être le rêve, car, éveillé, l'angoisse perdurait.

En reprenant corps je notai l'humidité de l'oreiller et, pour la première fois, je sentis en le notant mon âme s'emplir d'un plaisir amer.

Triste affaire qu'un rêve qui nous arrache des pleurs; mais j'ai une joie dans ma tristesse : je sais qu'il me reste encore des larmes.

62 [V]

Esprit sans nom, indéfinissable essence, je vis avec la vie sans formes de l'idée.

Je nage dans le vide, tremble dans le brasier solaire, je palpite parmi les ombres et flotte avec les brumes.

Je suis la frange d'or de la lointaine étoile, je suis de la haute lune la lumière tiède et sereine.

Je suis l'ardent nuage qui ondoie dans le couchant, je suis de l'astre errant le sillage lumineux.

Je suis neige sur les cimes, je suis feu sur les sables, onde bleue sur les mers et écume sur les rivages.

Dans le luth je suis note, parfum dans la violette, flamme fugace dans les tombes et lierre parmi les ruines.

Je chante avec l'alouette et bourdonne avec l'abeille; j'imite les bruits qui résonnent en pleine nuit. ⁴⁶

Je tonne dans le torrent, et siffle dans la foudre, et aveugle dans l'éclair, et rugis dans la tempête.

Je ris sur les collines, susurre dans les herbes hautes, soupire dans l'onde pure, et pleure sur les feuilles sèches.

J'ondule avec les atomes de la fumée qui s'élève et monte lentement au ciel

^{46.} Ce quatrain ne figure pas dans le manuscrit original, mais dans la publication dans le journal $\it El Museo Universal$, page 31, le 28 janvier 1866 (voir prensahistorica.mcu.es).

en spirales immenses.

Des fils dorés que les insectes suspendent aux arbres, je me berce d'une ardente sieste.

Je cours après les nymphes qui, dans le courant frais ⁴⁷ de la rivière cristalline, s'ébattent nues.

Dans des bois de coraux qui tapissent de blanches perles, je poursuis dans l'océan les naïades légères.

Dans les cavernes concaves où le soleil ne pénètre jamais, me mêlant aux gnomes, je contemple leurs richesses.

Je cherche des siècles les traces effacées, et je sais de ces empires dont il ne reste même pas le nom. ⁴⁸

Je poursuis en un brusque vertige les mondes qui voltigent, et ma pupille embrasse la création entière. ⁴⁹

Je sais de ces régions qu'une rumeur n'atteint pas, et où d'informes astres

^{47.} La publication dans le journal *El Museo Universal*, page 31, le 28 janvier 1866 (voir prensahistorica.mcu.es) recense : « le courant inquiet ».

^{48.} Variante dans le journal *El Museo Universal*, page 31, le 28 janvier 1866 (voir prensahistorica.mcu.es) : « Je rencontre les traces effacées / de ces siècles, / dont il ne reste aucun souvenir / sur la face du globe. »

^{49.} Variante dans le journal *El Museo Universal*, page 31, le 28 janvier 1866 (voir prensahistorica.mcu.es) : « J'embrasse du regard / la création entière, / et poursuis en un brusque vertige / les astres qui voltigent. »

attendent un souffle de vie.

Je suis sur l'abîme le pont qui traverse, et l'échelle inconnue qui unit le ciel à la terre. ⁵⁰

Je suis l'anneau invisible qui assujettit le monde de la forme au monde de l'idée.

Enfin, je suis cet esprit, essence inconnue, ⁵¹ parfum mystérieux dont le vase est le poète.

63 [XXVII]

Éveillée, je tremble à ta vue; assoupie, j'ose te regarder; ⁵² c'est pour cela, âme de mon âme, que je veille pendant que tu dors.

Éveillée, tu ris et, en riant, tes lèvres inquiètes me semblent des éclairs carmins qui serpentent sur un ciel enneigé.

Assoupie, un léger sourire plisse les bords de ta bouche, suave comme le sillage brillant que laisse un soleil mourant...

Dors!

^{50.} Variante dans le journal *El Museo Universal*, page 31, le 28 janvier 1866 (voir prensahistorica.mcu.es) : « Je suis l'échelle inconnue / qui unit le ciel à la terre, / et ouvre à la pensée / un chemin vers d'autres sphères. »

^{51.} Variante dans le journal *El Museo Universal*, page 31, le 28 janvier 1866 (voir prensahistorica.mcu.es): « l'essence du sentiment, »

^{52.} On retrouve la figure de la femme endormie à la rime 31.

Éveillée, tu regardes et, en regardant, tes yeux humides resplendissent comme la vague bleue dont la crête est illuminée par un soleil étincelant.

Au travers de tes paupières, assoupie, ils déversent un éclat calme, comme la lueur tiède que répand une lampe transparente...

Dors!

Éveillée, tu parles et, en parlant, tes paroles vibrantes semblent une pluie de perles se déversant à torrents dans une coupe dorée.

Assoupie, dans le murmure de ton haleine rythmée et ténue, j'entends un poème que mon âme amoureuse comprend...

Dors!

J'ai posé une main sur mon cœur pour que son battement ne résonne et ne trouble le calme solennel de la nuit.

J'ai fermé enfin les persiennes de ton balcon pour que le flamboiement fâcheux de l'aurore n'entre et ne t'éveille...

Dors!

64 [LXIV]

Comme l'avare garde son trésor, je gardais ma douleur; je voulais prouver que l'éternel existe à celle qui me jura un amour éternel. Mais aujourd'hui je l'appelle en vain et le Temps, qui l'épuisa, me dit :
Ah, boue misérable! Éternellement tu ne saurais même souffrir!

65 [XXXIV]

Muette, elle traverse et ses mouvements sont harmonie silencieuse; ses pas retentissent et, en retentissant, ils rappellent la cadence rythmée d'un hymne ailé.

Elle entrouvre les yeux, ces yeux aussi clairs que le jour, et la terre et le ciel, ce qu'ils embrassent, flamboient d'un nouvel éclat dans ses pupilles.

Elle rie, et ses éclats de rire ont les notes de l'eau fugitive; elle pleure, et chaque larme est un poème de tendresse infinie.

Elle a la lumière, elle a le parfum, la couleur et la ligne, la forme qui engendre les désirs, l'expression, source éternelle de poésie.

Qu'elle est stupide? ⁵³ Bah! Tant qu'en se taisant elle garde l'énigme secrète, toujours vaudra ce que je crois qu'elle tait plus que ce qu'aucune autre ne me dirait.

66 [XL]

Sa main dans mes mains, ses yeux dans mes yeux, la tête amoureuse appuyée sur mon épaule,

^{53.} Cet éloge de la beauté plastique féminine qui prime se retrouve à la rime 75.

Dieu sait combien de fois, d'un pas paresseux, nous avons erré ensemble sous les grands ormes qui prêtent mystère et ombre au porche de sa maison. Et hier..., un an à peine passé en coup de vent, avec quelle exquise grâce, avec quel admirable aplomb, elle me dit, me présentant quelque ami officieux: «Je crois qu'en quelque endroit je vous ai vu.» Ah! Sots qui êtes des salons commères de bon ton et marchiez là en chasse de galants imbroglios: quelle histoire vous avez manquée! Quelle ambroisie à dévorer sotto voce en un cercle, derrière l'éventail de plumes et d'or!

* * *

Lune discrète et chaste, ormes touffus et grands, murs de sa demeure, seuils de son porche, taisez-vous, et que le secret ne vous abandonne!
Taisez-vous, pour ma part j'ai tout oublié; et elle..., elle, il n'y a de masque semblable à son visage!

67 [LXVI]

D'où viens-je? Cherche le plus

horrible et âpre des sentiers; des empreintes de pieds ensanglantés sur la roche dure; les restes d'une âme en lambeaux dans les ronces acérées : ils te diront le chemin qui conduit à mon berceau.

Où vais-je? Traverse le plus sombre et triste des plateaux, ou une vallée de neiges éternelles et de brumes mélancoliques. Où se trouve une pierre solitaire sans aucune inscription, où habite l'oubli : là se trouvera ma tombe.

68 [LXIII]

Comme un essaim d'abeilles irritées, les souvenirs des heures passées sortent d'un recoin sombre de la mémoire pour me poursuivre.

Je veux les chasser. Effort inutile! Ils m'encerclent, me harcèlent, et, l'un après l'autre, ils viennent planter le fin aiguillon qui envenime l'âme.

69 [XXXIII]

C'est une question de mots, et pourtant ni toi ni moi, jamais, après ce qui advint, ne conviendra à qui la faute incombe.

Quel dommage que l'Amour n'ait de dictionnaire à consulter quand l'orgueil est simplement orgueil et quand il est dignité!

70 [LI]

Du peu de vie qu'il me reste, je donnerais volontiers les meilleures années pour savoir ce que tu as raconté de moi à d'autres.

Et cette vie mortelle, et de l'éternelle ce qu'il me revienne — s'il m'en revient pour savoir ce que, seule, de moi tu as pensé.

71 [LXXIII]

On ferma ses yeux qu'elle avait encore ouverts, on couvrit son visage d'une étoffe blanche, et d'aucuns sanglotant, d'autres silencieux, tous sortirent de la triste alcôve.

La lumière, qui flamboyait dans un vase sur le sol, projetait sur le mur l'ombre de la couche, et parmi cette ombre on voyait, par intervalles, se dessiner, rigide, la forme du corps.

Le jour s'éveillait, et à la première lueur, il réveillait le village de ses mille bruits. Devant ce contraste de vie et mystère, de lumière et ténèbres, je pensai un moment : Mon Dieu, oh combien seuls restent les morts!

Sur les épaules on la porta de la maison à l'église, et on laissa le cercueil dans une chapelle. Là-bas on entoura sa pâle dépouille de cierges jaunes et d'étoffes noires.

En sonnant des Âmes ⁵⁴ la dernière cloche, une vieille acheva ses ultimes prières; elle traversa la large nef, les portes gémirent et le saint lieu resta désert.

D'une horloge, on entendait le balancier mesuré et, de quelques cierges, le crépitement. Tout était si craintif et triste, si obscur et transi, que je pensai un moment :

Mon Dieu, oh combien seuls restent les morts!

La langue de fer de la haute cloche lui dédia une volée d'adieux plaintifs. Le deuil aux habits, amis et proches passèrent en file,

^{54.} Service nocturne pendant lequel les fidèles prient pour les âmes des défunts.

formant le cortège.

Le pic ouvrit la niche à une extrémité de l'ultime asile, obscur et étroit. Là, on la coucha et puis la mura, et, avec un salut, le cortège se retira.

Le pic sur l'épaule, le fossoyeur, chantonnant dans sa barbe, se perdit au loin. La nuit s'avançait, le soleil s'était couché; perdu parmi les ombres, je pensai un moment :

Mon Dieu, oh combien seuls restent les morts!

Dans les longues nuits de l'hiver glacé, quand le vent fait craquer les bois et la forte averse fouette les carreaux, je me souviens parfois de la pauvre enfant.

Là-bas la pluie tombe d'un bruit éternel; là-bas le souffle de la bise la combat. Étendue dans le creux du mur humide, peut-être ses os se gèlent de froid...

* * *

La poussière retourne-t-elle à la poussière? L'âme s'envole-t-elle au ciel? Tout est-il sans âme, corruption et bourbe? Je ne sais; mais il y a quelque chose que je ne m'explique pas, quelque chose qui, bien qu'il soit courageux de le faire, répugne à laisser si tristes, si seuls, les morts!

72 [XIV]

Je t'entrevis et l'image de tes yeux persista, flottant devant mes yeux comme la tâche sombre bordée de feu qui flotte et aveugle si l'on fixe le soleil.

Et où que je pose le regard je revois tes iris flamboyer, mais tu n'es pas là; c'est ton regard, des yeux, les tiens; rien de plus.

Dans l'angle de mon alcôve, je les regarde luire, détachés, fantastiques; quand je dors, je les sens m'examiner, grand ouverts sur moi.

Je sais qu'il est des feux follets la nuit qui mènent le voyageur à sa perte; moi, je me sens entraîné par tes yeux, mais où ils m'entraînent, je ne le sais.

73 [XXXII]

Elle passait, irrésistible dans sa splendeur, et je lui cédai le pas; je poursuivis sans me retourner, et pourtant quelque chose à mon oreille murmura : « *C'est elle*. » Qui unit le soir au matin? Je l'ignore : je sais seulement que lors d'une brève nuit d'été s'unirent les crépuscules et... ainsi fut-il. 55

74 [LXXVI]

Dans l'imposante nef de l'église romane, ⁵⁶ je vis la tombe gothique à la lueur indécise qui tremblait sur les vitraux.

Les mains sur la poitrine, et dans les mains un livre, une belle femme reposait sur le sarcophage, prodige du ciseau. ⁵⁷

De son corps abandonné au doux poids opprimant, sa couche de granit se pliait comme de tendre plume et satin. Son visage gardait le divin éclat de l'ultime sourire, comme le ciel garde du soleil qui meurt le rai fugitif.

Assis sur le bord de l'oreiller de pierre, deux anges, le doigt sur la lèvre, imposaient silence à l'enceinte.

Elle ne semblait pas morte : on l'aurait dit dormant dans la pénombre des arcs massifs

^{55.} Le thème de l'amour d'un soir se retrouve aux rimes 8 et 9, qui offrent un contraste à l'image d'Épinal d'un poète transi d'amour infini.

^{56.} Dans l'original figure templo bizantino (temple byzantin), mais le Centro Virtual Cervantes (https://cvc.cervantes.es/obref/rimas/rimas/), dans son commentaire de cette rime, indique que Bécquer, comme beaucoup de ses contemporains, utilisait bizantino pour dire románico (roman). Ailleurs, Bécquer utilise très souvent templo (temple) en lieu de «église» — d'où notre traduction.

^{57.} Voir aussi l'image de la femme-statue à la rime 75.

et contemplant le paradis en songe.

Je m'approchai de l'angle sombre de la nef, du pas retenu de qui vient au berceau d'un enfant endormi.

Je la contemplai un moment, cet éclat tiède, ce lit de pierre qui offrait un autre lieu vide proche du mur.

Dans l'âme s'avivèrent la soif de l'infini, le désir de cette vie de la mort, pour laquelle les siècles sont un instant...

* * *

Fatigué du combat dans lequel je lutte, parfois je me souviens avec envie de ce recoin obscur et caché.

De cette femme silencieuse et pâle je me souviens et dis : « Oh, quel amour sans paroles que celui de la mort! Quel sommeil, celui du sépulcre si calme! »

75 [XXXIX]

Pourquoi me le dire? Je sais : elle est changeante, altière et vaine et capricieuse; l'eau jaillirait d'une roche stérile avant que des sentiments ne jaillissent de son âme.

Je sais qu'en son cœur, nid de serpents, il n'y a de fibre qui réponde à l'amour; qu'elle est une statue inanimée... ⁵⁸ mais elle est si belle! ⁵⁹

^{58.} Voir aussi l'image de la femme-statue à la rime 74.

^{59.} Cet éloge de la beauté plastique féminine qui prime se retrouve à la rime 65.

76 [LXXI]

Je ne dormais pas, errant dans la limbe où les objets changent de forme, espaces mystérieux qui séparent la veille du sommeil.

Les idées, qui en rondes silencieuses tournaient dans mon cerveau, bougeaient peu à peu en leur danse d'un rythme plus lent.

Les paupières voilaient le reflet de la lumière qui parvient à l'âme par les yeux, mais le monde de visions allumait à l'intérieur une autre lumière.

À ce moment résonna dans mon oreille une rumeur comme celle qui, à l'église, erre confusément quand les fidèles terminent leurs prières d'un *Amen*.

Et j'entendis comme une voix fine et triste qui m'appela de loin par mon nom, et je sentis une odeur de cierges éteints, d'humidité et d'encens.

× ×

La nuit entra et, dans les bras de l'oubli, je tombai comme une pierre en son sein profond. Je dormis et au réveil je m'exclamai : « *Quelqu'un que j'aimais est mort!* ».

77 [XLVI]

Elle m'a blessé en se retirant dans l'ombre, scellant d'un baiser sa trahison. Elle se pendit à mon cou et, dans le dos, elle me brisa le cœur de sang froid.

Et elle poursuit, joyeuse, son chemin,

heureuse, gaie, impavide; et pourquoi? Parce que la blessure ne saigne pas, parce que le mort est debout. ⁶⁰

78 [XXXV]

Ton oubli ne m'admira pas, bien que ta tendresse m'admira bien plus qu'un jour, car ce qui en moi a de la valeur, cela... tu ne le soupçonnas même pas.

79 [XII]

Petite, parce que tes yeux sont verts comme la mer, tu te plains; verts sont ceux des naïades, verts les eut Minerve, ⁶¹ et vertes sont les iris des houris ⁶² du Prophète.

Le vert est gala et ornement de la forêt au printemps; parmi ses sept couleurs, l'iris brillant l'affiche; les émeraudes sont vertes, verte est la couleur de qui espère, et les ondes de l'océan, et le laurier des poètes.

* * *

Ta joue est une rose matinale couverte de rosée congelée, où le carmin des pétales

^{60.} Le thème de la blessure par arme blanche est récurrent chez Bécquer. Voir les rimes 1, 16 et 28

^{61.} Déesse romaine assimilée au cours de l'Histoire à la déesse grecque Athéna qui avait les yeux pers, c'est-à-dire une couleur où le bleu domine, par exemple bleu-vert.

^{62.} Beautés célestes que le Coran promet au musulman dans le paradis d'Allah. Elle ont de grands yeux noirs.

se voit à travers des perles.

Et pourtant, je sais que tu te plains car tu crois que tes yeux l'enlaidissent : eh bien ne le crois pas,

car tes iris humides, verts et inquiets, semblent de jeunes feuilles d'amandier tremblant dans la brise.

Ta bouche pourpre-rubis est une grenade entrouverte qui, à l'été, invite à éteindre la soif en elle.

Et pourtant, je sais que tu te plains car tu crois que tes yeux l'enlaidissent : eh bien ne le crois pas,

car, si fâchée, tes iris scintillent, tes yeux ressemblent aux vagues se brisant sur les rochers cantabriques.

Ton front, couronné de l'or crépu d'une large tresse, est une cime enneigée où le jour reflète sa première lueur.

Et pourtant, je sais que tu te plains car tu crois que tes yeux l'enlaidissent : eh bien ne le crois pas,

car parmi les cils blonds,

proche des tempes, ils semblent des broches d'émeraude et or haussant une blanche hermine.

Petite, parce que tes yeux sont verts comme la mer, tu te plains; peut-être, si noirs ou bleus ils devenaient, tu le regretterais.

Chapitre 4

Autre rimes

80

La vie est un songe, mais un songe fébrile qui dure un point; quand on s'en éveille on voit que tout est vanité et fumée...

Si seulement elle était un songe très long et très profond, un songe durant jusqu'à la mort... Je rêverais de mon amour et du tien.

81

Amour éternel

Le soleil peut bien s'ennuager éternellement; la mer s'assécher en un instant; l'axe de la Terre se rompre comme un cristal fragile.

Advienne que pourra! La mort peut bien me recouvrir de sa crêpe funèbre, mais jamais ne s'éteindra en moi la flamme de ton amour.

Pour Casta

Ton ¹ haleine est l'haleine des fleurs, ta voix est l'harmonie des cygnes, ton regard est la splendeur du jour, et la couleur des roses est ta couleur.

Tu prêtes vie neuve et espoir à un cœur pour l'amour déjà mort; tu croîs de ma vie dans le désert comme la fleur dans les plateaux.

83

La goutte de rosée

La goutte de rosée qui dort dans le calice du lys blanc est le palais de cristal où vit le génie heureux de la pureté. ²

Il lui donne son mystère et sa poésie, il lui prête son arôme balsamique. Ah! Que de la lumière au baiser ne s'évapore cette perle de la fleur!

84

Loin, parmi les arbres de la jungle intriquée, ne vois-tu quelque chose qui brille et pleure? C'est une étoile.

^{1.} Casta Esteban Navarro, qui épousa l'auteur en 1861.

^{2.} Voir les rimes 52 et 85.

On la voit déjà plus proche briller au portique d'une ermitane, ³ comme au travers d'un tulle. C'est un réverbère.

La course rapide s'achève ici. Désillusion. La lumière que nous avons suivie n'est ni réverbère ni étoile : c'est une lampe à huile.

85

À tous les saints (Premier novembre)

Patriarches, qui furent la semence de l'arbre de la foi des siècles lointains, priez pour nous le divin vainqueur de la mort.

Prophètes inspirés, qui déchirèrent le voile mystérieux de l'avenir, priez pour nous celui qui sépara la lumière des ténèbres.

Âmes candides, Saints Innocents, qui accrurent le chœur des anges, priez pour nous celui qui appela les enfants à son côté.

Apôtres, qui établirent les fondations de l'Église dans le monde, priez pour nous le dépositaire de la vérité.

Martyres qui remportèrent leur palme rouge de sang dans l'arène des cirques, priez pour nous celui qui vous donna fortitude dans les combats.

^{3.} Femme ermite.

Vierges semblables au lys, que l'été vêtit de neige de d'or, ⁴ priez pour nous celui qui est source et perfection.

Moines, qui dans le combat de la vie demandèrent paix au cloître silencieux, priez pour nous celui qui est arc-en-ciel de calme dans les tempêtes.

Docteurs, dont les plumes nous léguèrent des trésors de vertu et de savoir, priez pour nous celui qui est torrent de science intarissable.

Soldats de l'armée du Christ, tous Saintes et Saints, priez celui qui vit et règne parmi nous pour que nos fautes nous soient pardonnées.

86

Dans l'album de Madame

Ce cimetière est solitaire, triste et muet; ses habitants ne pleurent pas... Qu'ils sont heureux, les morts!

^{4.} Voir rimes 52 et 83.

Table des matières

1	Biographie de l'auteur	3
2	Introduction du traducteur	5
3	Rimes	7
	1. Comme s'arrache le fer d'une plaie	7
	2. Je me suis penché sur les gouffres béants	7
	3. À la clef d'un arc mal assuré	8
	4. Les soupirs sont air, et à l'air ils vont	8
	5. Les ondes ont une vague harmonie	8
	6. Fatiguée par la danse	9
	7. Je vais contre mes intérêts en le confessant	10
	8. Veux-tu éviter l'amertume de la lie de ce nectar délicieux?	10
	9. Dans le tumulte discordant de l'orgie	11
	10. Comme dans un livre ouvert	11
	11. Je sais un hymne géant et étrange	11
	12. Comme le sauvage aux mains malhabiles	12
	13. Dans l'angle obscur du salon	12
	14. Parfois je la rencontre de par le monde	13
	15. Saeta qui traverse en volant	13
	16. Quand on me le conta, je sentis le froid	14
	17. Moi, je sais quel est l'objet de tes soupirs	14
	18. Quelle merveille que de voir le jour se lever	15
	19. Comment vit encore cette rose que tu as prise	16
	20. Aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui	16
	21. Qu'est la poésie?	17
	22. Pour un regard, un monde;	17
	23. Serait-il vrai que, quand le sommeil touche nos yeux	17
	24. Les habits défaits, les épaules nues	18
	25. Quand je regarde l'horizon bleu	18
	26 Tu étais l'ouragan et moi la haute tour	19

27	Le zéphyr qui gémit faiblement	19
28	. Je mourrai avant toi	20
29	. Tes yeux sont bleus	21
30	. Notre passion fut une tragique saynète	21
	. Quand t'enveloppent dans la nuit	21
	. Cette carcasse d'os et de peau	23
33	. Deux rouges langues de feu	23
34	. J'écartai la lampe et au bord du lit défait je m'assis	24
35	. Lames géantes qui vous brisez en mugissant	24
36	. Quand nous évoquons à nouveau les heures fugaces du passé	25
<i>37</i>	. Elle sait, si parfois ses lèvres rouges sont brûlées	25
38	. Elles reviendront, les obscures hirondelles	26
39	. Ne dites pas que, épuisé son trésor	26
40	. Une larme pointait à ses yeux	27
	. Ma vie est une friche	28
	. Secousse étrange qui agite les idées	28
	. Si, quand les clochettes bleues de ton balcon se bercent	30
44	. Tu dis que tu as un cœur	31
45	. En voyant mes heures lentes de fièvre	31
	. Les invisibles atomes de l'air alentour palpitent	32
	. Vint la nuit et point d'asile	32
	. Feignant des réalités avec l'ombre vaine	32
49	. Nous naissons de l'éclair lorsqu'il brille	33
	. Aujourd'hui la terre et les cieux me sourient	33
51	. Je suis ardente, je suis brune	33
	. Quand sur ta poitrine tu penches un front mélancolique	34
53	. Sur sa jupe elle tenait le livre ouvert	34
54	. Si l'on écrivait dans un livre	35
55	. Une femme m'a empoisonné l'âme	35
56	. D'abord une aube tremblante et vague	35
<i>57</i>	Comme la brise qui rafraîchit le sang	36
58	. Quand, parmi l'ombre obscure	36
59	. Combien de fois, au pied des murs moussus qui la gardent	37
60	. Voile flottant de brume légère	38
	. Je ne sais ce que j'ai rêvé la nuit dernière	39
62	. Esprit sans nom, indéfinissable essence	39
	. Éveillée, je tremble à ta vue	42
	. Comme l'avare garde son trésor, je gardais ma douleur	43
	. Muette, elle traverse et ses mouvements sont harmonie	44
	. Sa main dans mes mains	44
67	. D'où viens-je? Cherche le plus horrible et âpre des sentiers	45

TABLE DES MATIÈRES	63
68. Comme un essaim d'abeilles irritées	. 46
69. C'est une question de mots, et pourtant	. 46
70. Du peu de vie qu'il me reste	
71. On ferma ses yeux qu'elle avait encore ouverts	. 47
72. Je t'entrevis et l'image de tes yeux persista	
73. Elle passait, irrésistible dans sa splendeur	
74. Dans l'imposante nef de l'église romane	
75. Pourquoi me le dire?	
76. Je ne dormais pas, errant dans la limbe	
77. Elle m'a blessé en se retirant dans l'ombre	
78. Ton oubli ne m'admira pas!	. 54
79. Petite, parce que tes yeux sont verts	
4 Autre rimes	57
80. La vie est un songe	. 57
Amour éternel	
82. Ton haleine est l'haleine des fleurs	
Pour Casta	
La goutte de rosée	. 58
À tous les saints (Premier novembre)	
Dans l'album de Madame	