

19TH CENTURY FRENCH POETRY

Read in French by Paul A. Mankin Folkways Records FL 9936

CONTENTS:

1 LP

1 program notes (16 p.)

PQ
1181
A19
1961
c.1

MUSIC LP

University of Alberta Library

0 1620 0506 5840

SIDE I

- ALPHONSE DE LAMARTINE:
 Band 1: Le Lac
 ALFRED DE VIGNY:
 Band 2: La Colere de Samson
 VICTOR HUGO:
 Band 3: Demain, des l'aube
 Band 4: Booz endormi
 GERARD DE NERVAL:
 Band 5: El Desdichado
 CHARLES BAUDELAIRE:
 Band 6: Au Lecteur
 Band 7: Correspondances
 Band 8: Recueillement
 Band 9: L'Invitation au Voyage

SIDE II

- CHARLES BAUDELAIRE:
 Band 1: Le Crepuscule du Matin
 Band 2: Le Cygne
 PAUL VERLAINE:
 Band 3: Clair de Lune
 Band 4: Colloque Sentimental
 Band 5: Il Pleure dans Mon Coeur
 Band 6: Art Poetique
 ARTHUR RIMBAUD:
 Band 7: Voyelles
 Band 8: Le Bateau Ivre
 Band 9: Aube
 STEPHANE MALLARME:
 Band 10: Brise Marine
 Band 11: Le Vierge, Le Vivace et le Bel Aujourd'hui

19TH CENTURY FRENCH POETRY

Library of Congress Catalogue Card No. R 64-260

©1961 FOLKWAYS RECORDS & SERVICE Corp.
 701 Seventh Ave., New York City
 Distributed by Folkways/Scholastic Records.
 906 Sylvan Ave., Englewood Cliffs, N.J. 07632

DESCRIPTIVE NOTES ARE INSIDE POCKET

COVER DESIGN BY RONALD CLYNE

LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

19th CENTURY FRENCH POETRY

read in French by Paul A. Mankin

After an early start in German, French and Italian schools, Paul Mankin finished his secondary education in California and completed his graduate study in French language and literature at Yale University. At present, he is assistant professor of French at the University of Illinois.

SIDE I

Band 1:

Alphonse de Lamartine (1790-1869), "Le Lac".

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour?

O lac! l'année à peine a fini sa carrière,
Et, près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s'asseoir!

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes;
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés;
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.

Un soir, t'en souvient-il? nous voguions en silence;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.

Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
Laissa tomber ces mots:

"O temps, suspend ton vol! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours!
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours!

"Assez de malheureux ici-bas vous implorent:
Coulez, coulez pour eux;

Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent;
Oubliez les heureux.

"Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit;
Je dis à cette nuit: "Sois plus lente"; et l'aurore
Va dissiper la nuit.

"Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons!
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive:
Il coule, et nous passons!"

Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur?

Hé quoi! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace?
Quoi! passés pour jamais? quoi! tout entiers perdus?
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface
Ne nous les rendra plus?

Eternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez?
Parlez: nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez?

O lac! rochers muets! grottes! forêt obscure!
Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir!

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants côteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux!

Qu'il soit dans le zéphyr qui frémît et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface
De ses molles clartés!

Que le vent qui gémit, le ros au qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise: "Ils ont aimé!"

In this famous romantic poem the lonely lover pours his heart out to nature which had witnessed his previous happiness, now gone forever since the loved one has died. Some solace is found in nature's permanence and in the poet's plea for his love's immortality.

Translation:

The Lake

So, always driven towards new shores, carried for ever into eternal night, can we never cast anchor in time's ocean for a single day?

Oh lake! The year has hardly finished its course, and behold! I come alone to sit upon this stone where you saw her sit, near the beloved waves that she was to have seen once more!

Thus you murmured beneath these steep rocks; thus you broke upon their

PQ
1181
A19
1961

MUSIC LP

torn sides; thus the wind threw the foam from your waves on her adorable feet.

One evening, do you remember? We were sailing noiselessly; we only heard far off, on the water and beneath the skies, the sound of rowers rhythmically striking the melodious waves.

All at once strains unknown to earth struck the echoes of the spell-bound shore; the waves were attentive, and the voice dear to me let fall these words:

'Oh time, suspend your flight! And you, propitious hours, suspend your course! Let us taste the swift delights of the fairest of our days!

'Enough unhappy beings pray to you down here on earth: flow on, flow on for them; together with their days take away the cares that consume them; forget those that are happy.

'But in vain I ask for a few more moments; time escapes me and flees away; I say to this night: "Go more slowly"; and dawn will scatter night.

'Let us love then, let us love! Let us hasten to enjoy the fleeting hour! Man has no harbour, time has no shore: it flows on, and we pass by!'

Jealous time, can it be that these moments of intoxication, when love pours for us happiness in long draughts, fly far away from us with the same speed as days of misfortune?

What! Can we not preserve their trace at least? What! Gone forever? What! All quite lost? The time that gave them, the time that blots them out will give them back to us no more?

Eternity, nothingness, past -- dark abysses -- what do you do with the days you swallow up? Speak: will you give us back those sublime raptures that you snatch from us?

Oh lake! Silent rocks! Caves! Dark forest! You whom time spares or can make young again, keep at least the memory of that night; keep it, fair landscape!

Let it be in your calms or in your storms, sweet lake, and in the sight of your laughing hillsides, and in these black pines, and in these wild rocks overhanging your waters!

Let it be in the breeze trembling and passing by, in the sounds of your shores and their echoes, in the silver-browed star that whitens your surface with its soft lights!

Let the moaning wind, the sighing reed, the light perfumes of your scented air, let everything that is heard, seen or breathed, let everything say: 'They did love!'

Band 2:

Alfred de Vigny: La Colère de Samson

Le désert est muet, la tente est solitaire.
Quel pasteur courageux la dressa sur la terre

Du sable et des lions? - La nuit n'a pas calmé
La fournaise du jour dont l'air est enflammé.
Un vent léger s'élève à l'horizon et ride
Les flots de la poussière ainsi qu'un lac limpide.
Le lin blanc de la tente est bercé mollement;
L'oeuf d'autruche allumé veille paisiblement,
Des voyageurs voilés intérieure étoile,
Et jette longuement deux ombres sur la toile.

L'une est grande et superbe, et l'autre est à ses pieds:
C'est Dalila, l'esclave, et ses bras sont liés
Aux genoux réunis du maître jeune et grave
Dont la force divine obéit à l'esclave.
Comme un doux léopard elle est souple, et répand
Ses cheveux dénoués aux pieds de son amant.
Ses grands yeux, entr'ouverts comme s'ouvre l'amande,
Sont brûlants du plaisir que son regard demande
Et jettent, par éclats, leurs mobiles lueurs.
Ses bras fins tout mouillés de tièdes sueurs,
Ses pieds voluptueux qui sont croisés sous elle,
Ses flancs plus élancés que ceux de la gazelle,
Pressés de bracelets, d'anneaux, de boucles d'or,
Sont bruns; et, comme il sied aux filles de Hatsor,
Ses deux seins, tout chargés d'amulettes anciennes,
Sont chastement pressés d'étoffes Syriennes.

Les genoux de Samson fortement sont unis
Comme les deux genoux du colosse Anubis.
Elle s'endort sans force et riante et bercée
Par la puissante main sous sa tête placée.
Lui, murmure le chant funèbre et douloureux
Prononcé dans la gorge avec des mots hébreux.
Elle ne comprend pas la parole étrangère,
Mais le chant verse un somme en sa tête légère.

"Une lutte éternelle en tout temps, en tout lieu
Se livre sur la terre, en présence de Dieu,
Entre la bonté d'Homme et la ruse de Femme.
Car la Femme est un être impur de corps et d'âme.

"L'Homme a toujours besoin de caresse et d'amour,
Sa mère l'en abreuve alors qu'il vient au jour,
Et ce bras le premier l'engourdit, le balance
Et lui donne un désir d'amour et d'indolence.
Troublé dans l'action, troublé dans le dessin,
Il rêvera partout à la chaleur du sein,
Aux chansons de la nuit, aux baisers de l'aurore,
A la lèvre de feu que sa lèvre dévore,
Aux cheveux dénoués qui roulent sur son front,
Et les regrets du lit, en marchant, le suivront.
Il ira dans la ville, et là les vierges folles
Le prendront dans leurs lacs aux premières paroles.

Plus fort il sera né, mieux il sera vaincu,
Car plus le fleuve est grand et plus il est ému.
Quand le combat que Dieu fit pour la créature
Et contre son semblable et contre la Nature
Force l'Homme à chercher un sein où reposer,
Quand ses yeux sont en pleurs, il lui faut un baiser.
Mais il n'a pas encore fini toute sa tâche:
Vient un autre combat plus secret, traître et lâche;

Sous son bras, sur son coeur se livre celui-là;
Et, plus ou moins, la Femme est toujours DALILA.

"Elle rit et triomphe; en sa froideur savante,
Au milieu de ses soeurs elle attend et se vante
De ne rien éprouver des atteintes du feu.
A sa plus belle amie elle en a fait l'aveu:
*Elle se fait aimer sans aimer elle-même.
Un maître lui fait peur. C'est le plaisir qu'elle aime.
L'Homme est rude et le prend sans savoir le donner.
Un sacrifice illustre et fait pour étonner
Rehausse mieux que l'or, aux yeux de ses pareilles,
La beauté qui produit tant d'étranges merveilles
Et d'un sang précieux sait arroser ses pas."

—"Donc ce que j'ai voulu, Seigneur, n'existe pas! -
Celle à qui va l'amour et de qui vient la vie,
Celle-là, par orgueil, se fait notre ennemie.
La Femme est à présent pire que dans ces temps
Où, voyant les humains, Dieu dit: 'Je me repens!'
Bientôt, se retirant dans un hideux royaume,
La Femme aura Gomorrhe et l'Homme aura Sodome,
Et, se jetant de loin un regard irrité,
Les deux sexes mourront chacun de son côté.

"Eternel! Dieu des forts! vous savez que mon âme
N'avait pour aliment que l'amour d'une femme,
Puisant dans l'amour seul, plus de sainte vigueur
Que mes cheveux divins n'en donnaient à mon cœur.

-Jugez-nous. - La voilà sur mes pieds endormie!
Trois fois elle a vendu mes secrets et ma vie,
Et trois fois a versé des pleurs fallacieux
Qui n'ont pu me cacher la rage de ses yeux;
Honteuse qu'elle était plus encor qu'étonnée
De se voir découverte ensemble et pardonnée;
Car la bonté de l'Homme est forte, et sa douceur
Écrase, en l'absolvant, l'être faible et menteur.

"Mais enfin je suis las. - J'ai l'âme si pesante
Que mon corps gigantesque et ma tête puissante
Qui soutiennent le poids des colonnes d'airain
Ne la peuvent porter avec tout son chagrin.
Toujours voir serpenter la vipère dorée
Qui se traîne en sa fange et s'y croit ignorée!
Toujours ce compagnon dont le cœur n'est pas sûr,
La Femme, enfant malade et douze fois impur!

Toujours mettre sa force à garder sa colère
Dans son cœur offensé, comme en un sanctuaire
D'où le feu s'échappant irait tout dévorer,
Interdire à ses yeux de voir ou de pleurer,
C'est trop! - Dieu, s'il le veut, peut balayer ma cendre.
J'ai donné mon secret, Dalila va le vendre.
Qu'ils seront beaux les pieds de celui qui viendra
Pour m'annoncer la mort! - Ce qui sera, sera!"

Il dit et s'endormit près d'elle jusqu'à l'heure
Où les guerriers, tremblant d'être dans sa demeure,
Payant au poids de l'or chacun de ses cheveux,
Attachèrent ses mains et brûlèrent ses yeux,
Le trainèrent sanglant et chargé d'une chaîne
Que douze taureaux ne tireraient qu'avec peine,

Le placèrent debout, silencieusement,
Devant Dagon, leur Dieu, qui gémit sourdement
Et deux fois, en tournant, recula sur sa base
Et fit palir deux fois ses prêtres en extase;
Allumèrent l'encens, dressèrent un festin
Dont le bruit s'entendait du mont le plus lointain,
Et près de la génisse aux pieds du Dieu tué
Placèrent Dalila, pâle prostituée,
Couronnée, adorée et reine du repas,
Mais tremblante et disant: "IL NE ME VERRA PAS!"

Terre et Ciel! avez-vous tressailli d'allégresse
Lorsque vous avez vu la menteuse maîtresse
Suivre d'un œil hagard les yeux tachés de sang
Qui cherchaient le soleil d'un regard impuissant,
Et quand enfin Samson, secouant les colonnes
Qui faisaient le soutien des immenses Pylônes,
Écrasa d'un seul coup sous les débris mortels
Ses trois mille ennemis, leurs dieux et leurs autels?
Terre et Ciel! punissez par de telles justices
La trahison ourdie en des factices,
Et la délation du secret de nos coeurs
Arraché dans nos bras par des baisers menteurs!

Alfred de Vigny's (1797-1863) Samson's Wrath, although merely occasioned by his mistress' infidelity, is one of the most powerful indictments of woman ever written in verse.

Samson's Wrath

The desert is dumb, the tent is solitary. What courageous shepherd planted it on the land of sand and lions? Night has not quieted the furnace of the day that has fired the air. On the horizon a light wind rises and wrinkles the waves of dust like a clear lake. The tent's white linen is rocked softly; the lighted ostrich egg, inner star of the veiled travellers, keeps watch peacefully, and throws two elongated shadows on the cloth.

One is great and proud, and the other is at its feet: that is Dalila, the slave, and her arms are bound to the joined knees of her stern young master whose divine strength obeys the slave. She is lithe as a gentle leopard, and spreads her unbound hair at her lover's feet. Her large eyes, half-open as the almond opens, burn with the pleasure that her glance demands, and throw forth their moving lights in a sudden blaze. Her slim arms quite moist with warm sweat, her sensuous feet, which are crossed beneath her, her sides more slender than the gazelle's, clasped with bracelets, rings, and golden buckles, are brown; and, as is fitting for the daughters of Hatsor, both her breasts, loaded with ancient amulets, are chastely held in by Syrian cloths.

Samson's knees are strongly joined like the two knees of the colossus Anubis. She slumbers powerless and laughing and rocked by the powerful hand placed beneath her head. He murmurs the ill-omened and melancholy song pronounced in the throat with Hebrew words. She does not understand the foreign tongue, but the song pours sleep into her light head.

"An eternal struggle in every time and place is carried on on earth, in God's presence, between Man's goodness and the wiles of Woman. For Woman is a being impure in body and soul.

"Man always needs caresses and love, his mother quenches his thirst for

them when he comes to the light of day, and this arm is the first to benumb him, to rock him, and give him a desire for love and idleness. Disturbed in his actions, disturbed in his plans, everywhere he will dream of the breast's warmth, of night songs, of dawn kisses, of the fiery lip consumed by his own, of unbound hair sweeping his brow, and, while he walks, longings for the bed will follow him. He will go to the town, and there the foolish virgins will take him in their snares at the first word. The stronger he is born, the easier he will be conquered, for the greater the river the more turbulent it is. When the battle, which God made for his creature, both against his fellow and against Nature, forces Man to seek a breast on which to rest, when his eyes are in tears, he must have a kiss. But he has not finished all his labor; there comes another battle, more secret, treacherous, and cowardly; this one takes place under his guard, on his heart; and, more or less, the woman is always DALILA.

"She laughs and triumphs; in her cunning coldness, in the midst of her sisters, she waits and boasts of feeling nothing of the fire's pangs. She has confessed it to her loveliest friend: 'She makes herself loved without loving. A master frightens her. It is pleasure she loves. Man is rough and takes it without knowing how to give. A noble sacrifice and one made to astonish is better than gold to heighten, in the eyes of her fellows, the beauty that causes so many strange prodigies and knows how to sprinkle her steps with precious blood.'

--"So what I have wished for, Lord, does not exist! She to whom love goes and from whom life comes, through pride she becomes our enemy. Woman is now worse than in those times when God, seeing mankind, said: 'I repent!' Soon, withdrawing into a hideous kingdom, Woman will have Gomorrah and Man will have Sodom, and, throwing angry glances at one another from a distance, both sexes will die, each by itself.

"O Eternal! God of the strong! you know that my soul had only the love of a woman for food, drawing from love alone more holy strength than my divine hair gave to my heart. -- Judge us. -- There she is asleep at my feet! Three times she has sold my secrets and my life, and three times shed deceitful tears which could not hide from me the rage in her eyes; ashamed as she was, still more than astonished, to see herself both discovered and pardoned at the same time; for the goodness of Man is strong, and his gentleness crushes, by pardoning, the feeble, lying creature.

"But after all I am tired. -- My soul is so heavy, that my giant body and powerful head, that bear up the weight of brazen columns, cannot carry it with all its grief. Always to see the gilded viper creeping, dragging itself in its dirt, and thinking itself undiscovered! Always this companion, whose heart is not trustworthy. Woman, a sick child, and twelve times impure! Always to spend one's strength in keeping wrath within the offended heart as in a sanctuary whence, if the fire escaped, it would consume everything, to forbid one's eyes to see or to weep; it is too much! -- God, if he wishes, can sweep away my ashes, I have betrayed my secret, Dalila will sell it. How beautiful will be the feet of him who comes to announce my death to me! -- What shall be, will be!"

He spoke and slept beside her till the hour when the warriors, trembling to be in his dwelling, and paying its weight in gold for each of his hairs, bound his hands and burned out his eyes, dragged him bleeding and loaded with a chain that twelve great bulls only pulled with difficulty and placed him standing upright, silently, in front of Dagon, their God, who groaned hollowly and twice, turning round, tottered upon his plinth and twice made his ecstatic priests turn pale; then they lighted the incense, prepared a banquet, whose noise was heard from the furthest mountain, and near the heifer killed at the feet of the God they placed Dalila,

the pale prostitute, crowned, worshipped, and queen of the feast, but trembling and saying: "HE WILL NOT SEE ME!"

Earth and Heaven! did you start for joy when you saw the false mistress with a wild eye follow the bloodstained eyes that sought the sun with a powerless gaze, and when at last Samson, shaking the pillars that held up the huge Pylons, crushed with a single blow beneath the deadly ruins his three thousand enemies, their gods, and their altars?

Earth and Heaven! punish by such acts of justice the treason plotted in feigned love, and the betrayal of our hearts' secrets, torn while in our embrace by lying kisses!

Victor Hugo: Demain, dès l'aube

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne,
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo's (1802-1885) daughter was drowned on her honeymoon, and her untimely death inspired some of Hugo's most sensitive verse.

Tomorrow at Daybreak

Tomorrow at daybreak, at the hour when the countryside whitens, I shall leave. You see, I know that you are waiting for me. I shall go through the forest, I shall go over the mountain. I cannot remain away from you any longer.

I shall walk with eyes fixed on my thoughts, without seeing anything outside, without hearing any noise, alone, unknown, back bent, hands folded, sorrowful, and day for me shall be as night.

I shall gaze neither at the falling gold of evening nor at the far off sails dropping down towards Harfleur, and when I arrive, I shall place on your grave a bunch of green holly and flowering heather.

Band 3:

Booz endormi

Booz s'était couché de fatigue accablé;
Il avait tout le jour travaillé dans son aire;
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire;
Booz dormait près des boissons pleins de blé.

Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge; Il était, quoique riche, à la justice enclin; Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin, Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge.

Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse; Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse: -Laissez tomber exprès des épis, disait-il.

Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques, Vêtu de probité candide et de lin blanc; Et, toujours du côté des pauvres ruisselant, Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.

Booz était bon maître et fidèle parent; Il était généreux, quoiqu'il fût économe; Les femmes regardaient Booz plus qu'un jeune homme, Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.

Le vieillard, qui revient vers la source première, Entre aux jours éternels et sort des jours changeants; Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, Mais dans l'oeil du vieillard on voit de la lumière.

*

Donc, Booz dans la nuit dormait parmi les siens. Près des meules, qu'on eût prises pour des décombres, Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres; Et ceci se passait dans des temps très anciens.

Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge; La terre, où l'homme errait sous la tente, inquiet, Des empreintes de pieds de géant qu'il voyait, Etait encor mouillée et molle du déluge.

*

Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée; Or, la porte du ciel s'étant entre-baillée Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.

Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne Qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu; Une race y montait comme une longue chaîne; Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu.

Et Booz murmura avec la voix de l'âme: "Comment se pourrait-il que de moi ceci vint? Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingt, Et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme.

"Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, O Seigneur! a quitté ma couche pour la vôtre; Et nous sommes encor tout mêlés l'un à l'autre, Elle à demi vivante et moi mort à demi.

"Une race naîtrait de moi! Comment le croire? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants; Le jour sort de la nuit comme d'une victoire;

"Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau; Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe, Et je courbe, ô mon Dieu! mon âme vers la tombe, Comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau."

Ainsi parlait Booz dans le rêve et l'extase, Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés; Le cèdre ne sont pas une rose à sa base, Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.

*

Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite, S'était couchée aux pieds de Booz, le sein nu, Espérant on ne sait quel rayon inconnu, Quand viendrait du réveil la lumière subite.

Booz ne savait point qu'une femme était là, Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'aspodèle; Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle; Les anges y volaient sans doute obscurément, Car on voyait passer dans la nuit, par moments, Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.

La respiration de Booz qui dormait, Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, Les collines ayant des lys sur leur sommet.

Ruth songeait et Booz dormait; l'herbe était noire; Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement; Une immense bonté tombait du firmament; C'était l'heure tranquille où les lions vont boire.

Tout reposait dans Ur et Jérusalem; Les astres émaillaient le ciel profond et sombre; Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre Brillait à l'occident, et Ruth se demandait,

Immobile, ouvrant l'oeil à moitié sous ses voiles, Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, Avait, en s'en allant, négligemment jeté Cette faucille d'or dans le champs des étoiles.

Sleeping Boaz, of biblical inspiration, is the aging Hugo's affirmation of God's wisdom and generosity.

Sleeping Boaz

Boaz had lain down overwhelmed by fatigue; he had worked all day on his threshing floor; then had made his bed in his usual place; Boaz slept beside bushels full of corn.

This old man owned fields of corn and barley; though rich, he was given to justice; he had no dirt in the water of his mill, he had no inferno in the fire of his forge.

His beard was silver like an April stream. His sheaves of corn were not stingy or hateful; when he saw some poor woman pass gleaning: -- "Let some ears fall on purpose," he would say.

This man walked pure far from crooked paths, dressed in shining righteousness and white linen; and his sacks of grain seemed public fountains, ever pouring forth towards the poor.

Boaz was a good master and faithful kinsman; he was generous, though he was sparing; women looked at Boaz more than at a young man, for the young man is fair, but the old man is great.

The old man returning towards the fountain-head enters on eternal days and emerges from changing days; and flame is seen in the eyes of young men, but in the old man's eyes light is seen.

So Boaz in the night slept among his people. Near the mill-stones which you would have taken for ruins, the sleeping harvesters made dark groups; and this took place in times long past.

The tribes of Israel had a judge for a head; the earth, where men wandered with tents, troubled by the giants' footprints which they saw, was still damp and soft from the flood.

As Jacob slept, as Judith slept, Boaz, his eyes shut, lay beneath the bower; now, the gate of heaven having half-opened above his head, a dream came down from it.

And this dream was such that Boaz saw an oak, which, issuing from his stomach, went up to the blue sky; a people ascended it like a long chain; a king was singing at the bottom, a god dying at the top.

And Boaz murmured with the voice of the soul: "How could it be that this came from me? The number of my years has passed eighty, and I have no son and I have no longer a wife.

"It is a long time ago that she with whom I slept, O Lord! left my bed for yours; and we are still mingled the one to the other, she half living and I half dead.

"A people to be born of me! How should I believe it? How could it be that I should have children? When we are young, we have triumphant mornings, day emerges from night as from a victory;

"But old, we tremble like the birch-tree in winter. I am a widower, I am alone, and evening falls upon me, and I bend, O my God! my soul towards the tomb, as a thirsty ox inclines his brow towards the water."

So Boaz spoke in dream and ecstasy, turning his eyes, drowned by sleep, towards God; the cedar does not feel a rose at its base, and he did not feel a woman at his feet.

While he slept, Ruth, a Moabite, had lain down at the feet of Boaz, with naked breast, hoping we know not what unknown gleam, when the sudden light of awakening should come.

Boaz did not know that a woman was there, and Ruth did not know what God

wanted of her; a cool perfume came from the tufts of asphodel; the breath of night floated over Galgala.

The shadow was nuptial, august, and solemn; doubtless angels flew darkly there, for from time to time there was seen to pass in the night something blue that seemed to be a wing.

The breathing of the sleeping Boaz mingled with the hollow sound of streams upon the moss. It was in the month when nature is gentle; the hills had lilies on their tops.

Ruth mused and Boaz slept; the grass was dark; the bells of the flocks vaguely quivered; a vast beneficence fell from the sky; it was the quiet hour when lions go to drink.

Everything slept in Ur and in Jerimadeth; the stars enamelled the deep, dark sky; the small bright crescent shone in the west among those flowers of the shade, and Ruth asked herself;

Lying motionless and half-opening her eye beneath her veils, what god, what harvester of the eternal summer, departing, had negligently thrown down this golden sickle in the field of stars.

Band 4:

Gérard de Nerval: El Desdichado

Je suis le ténébreux, - le veuf, - l'inconsolé,
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie:
Ma seule étoile est morte, - et mon luth constellé
Porte le soleil noir de la Mélancolie.

Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,
Et la treille où le pampre à la rose s'allie.

Suis-je Amour ou Phébus? ... Lusignan ou Biron?
Mon front est rouge encore du baiser de la reine;
J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène...

Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron:
Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée
Les soupirs de la sainte et les cris de la fée.

A poet's poet, Gerard de Nerval (1808-55) is one of France's rare poets who truly went mad. El Desdichado is a mysteriously autobiographic sonnet, hauntingly melodious and sad.

El Desdichado (tr. by Richmond Lattimore)

I am the dark, the widowed, the inconsolable.
I am the prince of Aquitaine whose tower is down.
My only star is dead, and star-configurate
my lute wears Melancholy's mark, a blackened sun.
Here in the midnight of the grave, give back, of late
my consolation, Pausilippe, the Italian
sea, with that flower so sweet once to my desolate

heart, and the trellis where the vine and rose are one.
Am I Love? Am I Phoebus, Biron, Lusignan?
Crimson the queen's kiss blazes still upon my face.
The siren's naked cave has been my dreaming place.
Twice have I forced the crossing of the Acheron
and played on Orpheus' lyre in alternate complaint
Melusine's cries against the moaning of the Saint.

Band 5:

Charles Baudelaire: Correspondances

La Nature est un temple où de vivants piliers
LaisSENT parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténèbreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

Charles Baudelaire (1821-1867) stated his belief in the mystical unity
of the senses, the famed doctrine of "synesthesia", in the sonnet
Les Correspondances.

The Correspondences

(Tr. by Kate Flores)

Nature is a temple from whose living columns
Commingling voices emerge at times;
Here man wanders through forests of symbols
Which seem to observe him with familiar eyes.

Like long-drawn echoes afar converging
In harmonies darksome and profound,
Vast as the night and vast as light,
Colors, scents and sounds correspond.

There are fragrances fresh as the flesh of children,
Sweet as the oboe, green as the prairie,
—And others overpowering, rich and corrupt,

Possessing the pervasiveness of everlasting things,
Like benjamin, frankincense, amber, myrrh,
Which the raptures of the senses and the spirit sing.

Band 6:

Recueillement

Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir; il descend, le voici:

Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.

Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile
Ma Douleur, donne-moi la main; viens par ici,

Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant;

Le Soleil moribond s'endormir sous une arche,
Et, comme un long linceul traînant à l'Orient,
Entends, ma chère, entendez la douce Nuit qui marche.

In Recueillement the poet's mood is one of gentle melancholia.

Meditation

(Tr. by Dwight Burling)

Be wise, my Sorrow; oh, more tranquil be!
You yearned for day's decline; it comes, is here:
Steeping the town, the darkening atmosphere
Brings peace to some, to some despondency.

While now base human multitudes obey
The torturer's lash of Pleasure, never released,
Go gathering new remorse in the slavish feast,
My Sorrow, give me your hand and come this way --

Come far from them. Now lean the departed years
In outworn robes from the balconies of sky;
Smiling Regret looks out from the waters' deeps;

The dying light under an archway sleeps;
And from the East, the long shroud trailing by --
Listen, my dear -- with soft step the night nears.

Band 7:

L'Invitation au voyage

Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre, ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble.
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mélant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlereit
A l'âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
—Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

The famous Invitation au voyage, addressed to the actress Marie Daubrun, expresses Baudelaire's constant longing to be elsewhere.

Invitation to the Voyage

(Tr. by Richard Wilbur)

My child, my sister, dream
How sweet all things would seem
Were we in that kind land to live together
And there love slow and long,
There love and die among
Those scenes that image you, that sumptuous weather.
Drowned suns that glimmer there
Through cloud-disheveled air
Move me with such a mystery as appears
Within those other skies
Of your treacherous eyes
When I behold them shining through their tears.

There, there is nothing else but grace and measure,
Richness, quietness, and pleasure.

Furniture that wears
The luster of the years
Softly would glow within our glowing chamber,
Flowers of rarest bloom
Pröffering their perfume
Mixed with the vague fragrances of amber;
Gold ceilings would there be,
Mirrors deep as the sea,
The walls all in an Eastern splendor hung --
Nothing but should address
The soul's loneliness,
Speaking her sweet and secret native tongue.

There, there is nothing else but grace and measure,
Richness, quietness, and pleasure.

See, sheltered from the swells
There in the still canals
Those drowsy ships that dream of sailing forth;
It is to satisfy
Your least desire, they ply
Hither through all the waters of the earth.
The sun at close of day
Clothes the fields of hay,

Then the canals, at last the town entire
In hyacinth and gold:
Slowly the land is rolled
Sleepward under a sea of gentle fire.

There, there is nothing else but grace and measure,
Richness, quietness, and pleasure.

Band 8:

Le Crémuscle du matin

La diane chantait dans les cours des casernes,
Et le vent du matin soufflait sur les lanternes.
C'était l'heure où l'essaim des rêves malfaits
Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents;
Où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge,
La lampe sur le jour fait une tache rouge;
Où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd,
Imite les combats de la lampe et du jour.
Comme un visage en pleurs que les brises essuient,
L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient,
Et l'homme est las d'écrire et la femme d'aimer.

Les maisons ça et là commençaient à fumer.
Les femmes de plaisir, la paupière livide,
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide;
Les pauvresses, trainant leurs seins maigres et froids,
Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts.
C'était l'heure où parmi le froid et la lésine
S'aggravent les douleurs des femmes en gésine;
Comme un sanglot coupé par un sang écumeux
Le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux;
Une mer de brouillards baignait les édifices,
Et les agonisants dans le fond des hospices
Poussaient leur dernier rale en hoquets inégaux.
Les débauchés rentraient, brises par leurs travaux.

L'aurore grelottante en robe rose et verte
S'avancait lentement sur la Seine déserte,
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux,
Empoignait ses outils, vieillard laborieux.

Le Crémuscle du matin captures the mood of a wintry grey Paris dawn.

Morning Twilight

(Tr. by Barbara Gibbs)

Reveille rang out in the barracks-courts,
And the morning wind blew on the street lamps.

It was the hour when injurious dreams
Twist the brown adolescents on their pillows;
When, like a bleeding, palpitating eye,
The lamp makes a red spot against the day;
When the soul, weighted down with the dull body,
Imitates the struggle of lamp and day.
Like a tear-drenched face dried by the breezes,
The air fills with the shiver of flying things;

Man tires of writing, woman of making love.
Here and there the houses begin to smoke.
Women of pleasure, their eyelids livid,
Slept with open mouths their stupefied sleep;
The beggar girls, dragging their thin cold breasts,
Blow on their brands and blow on their fingers.
At that hour, with cold and frugality,
The pains of women in labor grow worse;
Like a sob sliced in two by foamy blood
A rooster's far-off cry rends the misty air;
Buildings are bathed in a sea of fog,
And deep in the poorhouses the dying
Give out their last rattle in broken hiccups.
The debauchees come home, spent with their toil.
Dawn, shivering in pink and green garments,
Comes slowly over the deserted Seine,
And, rubbing its eyes, a somber Paris
Takes up its tools like an old laborer.

SIDE II

Band 1:

Le Cygne

I

Andromaque, je pense à vous! Ce petit fleuve,
Pauvre et triste miroir où jadis resplendit
L'immense majesté de vos douleurs de veuve,
Ce Simois menteur qui par vos pleurs grandit,

A féconde soudain ma mémoire fertile,
Comme je traversais le nouveau Carrousel.
Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville
Change plus vite, hélas! que le cœur d'un mortel);

Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraqués,
Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts,
Les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques,
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus.

Là, s'étais jadis une ménagerie;
Là je vis, un matin, à l'heure où sous les cieux
Froids et clairs le Travail s'éveille, où la voirie
Pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux,

Un cygne qui s'était évadé de sa cage,
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.
Près d'un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec

Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,
Et disait, le cœur plein de son beau lac natal:
'Eau, quand donc plieuras-tu? quand tonneras-tu, foudre?'
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,

Vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovide,
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide,
Comme s'il adressait des reproches à Dieu!

II

Paris change! mais rien dans ma mélancolie
N'a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.

Aussi devant ce Louvre une image m'opprime:
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,
Comme les exilés, ridicule et sublime,
Et rongé d'un désir sans trêve ! et puis à vous,

Andromaque, des bras d'un grand époux tombée,
Vil bétail, sous là main du superbe Pyrrhus,
Auprès d'un tombeau vide en extase courbée;
Veuve d'Hector, hélas! et femme d'Hélénus!

Je pense à la négresse, amaigrie et phthisique,
Piétinant dans la boue, et cherchant, l'œil hagard,
Les cocotiers absents de la superbe Afrique
Derrière la muraille immense du brouillard;

A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve
Jamais, jamais ! à ceux qui s'abreuvent de pleurs
Et tettent la Douleur comme une bonne louve!
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs!

Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor!
Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus! ... à bien d'autres encor!

Le Cygne is the poem of all exiles, most of all Baudelaire himself.

The Swan

To Victor Hugo

(Tr. by Joseph Bennett)

I

Andromache, I think of you! -- This small river,
Poor sad mirror where formerly shone
The immense majesty of your widow's sorrows,
This deceptive Simois, increased by your tears,

Suddenly has fecundated my fertile memory
As I crossed the new-built Carrousel.
—The old Paris is no more (the form of a city
Changes more quickly, alas! than the heart of a mortal);

I see only in mind all this camp of hutments,
This heap of roughed-out capitals and shafts,
The grasses, the large stone blocks greened by puddle-water,
And, shining in the windows, the jumbled bric-a-brac.

There, at one time was set down a menagerie;
There I saw one morning, at the hour when Work
Awakens under cold and clear skies, when the street-cleaning
Pushes a gloomy hurricane into the silent air,

A swan which had escaped from his cage,
And rubbing the dry pavement with his webbed feet,
He dragged his white plume on the rough ground.
Opening his beak beside a dry gutter,

He bathed his wings nervously in the dust,
And, heart full of his happy natal lake, said:
"Water, when then will you rain down? When will you strike,
thunderbolt?"

I see this unhappy being, strange and fatal myth,
Towards the sky at times, towards the ironic, cruelly blue sky,
Straining his hungering head on a convulsive neck,
Like the man written of by Ovid,
As if he spoke reproaches to God!

II

Paris changes, but nothing in my melancholy
Has stirred! new palaces, scaffoldings, stones,
Old quarters of the city, all becomes allegory for me,
And my loved memories are heavier than rocks.

So before this Louvre an image oppresses me;
I think of my great swan, with his mad gestures,
Ridiculous and sublime, like the exiled,
And gnawed by a truceless desire! and then I think of you,

Andromache, fallen from the arms of a great husband,
A low chattel, under the hand of the superb Pyrrhus,
Bent in ecstasy beside an empty tomb;
Widow of Hector, alas! and wife of Helenus.

I think of the negress, emaciated and consumptive,
Stamping in the mud, and seeking with haggard glance
The absent coconut palms of superb Africa
Behind the immense walling of the fog;

Of whoever has lost what never can be refound,
Never! Never! of those who drink deep of tears
And suck* the breasts of that kindly she-wolf, Sorrow!
Of starveling orphans drying up like flowers!

Thus in the forest where my mind exiles itself
An old Memory sounds a full blast on the horn!
I think of the sailors forgotten on an island,
Of captives, of the conquered!...of many others more!

Band 2:

Clair de lune

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur
L'amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait réver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d'extase les jets d'eau,
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marrbes.

Verlaine (1844-1896) came perhaps closer to creating "poesie pure" than
any other symbolist. His Clair de lune evokes an image not unlike
an impressionist painting.

Moonlight (Tr. by Muriel Kittel)

Your soul is a landscape rare
Where masks and bergamasks charming pass,
Playing the lute and dancing, and almost
Sad beneath their fancy dress.

And while they sing on a minor note
Of conquering love and a favorable life,
They seem not to believe their happy lot,
And their song mingles with the soft moonlight.

With the calm moonlight, beautiful and sad,
That brings dreams to the birds in the trees
And sobs of ecstasy to the fountains,
To the tall fountains, slender among the statuary.

Band 3:

Colloque sentimental

Dans le vieux parc solitaire et glacié
Deux formes ont tout à l'heure passé.

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l'on entend à peine leurs paroles.

Dans le vieux parc solitaire et glacié
Deux spectres ont évoqué le passé.

- Te souvient-il de notre extase ancienne?
- Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne?
- Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom?
Toujours vois-tu mon âme en rêve? - Non.
- Ah! les beaux jours de bonheur indicible
Où nous joignions nos bouches! - C'est possible.

- Qu'il était bleu, le ciel, et grand, l'espoir!
- L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.

In Colloque Sentimental sentiment blends with sentimentality and makes
up the core of Verlaine's inspiration.

Sentimental Dialogue (Tr. by Muriel Kittel)

In the old park, frozen and deserted,
Two shapes have just slipped by.

Their eyes are dead and their lips are limp,
And their words can scarcely be heard.

In the old park, frozen and deserted,
Two wraiths have recalled the past.

"Do you remember our old delight?"
"Whyever should I remember it?"

"Does your heart still throb at my very name?
Do you still see my soul in your dreams?" "No."

"Ah, the fine days of unspeakable joy
When our lips met!" "Perhaps."

"How beautiful the sky was, how great our hope!"
"Hope has fled, defeated, to the dark sky."

They wandered on through the wild oats
And only the night listened to their words.

Band 4:

Il pleure dans mon coeur

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville.
Quelle est cette langueur?
Qui pénètre mon coeur?

O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie,
O le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écoire.
Quoi! nulle trahison?
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans haine,
Mon coeur a tant de peine.

The famous verses of Il pleure dans mon coeur illustrate to what an extent words can become music in a simple poem.

Tears Flow in my Heart

(Tr. by Muriel Kittel)

Tears flow in my heart
As rain falls on the town;
What languor is this
That creeps into my heart?

Gentle sound of the rain
On earth and roofs!
For an aching heart
Is the song of the rain!

Tears flow senseless
In this breaking heart.
With no betrayal?
This grief is senseless.

This is the worst sorrow
Not to know why,
Without love or hate,
My heart has all this sorrow.

Band 5: Art poétique

De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pese ou qui pose.

Il faut aussi que tu n'ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise:
Rien de plus cher que la chanson grise
Ou l'Indécis au Précis se joint.

C'est des beaux yeux derrière des voiles,
C'est le grand jour tremblant de midi,
C'est, par un ciel d'automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles!

Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la nuance!
Oh! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor!

Fuis du plus loin la Pointe assassine,
L'Esprit cruel et le Rire impur,
Qui font pleurer les yeux de l'Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine!

Prends l'Eloquence et tords-lui son cou!
Tu feras bien, en train d'énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où?

O qui dira les torts de la Rime?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime?

De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux, à d'autres amours.

In 'Art poétique' Verlaine has stated his poetic credo and it is not at all a bad one.

The Art of Poetry

(Tr. by Muriel Kittel)

Music must be paramount:
Choose for this an Uneven Rhythm,
More indefinite, more soluble in air,
With nothing to press or bind.

You must not hesitate to choose
Your words without ambiguity:
The best song is a hazy song
Where Vagueness and Precision join.

There, are eyes beautiful and veiled,
And the quivering light of high noon,
There, in a cooled autumnal sky,
Is a blue confusion of bright stars.

For we must have Nuance still,
Not Color — nothing but nuance!

Que ton vers soit la bonne aventure
Eparse au vent crispe du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym..
Et tout le reste est littérature.

Ah! only nuance can betroth
Dream to dream and flute to horn!

Flee far as possible from deadly Jest,
From cruel Wit and impure Laughter,
That make the eyes of Heaven weep —
Avoid this garlic of low-class kitchens!

Take eloquence and wring its neck!
And while you are in the mood, try
To moderate Rhyme a little more.
If you don't, what limit will it reach?

Who can tell the wrongs that Rhyme has done?
What deaf child or crazy Negro
Fashioned us this bauble from a coin
That rings false and hollow under the file?

Music, always more music!
Let your verse be the winged thing
We feel soaring from a soul on its way
To other loves in other heavens.

Let your verse be a good-luck charm
Scattered on the brisk morning wind
That passes smelling of mint and thyme....
And everything else is mere literature.

Band 6:

Arthur Rimbaud: Voyelles

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golpes d'ombre; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâlis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, suprême Clairon plein des stridures étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!

Arthur Rimbaud (1854-1891) may have been inspired to write this famous sonnet by a colored picture book which he read as a child. His verbal imagery defies analysis and made him a visionary, a rebel who flaunted tradition in language as well as in life.

Vowels (Tr. by Louise Varèse)

A black, E white, I red, U green, O blue;
Someday I'll tell your latent birth O vowels:

A, a black corset hairy with gaudy flies
That bumble round all stinking putrefactions,

Gulfs of darkness; E, candors of steam and tents,
Icicles' proud spears, white kings, and flutter of parasols;
I, purple blood coughed up, laughter of lovely lips
In anger or ecstatic penitence;

U, cycles, divine vibrations of vierescent seas,
Peace of the pastures sown with animals, peace
Of the wrinkles that alchemy stamps on studious brows;

O, Clarion supreme, full of strange stridences,
Silences crossed by Angels and Worlds:
—Omega, the violet ray of His Eyes!

Band 7:

Le Bateau ivre

Comme je descendaïs des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs:
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J'étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotonnages.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.

Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants,
Je courus! Et les Peninsules démarées
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a bénî mes éveils maritimes.
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots
Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots!

Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures,
L'eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomisseures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescents,
Devorant les azurs verts; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend;

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires
Et rythmes lents sous les tutilements du jour,
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l'amour!

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs et les courants: je sais le soir,
L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes,
Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir.

J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très antiques
Les flots roulant au loin leur frisson de volets!

J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baiscr montant aux yeux des mers avec lenteur,
La circulation des sèves inouïes
Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs.

J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries
Hystériques, la houle à l'assaut des récifs,
Sans songer que les pieds lumineux des Maries
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs.

J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères aux peaux
D'hommes, des arcs-en-ciel tenus comme des brides,
Sous l'horizon des mers, à de glaques troupeaux.

J'ai vu fermenter les marais, énormes nasses
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan,
Des écroulements d'eaux au milieu des bonaces
Et les lointains-vers les gouffres cutur ctant!

Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises,
Echouages hideux au fond des golfe bruns
Où les serpents géants dévorés des punaises
Choient des arbres tordus avec de noirs parfums!

J'aureis voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.
- Des écumes de fleurs ont bercé mes déradas
Et d'ineffables vents m'ont aillé par instants.

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
La mer, dont le sanglot faisait mon roulis doux,
Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes
Et je restais ainsi qu'une femme à genoux...

Presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds,
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient do mir, à reculons!...

Or, moi, batteau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau,
Moi dont les monitors et les voiliers des Hansas
N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau,

Libre, fumant, monté de brumes violettes,
Moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des moryes d'azur;

Qui courrais taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les Juilletts faisaient couler à coups de triques
Les cicux ultramarins aux ardents entonnoirs,

Moi qui tremblais, sotant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et des Maëstroms épais,

Fleur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l'Europe aux anciens parapets.

J'ai vu des archipels sidéraux ! et des fls
Dont les cieux déflirants sont ouverts au vogueur:
Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles,
Million d'oiseaux d'or, ô future Viguer ?

Mais, vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes,
Toute lune est atroce et tout soleil amer.
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes.
Oh! que ma quille éclate! Oh! que j'aille à la mer!

Si je désire une eau d'Europe, c'est la flâche
Noire et froide où vers le crépusculé embaumé
Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leur sillage aux porteurs de coton,
Ni traverser l'orgueil des drapemx et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.

Le bateau ivre, Rimbaud's most famous if not his best poem, stuns
the reader, if one considers that the author was barely seventeen
when he wrote it.

The Drunken Boat
(Tr. by Stephen Stepanchey)

As I descended black, impassive Riverz,
I sensed that haulers were no longer guiding me:
Screaming Redskins took them for their targets,
Nailed nude to cedar stakes: barbaric trees.

I was indifferent to all my crews;
I carried English cottons, Flemish wheat.
When the disturbing din of haulers ceased,
The Rivers let me ramble where I willed.

Through the furious ripping^{9f} of the sea's mad tides,
Last winter, dearer than an infant's mind,
I ran! And drifting, green Peninsulas
Did not know roar more gleefully unkind.

A tempest blessed my vigils on the sea.
Lighter than a cork I danced on the waves,
Those endless rollers, as they say, of graves:
Ten nights beyond a lantern's silly eye!

Sweeter than sourest apple-flesh to children,
Green water seeped into my pine-wood hull
And washed away blue wine stains, vomitings,
Scattering rudder, anchor, man's lost rule.

And then I, trembling, plunged into the Poem
Of the Sea, infused with stars, milk-white,
Devouring azure greens; where remnants, pale
And gnawed, of pensive corpses fell from light;

Where, staining suddenly the blueness, delirium,
The slow rhythms of the pulsing glow of day,
Stronger than alcohol and vaster than our lyres,
The bitter reds of love ferment the way!

I know skies splitting into light, whirled spouts
Of water, surfs, and currents: I know the night,
The dawn exalted like a flock of doves, pure wing,
And I have seen what men imagine they have seen.

I saw the low sun stained with mystic horrors,
Lighting long, curdled clouds of violet,
Like actors in a very ancient play,
Waves rolling distant thrills like lattice light!

I dreamed of green night, stirred by dazzling snows,
Of kisses rising to the sea's eyes, slowly,
The sap-like coursing of surprising currents,
And singing phosphors, flaring blue and gold!

I followed, for whole months, a surge like herds
Of insane cattle in assault on the reefs,
Unhopeful that three Marys, come on luminous feet,
Could force a muzzle on the panting seas!

Yes, I struck incredible Floridas
That mingled flowers and the eyes of panthers
In skins of men! And rainbows bridled green
Herds beneath the horizon of the seas.

I saw the ferment of enormous marshes, weirs
Where a whole Leviathan lies rotting in the weeds!
Collapse of waters within calms at sea,
And distances in cataract toward chasms!

Glaciers, silver suns, pearl waves, and skies like coals,
Hideous wrecks at the bottom of brown gulfs
Where giant serpents eaten by red bugs
Drop from twisted trees and shed a black perfume!

I should have liked to show the young those dolphins
In blue waves, those golden fish, those fish that sing.
—Foam like flowers rocked my sleepy drifting,
And, now and then, fine winds supplied me wings.

When feeling like a martyr, I tired of poles and zones,
The sea, whose sobbing made my tossing sweet,
Raised me its dark flowers, deep and yellow whirled,
And, like a woman, I fell on my knees...

Peninsula, I tossed upon my shores
The quarrels and droppings of clamorous, blond-eyed birds.
I sailed until, across my rotting cords,
Drowned men, spinning backwards, fell asleep!...

Now I, a lost boat in the hair of coves,
Hurled by tempest into a birdless air,
I, whose drunken carcass neither Monitors
Nor Hansa ships would fish back for men's care;

Free, smoking, rigged with violet fogs,
I, who pierced the red sky like a wall

That carries exquisite mixtures for good poets,
Lichens of sun and azure mucus veils;

Who, spotted with electric crescents, ran
Like a mad plank, escorted by seahorses,
When audgel blows of hot Julys struck down
The sea-blue skies upon wild water spouts;

I, who trembled, feeling the moan at fifty leagues
Of rutting Behemoths and thick Maelstroms, I,
Eternal weaver of blue immobilities,
I long for Europe with its ancient quays!

I saw sidereal archipelagoes! and isles
Whose delirious skies are open to the voyager:
—Is it in depthless nights you sleep your exile,
A million golden birds, O future Vigor?—

But, truly, I have wept too much! The dawns disturb.
All moons are painful, and all suns break bitterly:
Love has swollen me with drunken torpor.
Oh, that my keel might break and spend me in the sea!

Of European waters I desire
Only the black, cold puddle in a scented twilight
Where a child of sorrows squats and sets the sails
Of a boat as frail as a butterfly in May.

I can no longer, bathed in languors, O waves,
Cross the wake of cotton-bearers on long trips,
Nor ramble into a pride of flags and flares,
Nor swim beneath the horrible eyes of prison ships.

Band 8:

Aube

J'ai embrassé l'aube d'été.

Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte.
Les camps d'ombres ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché,
réveillant les haleines vives et tièdes; et les piergeries regardèrent,
et les ailes se levèrent sans bruit.

La première entreprise fut, dans le sentier déjà rempli de frais et
blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom.

Je ris au wasserfall, qui s'échevela à travers les sapins: à la cime
argentée je reconnus la déesse.

Alors je levai un à un les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras.
Par la plaine, où je l'ai dénoncée au coq. A la grand'ville, elle
fuyait parmi les clochers et les dômes; et, courant comme un mendiant
sur les quais de marbre, je la chassais.

En haut de la route, près d'un bois de lauriers, je l'ai entourée avec
ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube
et l'enfant tombèrent au bas du bois.

Au réveil, il était midi.

The Illuminations were Rimbaud's last literary contribution before he left Europe for his self-imposed East-African exile, to return to France only to die. Dawn is one of the most moving and intelligible of Rimbaud's prose poems.

Dawn (translated by Angel Flores)

I have kissed the summer dawn.

Before the first faint stirrings on the thresholds of the palaces. The water lay dead. Shadows lingered on by the woodland road. I kept walking, and awoke the brisk warm throbbing air, and stones looked up and wings rose silently.

My first adventure occurred on the path, when a flower, glowing with fresh pale light, told me its name.

I laughed at the waterfall running breathless through the pine trees: At the silvery summit I came upon the goddess.

Then one by one I lifted her veils. In a glade, waving my arms. Across the plain, where I denounced her to the cock. In the city she fled amid belfries and domes; and, fleet as a beggar along the marble quays, I ran, and sought her out.

Further along the road, by a laurel grove, I gathered her veils about her and felt her huge body next to mine. Dawn and the child sank to the depths of the forest.

And when I woke, it was noon.

Band 9:

Stéphane Mallarmé : Brise marine

La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des ciseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconne et les cieux!
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe
Ô mûts! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le-vide papier que la blancheur défend
Et ni la jeune femme allaitant son enfant.
Je partirai! Steamer balançant ta maturé,
Leve l'ancre pour une exotique nature!

Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,
Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs!
Et, peut-être, les mâts, invitent les orages
Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles flots...
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots!

Two of Stéphane Mallarmé's (1842-1898) most famous short poems are Brise marine and Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. In the former the poet, bemoaning his creative sterility, longs to taste of the freedom promised by sea and adventure. In the latter, the message is far more obscure and pessimistic: how can artistic creativity be released when the artist feels his own impotence?

Sea Breeze (translated by Kate Flores)

The flesh is sad, alas! and I have read all the books.

To flee! to flee far away! Where birds must be drunk
To be amidst the unknown spray and the skies!
Nothing, not old gardens mirrored in eyes
Will keep back this heart drenched in the sea,
Ô nights! nor the desolate light of my lamp
On the empty paper sheathed in its whiteness,
And neither the young wife nursing her child.
I shall leave! Steamer with your masts swaying,
Lift anchor for exotic climes!
An ennui, racked of cruel hopes,
Yet believes in the last farewell of handkerchiefs!
And, it may be, the masts, inviting storms,
Will be theirs a wind twists over shipwrecks
Lost, without masts, without masts, or fertile shores...
Still, o my heart, listen to the sailors' song !

Band 10:

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui
Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre
Ce lac dur oublié que hante sous le givre
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui!

Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui
Magnifique, mais qui sans espoir se délivre
Pour n'avoir pas chanté la région où vivre
Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui.

Tout son col secouera cette blanche agonie
Par l'espace infligée à l'oiseau qui le nie,
Mais non l'horreur du sol où le plumage est pris.
Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne,
Il s'immobilise au songe froid de mépris
Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne.

This day, this pure, enduring, beautiful today (tr. by Joseph Bennett)

This day, this pure, enduring, beautiful today
Will tear us open with a blow of its wing of madness
This hard forgotten lake, possessed beneath the hoarfrost
By the transparent glacier of the flights which have not fled!

A swan of the old time remembers that it is he
Gorgeous but without hope who delivers himself
For not having exulted of the region where to be alive
When the boredom of the sterile winter has become resplendent.

His whole throat shall be racked by this white death-agony
Imposed by space on the bird which repudiates its reality,
But does not deny his abhorrence for the soil in which his plumage
is trapped.
Specter fixed to this spot by his own pure glitter,
He immobilizes himself in the chill dream of defiance
Which the Swan in his unavailing exile forever wears.

The introduction to Les Fleurs du Mal (1857) is still today "pretty strong stuff".

To the Reader

Translated by Stanley Kunitz

Ignorance, error, cupidity, and sin
Possess our souls and exercise our flesh;
Habitually we cultivate remorse
As beggars entertain and nurse their lice.

Our sins are stubborn. Cowards when contrite
We overpay confession with our pains,
And when we're back again in human mire
Vile tears, we think, will wash away our stains.

Thrice-potent Satan in our cursed bed
Lulls us to sleep, our spirit overkissed,
Until the precious metal of our will
Is vaporized -- that cunning alchemist!

Who but the Devil pulls our waking-strings!
Abominations lure us to their side;
Each day we take another step to hell,
Descending through the stench, unhorrorified.

Like an exhausted rake who mouths and chews
The martyred breast of an old, withered whore
We steal, in passing, whatever joys we can,
Squeezing the driest orange all the more.

Packed in our brains incestuous as worms
Our demons celebrate in drunken gangs,
And when we breathe, that hollow rasp is Death
Sliding invisibly down into our lungs.

If the dull canvas of our wretched life
Is unembellished with such pretty ware
As knives or poison, pyromania, rape,
It is because our soul's too weak to dare!

But in this den of jackals, monkeys, curs,
Scorpions, buzzards, snakes...this paradise
Of filthy beasts that screech, howl, grovel, grunt --
In this menagerie of mankind's vice

There's one supremely hideous and impure!
Soft-spoken, not the type to cause a scene,
He'd willingly make rubble of the earth
And swallow up creation in a yawn.

I mean Ennui! who in his hookah-dreams
Produces hangmen and real tears together.
How well you knew this fastidious monster, reader,
--Hypocrite reader, you! -- my double! My brother!

Au lecteur

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourissent leur vermine.

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste.

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!
Aux objets répugnans nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.

Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d'une antique catin,
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.

Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.

Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie,
N'ont pas encor bridé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux destins,
C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie.

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les vautours, les scorpions, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infame de nos vices,

Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde!
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde;

C'est l'Ennui ! - l'Oeil chargé d'un pleur involontaire,
Il rêve d'échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur; ce monstre délicat,
-Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!