

RIMES

Gustavo Adolfo Bécquer

Traduction de Christian Rinderknecht
rinderknecht@free.fr

20 mai 2024

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,
 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

---

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

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

Vent 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.²

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 !

---

2. Le motif de la fleur au décolleté se retrouve à la rime 19.

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 ! ³

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,

---

3. 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.

formé d'une haleine que j'ai bue,
parfum d'une fleur qui croît cachée
dans un cloître sombre.⁴

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.⁵

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'âme⁶ une aurore,
et ces pages sont de cet hymne
des cadences que l'air dilate dans l'ombre.

Je voudrais l'écrire, domptant
de l'homme la rebelle langue mesquine,
avec des mots qui soient à la fois
souples et rires, couleurs et notes.⁷

Mais vaine est la lutte : il n'est aucune mesure

---

4. Cette rime contribue au thème de la novice hors d'atteinte. Voir les rimes 24 et 59.

5. 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.

6. 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.

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

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 !*

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*⁸ 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,⁹
 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 moi¹⁰ qui, au hasard,
 traverse le monde sans penser
 d'où je viens, ni où
 mes pas me mèneront.¹¹

16 [XLII]

---

8. 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.

9. 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.

10. La longue accumulation d'images de la nature sans référent se résout ici.

11. Le thème du destin incertain se retrouve dans les rimes 60 et 67.

Quand on me le conta, je sentis le froid
d'une lame d'acier dans les entrailles ;¹²
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.¹³
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.
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

---

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

13. L'allitération suggère le balbutiement et se trouve dans l'original : *logré balbucear breves palabras*.

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, ¹⁴
 et manger, et grossir... Et quel malheur ¹⁵
 que cela seulement ne suffise pas !

19 [XXII]

Comment vit encore cette rose
 que tu as prise contre ton cœur ? ¹⁶
 Avant de la contempler,
 jamais je n'avais vu de fleur sur un volcan.

---

14. Officier du chœur, subordonné au chantre.

15. Une fameuse correction indique l'opposé : «bonheur».

16. Le motif de la fleur au décolleté se retrouve à la rime 6.

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 ; ¹⁷
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 !

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. ¹⁸

---

17. Le thème du cœur-machine se retrouve à la rime 44.

18. 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.

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.

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 !¹⁹

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.

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,

---

19. Cette rime contribue au thème de la novice hors d'atteinte. Voir les rimes 9 et 59.

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 !²⁰

27 [IX]

Le zéphyr qui gémit faiblement
 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.

---

20. 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.

28 [XXXVII]

Je mourrai avant toi : caché
 dans les entrailles déjà
 je porte le fer avec lequel ta main ouvrit
 la large blessure mortelle.²¹

Je mourrai avant toi et mon âme,
 dans son entêtement tenace,
 s'assiera 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 ;²²

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,
 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

---

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

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

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.²³

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]

Quand t'enveloppent dans la nuit²⁴
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,

---

23. 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).

24. Le premier don est la femme endormie, dont on retrouve la figure à la rime 63.

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

Quand tes yeux se fixent²⁵
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,²⁶
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,

je donnerais, mon amour,
tout ce que en quoi j'espère :
la foi, l'âme,
la terre, le ciel !²⁷

32 [LVII]

Cette carcasse d'os et de peau

---

25. Le second don est la femme contemplative, dont on retrouve la figure à la rime 17.

26. Le dernier don est la femme qui offre son désir à son amant, le narrateur.

27. À chaque don de la femme, chacun plus précieux, le narrateur offre en échange des biens de plus en plus précieux.

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
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.²⁸

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.²⁹

35 [LII]

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 !

---

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

29. À rapprocher de la rime 16.

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.³⁰

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,

---

30. À rapprocher de la rime 43.

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.³¹

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
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 ;³²
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 ;

---

31. La plus célèbre des rimes, avec la rime 21.

32. Voir rime 57.

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 ;³³

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 ;

rythme harmonieux
qui enserme 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...

---

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

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 machine³⁴
qui, au rythme de son mouvement, fait du bruit.

---

34. Le thème du cœur-machine se retrouve à la rime 20.

45 [LXI]

En voyant mes heures lentes
de fièvre et d'insomnie défilier :
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
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 !³⁵

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 !

---

35. Référence à l'œuvre de Calderón de la Barca, *La vida es sueño* (la vie est un rêve) (1635).

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 !

52 [XIX]

Quand sur ta poitrine tu penches
un front mélancolique,
tu me sembles
un lys brisé,³⁶

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

53 [XXIX]

---

36. Voir les rimes 83 et 85.

*La bocca mi baciò tutto tremante.*³⁷

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 !

★ ★ ★

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,

---

37. 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 Rimini relate au poète comment son amoureux, Paolo Malatesta, la baisa alors qu'ils lisaient *Lancelot du Lac*, où Lancelot baise Guenevièvre.

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 !

55³⁸

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]

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,³⁹
 quand poindra le jour ?

57 [VI]

---

38. 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.

39. 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.

Comme la brise qui rafraîchit le sang
sur le champ sombre des batailles,
chargée de parfums et d'harmonies ⁴⁰
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, ⁴¹ 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,
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

---

40. Voir deuxième strophe de la rime 39.

41. Personnage de la pièce de Shakespeare *Hamlet*.

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
dépassa 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.⁴²

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.

---

42. Cette rime contribue au thème de la novice hors d'atteinte. Voir les rimes 9 et 24.

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, 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 !

En mer, onde sonore sans rivages ;
 dans le vide, comète errante,
 longue plainte
 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'imité les bruits
qui résonnent en pleine nuit. ⁴³

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,
souple 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
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 ⁴⁴
de la rivière cristalline,
s'ébattent nues.

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

---

43. Ce quatrain ne figure pas dans le manuscrit original, mais dans la publication dans le journal *El Museo Universal*, page 31, le 28 janvier 1866 (voir prensahistorica.mcu.es).

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

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.⁴⁵

Je poursuis en un brusque vertige
les mondes qui voltigent,
et ma pupille embrasse
la création entière.⁴⁶

Je sais de ces régions
qu'une rumeur n'atteint pas,
et où d'informes astres
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.⁴⁷

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

Enfin, je suis cet esprit,

---

45. 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. »

46. 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. »

47. 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. »

essence inconnue,⁴⁸
 parfum mystérieux
 dont le vase est le poète.

63 [XXVII]

Éveillée, je tremble à ta vue ;
 assoupie, j'ose te regarder ;⁴⁹
 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 !

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

---

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

49. On retrouve la figure de la femme endormie à la rime 31.

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 ? ⁵⁰ 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,
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

---

50. Cet éloge de la beauté plastique féminine qui prime se retrouve à la rime 75.

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 Âmes⁵¹
 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,
 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,

---

51. Service nocturne pendant lequel les fidèles prient pour les âmes des défunts.

le fossoyeur,
chantonnant dans sa barbe,
se perdit au loin.
La nuit s'avancait,
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 cédaï 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.*⁵²

74 [LXXVI]

---

52. 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.

Dans l'imposante nef
de l'église romane,⁵³
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.⁵⁴

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
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,

---

53. 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.

54. Voir aussi l'image de la femme-statue à la rime 75.

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...⁵⁵
mais elle est si belle !⁵⁶

76 [LXXI]

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

---

55. Voir aussi l'image de la femme-statue à la rime 74.

56. Cet éloge de la beauté plastique féminine qui prime se retrouve à la rime 65.

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.⁵⁷

---

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

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 soupçonnes 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,⁵⁸
 et vertes sont les iris
 des houris⁵⁹ 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
 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,

---

58. 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.

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

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.

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.

82

Pour Casta

Ton ⁶⁰ 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

---

60. Casta Esteban Navarro, qui épousa l'auteur en 1861.

à un cœur pour l'amour déjà mort ;
tu crois 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.⁶¹

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.

On la voit déjà plus proche
briller au portique d'une ermitane,⁶²
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.

---

61. Voir les rimes 52 et 85.

62. Femme ermite.

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.

Vierges semblables au lys,
que l'été vêtit de neige de d'or,⁶³
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.

---

63. Voir rimes 52 et 83.

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.

Dans l'album de Madame

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

Table des matières

1. Comme s'arrache le fer d'une plaie	3
2. Je me suis penché sur les gouffres béants	3
3. À la clef d'un arc mal assuré	3
4. Les soupirs sont air; et à l'air ils vont	4
5. Les ondes ont une vague harmonie	4
6. Fatiguée par la danse	5
7. Je vais contre mes intérêts en le confessant	6
8. Veux-tu éviter l'amertume de la lie de ce nectar délicieux?	6
9. Dans le tumulte discordant de l'orgie	6
10. Comme dans un livre ouvert	7
11. Je sais un hymne géant et étrange	7
12. Comme le sauvage aux mains malhabiles	8
13. Dans l'angle obscur du salon	8
14. Parfois je la rencontre de par le monde	8
15. Saeta qui traverse en volant	9
16. Quand on me le conta, je sentis le froid	9
17. Moi, je sais quel est l'objet de tes soupirs	10
18. Quelle merveille que de voir le jour se lever	11
19. Comment vit encore cette rose que tu as prise	11
20. Aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui	12
21. Qu'est la poésie?	12
22. Pour un regard, un monde;	13
23. Serait-il vrai que, quand le sommeil touche nos yeux	13
24. Les habits défaits, les épaules nues	13
25. Quand je regarde l'horizon bleu	14
26. Tu étais l'ouragan et moi la haute tour	15
27. Le zéphyr qui gémit faiblement	15
28. Je mourrai avant toi	16
29. Tes yeux sont bleus	16
30. Notre passion fut une tragique saynète	17
31. Quand t'enveloppent dans la nuit	17

32. Cette carcasse d'os et de peau	18
33. Deux rouges langues de feu	19
34. J'écartai la lampe et au bord du lit défait je m'assis	20
35. Lames géantes qui vous brisez en mugissant	20
36. Quand nous évoquons à nouveau les heures fugaces du passé	21
37. Elle sait, si parfois ses lèvres rouges sont brûlées	21
38. Elles reviendront, les obscures hirondelles	21
39. Ne dites pas que, épuisé son trésor	22
40. Une larme pointait à ses yeux	23
41. Ma vie est une friche	23
42. Secousse étrange qui agite les idées	24
43. Si, quand les clochettes bleues de ton balcon se bercent	26
44. Tu dis que tu as un cœur	26
45. En voyant mes heures lentes de fièvre	27
46. Les invisibles atomes de l'air alentour palpitent	27
47. Vint la nuit et point d'asile	28
48. Feignant des réalités avec l'ombre vaine	28
49. Nous naissons de l'éclair lorsqu'il brille	28
50. Aujourd'hui la terre et les cieux me sourient	28
51. Je suis ardente, je suis brune	29
52. Quand sur ta poitrine tu penches un front mélancolique	29
53. Sur sa jupe elle tenait le livre ouvert	29
54. Si l'on écrivait dans un livre	30
55. Une femme m'a empoisonné l'âme	31
56. D'abord une aube tremblante et vague	31
57. Comme la brise qui rafraîchit le sang	31
58. Quand, parmi l'ombre obscure	32
59. Combien de fois, au pied des murs moussus qui la gardent	33
60. Voile flottant de brume légère	34
61. Je ne sais ce que j'ai rêvé la nuit dernière	34
62. Esprit sans nom, indéfinissable essence	35
63. Éveillée, je tremble à ta vue	38
64. Comme l'avare garde son trésor, je gardais ma douleur	39
65. Muette, elle traverse et ses mouvements sont harmonie	39
66. Sa main dans mes mains	40
67. D'où viens-je ? Cherche le plus horrible et âpre des sentiers	41
68. Comme un essaim d'abeilles irritées	42
69. C'est une question de mots, et pourtant	42
70. Du peu de vie qu'il me reste	42
71. On ferma ses yeux qu'elle avait encore ouverts	43
72. Je t'entrevis et l'image de tes yeux persista	46

73. Elle passait, irrésistible dans sa splendeur	46
74. Dans l'imposante nef de l'église romane	46
75. Pourquoi me le dire ?	48
76. Je ne dormais pas, errant dans la limbe	48
77. Elle m'a blessé en se retirant dans l'ombre	49
78. Ton oubli ne m'admira pas !	50
79. Petite, parce que tes yeux sont verts	50
80. La vie est un songe	52
81. Le soleil peut bien s'ennuager éternellement	52
Amour éternel	52
82. Ton haleine est l'haleine des fleurs	52
Pour Casta	52
83. La goutte de rosée qui dort	53
La goutte de rosée	53
84. Loin, parmi les arbres de la jungle intriquée	53
85. Patriarches, qui furent la semence de l'arbre de la foi	54
À tous les saints	
(Premier novembre)	54
86. Ce cimetière est solitaire, triste et muet	55
Dans l'album de Madame	55