

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta filozofická

Bakalářská práce

**Verlaine a Rimbaud: vzájemný vliv
(Verlaine et Rimbaud: influence réciproque)**

Nela Demkovičová

Plzeň 2015

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta filozofická

Katedra románských jazyků

Studijní program Filologie

Studijní obor Cizí jazyky pro komerční praxi

Kombinace angličtina - francouzština

Bakalářská práce

**Verlaine a Rimbaud: vzájemný vliv
(Verlaine et Rimbaud: influence réciproque)**

Nela Demkovičová

Vedoucí práce:

Mgr. Veronika Černíková

Katedra románských jazyků

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2015

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila
jen uvedených pramenů a literatury.

Plzeň, duben 2015

.....

Remerciement

*J'aimerais remercier au patron de mon mémoire,
Mgr. Veronika Černíková, qui m'a guidée et a été toujours
disponible à répondre mes questions.*

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION.....	1
1	ARTHUR RIMBAUD.....	4
1.1	Biographie de Rimbaud.....	4
1.2	Oeuvre de Rimbaud sans influence de Verlaine.....	8
1.2.1	Lettre du voyant.....	9
1.2.2	Bateau ivre - poème symbolque.....	12
1.2.3	Musicalité Rimbauldienne.....	14
2	PAUL VERLAINE.....	17
2.1	Biographie de Verlaine.....	17
2.2	Oeuvre de Verlaine sans influence de Rimbaud.....	24
2.2.1	Mon rêve familial.....	24
2.2.2	Impressionnisme verlainien.....	27
3	VERLAINE-RIMBAULDIEN, RIMBAUD-VERLAINIEN.....	29
3.1	Leurs vies qui se croisent.....	29
3.2	Influence.....	39
3.2.1	Romance sans paroles - Influence rimbauldienne.....	41
3.2.2	Influence verlainienne.....	48
4	CONCLUSION.....	53
	Bibliographie.....	58
	Livres.....	58
	Sources électroniques.....	58
	Shrnutí.....	61
	Resume.....	62
	Summary.....	63

Annexes.....	1
Lettre du voyant.....	4
Lettre d'Arthur Rimbaud à Theodore banville	7
Arthur Rimbaud : Bateau ivre	8
Arthur Rimbaud : Voyelles.....	10
Arthur Rimbaud : Les Assis	11
Paul verlaine: Les amies – Printemps	12
Paul verlaine : L'Angoisse	12
Paul verlaine : Mon reve familial	13
Paul verlaine : Soleils couchants	13
Paul Verlaine : Il pleure dans mon coeur	14
Paul verlaine : Charleroi	14
Paul Verlaine : Chevaux de bois.....	15
Paul verlaine : Spleen	15

1 INTRODUCTION

Le nom d'Arthur Rimbaud restera toujours lié à celui de Paul Verlaine. Ces noms évoquent dans tout le monde le terme des poètes maudits avec leurs vies libertins et esprits révoltés. C'étaient deux immenses talents, deux génies qui ont remarquablement innové pas seulement la poésie française. Ces deux poètes se sont enchanté réciproquement par leurs poésies ce qui a débouché sur la rencontre personnelle malgré leurs origines sociales et familiales différentes.

Arthur Rimbaud, avec son apparence de l'enfant qui vivait à la campagne avec ses sœurs, un frère et la mère catholique qui l'avait élevé rigoureusement, a dû trouver des solutions pour passer plusieurs obstacles. Premièrement il n'avait personne autour de lui qui aurait pu l'aider avec le développement de son âme très talentueuse pour la poésie et deuxièmement il n'avait pas de moyens pour réaliser ses rêves de poète. Il n'a jamais trouvé de soutien de la part de sa famille tandis que Paul Verlaine était soutenu presque pendant toute sa vie par sa mère qui l'aimait malgré son comportement violent.

Paul Verlaine était au moment de sa rencontre avec Rimbaud en 1871 un poète déjà connu et apprécié surtout pour son esthétique des poèmes lyriques. Il n'avait pas des soucis financiers car il a épousé une femme issue d'une famille bourgeoise. Son grand problème était le manque d'inspiration dû à sa situation familiale.

Ainsi un poète de 17 ans sans expérience et avec le désir de devenir un écrivain novateur a rencontré un poète lyrique de 27 ans déjà marié, connu et apprécié mais momentanément sans inspiration poétique. Arthur Rimbaud avait besoin d'un soutien, des contacts, des moyens

pour vivre à Paris pour qu'il puisse vivre comme une vie de bohème. Paul Verlaine essayait de trouver la motivation pour sa poésie et surtout son moi qu'il avait perdu en épousant une fille bourgeoise. Néanmoins les deux désiraient de trouver une compréhension et un vrai amour. Ces deux grands hommes vivaient une passion amoureuse tumultueuse jusqu'au moment où Verlaine, ivre, a tiré deux bals sur son amant, sur son âme sœur. Rimbaud blessé physiquement mais surtout psychologiquement a quitté Verlaine.

Ils ne vivaient ensemble que deux ans mais ils ont sacrifié beaucoup l'un à l'autre : Verlaine a perdu sa femme et son fils et il a été condamné pour la sodomie. Arthur Rimbaud a déçu sa mère par sa mauvaise réputation et après avoir rédigé le recueil *Une saison en enfer* il a pris fin de la créature poétique.

Est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient ? Est-ce que cette relation a contribué à leurs œuvres qui seraient publiées pendant et après leurs voyages vagabonds ? Paul Verlaine écrivait pendant ces voyages les poèmes qui ont été publiés dans son recueil *Romances sans paroles*. Ce recueil diffère beaucoup par rapport aux précédents et on peut y découvrir des aspects novateurs. Est-ce que c'était Rimbaud qui l'a inspiré pour ces changements ? Arthur Rimbaud a rédigé en présence de Verlaine le recueil *Illuminations* et après leur séparation le recueil *Une saison en enfer* par lequel il a fini sa carrière de poète. Est-ce que c'était Verlaine qui était une raison pour cette décision ? Est-ce qu'on peut trouver des preuves dans leurs vers pour confirmer des certaines influences de l'un sur l'autre ?

Le présent mémoire se donne pour l'objectif de trouver les réponses à ces questions, de découvrir comment et à quel point Rimbaud a influencé

Verlaine et à l'envers. Pour atteindre cet objectif, on va d'abord étudier la personnalité et la vie d'Arthur Rimbaud, caractériser son propre style sans influence de Verlaine tout en analysant les poèmes composés avant l'année de 1871. Ces informations vont nous servir pour chercher les influences rimbaldiennes sur l'œuvre de Verlaine. Ensuite on va se focaliser sur la vie de Verlaine et analyser son œuvre d'avant la rencontre avec Rimbaud tout en cherchant à établir ses traits principaux qui pourraient influencer la poésie rimbaldienne. Finalement on va prêter l'attention à la période de la vie commune des deux poètes pour aboutir à l'analyse des influences réciproques dans les œuvres créées pendant et après leur relation. On va les comparer avec les œuvres précédentes tout en supposant que l'influence rimbaldienne sera plus prononcée, plus manifeste que celle de Verlaine.

1 ARTHUR RIMBAUD

« L'homme était grand, bien bâti, presque athlétique, au visage parfaitement ovale d'ange en exil, avec des cheveux châtain-clair mal en ordre et des yeux d'un bleu pâle inquiétant. Ardennais, il possédait, en plus d'un joli accent de terroir trop vite perdu, le don d'assimilation prompt propre aux gens de ce pays-là, - ce qui peut expliquer le rapide dessèchement sous le soleil fade de Paris, de sa veine, pour parler comme nos pères, de qui le langage direct et correct n'avait pas toujours tort, en fin de compte ! »¹



1.1 BIOGRAPHIE DE RIMBAUD

La vie d'Arthur Rimbaud a commencé le 20 octobre en 1854 à Charleville. Son nom entier est Jean - Nicolas Arthur Rimbaud. Il est né de la paysanne Marie Catherine Vitalie Cuif et du capitaine d'infanterie Frédéric Rimbaud qui se sont mariés le 8 février 1853. Arthur n'était pas enfant unique. Il venait d'une famille de cinq enfants, trois sœurs et un frère. Une de ses sœurs est décédée à l'âge d'un an. Sa mère jouait un rôle très important dans son éducation. Arthur Rimbaud, lui même, l'a qualifiée comme une femme considérablement dominatrice, autoritaire, rigoureuse, cruelle et intraitable. On peut alors deviner avec facilité que le climat familial était assez étouffant. En 1861, Rimbaud s'est inscrit à l'Institution Rossat qui était considérée cette époque comme une école pour les enfants « plus intelligents ». Très vite, Marie Vitalie Cuiff a été abandonnée par son mari mais sa fierté l'a empêchée de dire la vérité.

¹ Poètes maudits – textes à télécharger. Poetes.com. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : http://poetes.com/textes/ver_poemau.pdf

Elle s'est déclarée veuve pour garder une bonne réputation de sa famille. Quatre ans plus tard, en 1865, le jeune Arthur est entré au collège municipal de Charleville, où il était comme un excellent élève. Il a commencé à collectionner divers prix d'excellence en littérature, version et thème. Cela était une période de sa vie très importante car il a rédigé ses premières œuvres. Il a créé sans grand effort des poèmes, des élégies et des dialogues.²

En 1870, à l'âge de 16 ans, Rimbaud a commencé à prendre contact avec Georges Izambard, le professeur de rhétorique. Ils lisaient ensemble les poèmes d'Arthur et les critiquaient. A partir de cette année, on peut remarquer plusieurs fugues de Rimbaud à Paris. Il se sentait très malheureux chez sa mère. Pendant une de ces fuites, il a commencé à retaper ses poèmes pour les adresser au poète Paul Demeny. Il aurait dû entrer à l'école en 1871 mais il a pris une autre décision.³

Il s'est enfuit de nouveau pour Paris. A partir de ce moment on peut remarquer les premières traces d'une relation épistolaire avec Verlaine, avec qui Rimbaud a fait connaissance grâce à Charles Bretagne. En septembre 1871, Arthur Rimbaud a rejoint un groupe d'artistes auquel il voulait présenter son grand poème *Bateau Ivre*. Ce groupe s'était formé à Paris et se retrouvait lors des dîners des Vilains Bonshommes qui se déroulaient périodiquement en différents lieux. On remarque que le passage d'Arthur dans le groupe a donné aux Vilains Bonshommes une grande renommée.⁴

² Du Poète à l'Aventurier. Arthur Rimbaud – Mag4.net. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02].

Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/>

Image: Arthur Rimbaud, Les Illuminations. scéneweb.fr. [online]. 8.3.2015 [cit. 2015-03-08]. Image dans le format JPG. Disponible en ligne: <http://www.sceneweb.fr/2015/02/arthur-rimbaud-les-illuminations/>

³ Arthur Rimbaud. LA ROUSSE. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02].

Disponible en ligne : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035

⁴ Arthur Rimbaud. LA ROUSSE. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02].

Disponible en ligne : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035

Cette assemblée a assuré un hébergement chez Paul Verlaine où Rimbaud séjournait jusqu'au moment où la femme de Verlaine s'est révoltée. Rimbaud et Verlaine participaient régulièrement aux événements du cénacle des poètes parisiens. Un des participants – le poète Léon Valade – a écrit de Rimbaud à son ami intime que Rimbaud n'avait pas une personnalité qui correspondait à son âge. Il le décrivait comme un homme avec de grands pieds et de grandes paumes, le visage d'un garçon de 13 ans (alors qu'Arthur avait 17 ans) aux yeux profonds et bleus. Selon lui, Arthur Rimbaud avait un caractère plutôt sauvage que timide. Il a constaté que l'imagination de Rimbaud était remarquablement puissante mais aussi perversie. Il était certain que Rimbaud avait éveillé l'attention de tout le monde. C'était exactement pendant les séances de ce cénacle qu'Arthur a découvert l'haschich et où son poème *Voyelles* a été écrit.⁵

Sa personnalité naturel a commencé à faire son apparition et il devint de plus en plus agressif, il a donc très vite perdu la sympathie que les artistes avaient envers lui. En plus, il a été définitivement exclu du cénacle après l'incident Carjat au dîner des Vilains Bonshommes le 2 mars 1872. Rimbaud a été la goutte qui a fait déborder le vase. Rimbaud, absolument ivre, y a blessé le célèbre photographe Étienne Carjat. C'est pendant cette période que Rimbaud et Verlaine ont commencé à se rapprocher. Ils menaient ensemble une vie assez libertine. Ils passaient la plupart de leurs temps ensemble.⁶

⁵Arthur Rimbaud. LA ROUSSE. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02].
Disponible en ligne : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035

⁶Du Poète à l'Aventurière. Arthur Rimbaud – Mag4.net. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02].
Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/>

Bien sûr, cela ne plaisait pas à la femme de Verlaine, qui a commencé à le menacer. C'est pour cette raison que Rimbaud est revenu dans les Ardennes. La distance entre les deux poètes a changé considérablement leur relation et est devenue seulement platonique. Rimbaud a été blessé lors d'une grande dispute qui a mis fin à leur relation. Rimbaud est retourné à la campagne de Roche en décidant de mettre un terme à sa carrière de poète. Il n'avait pas de moyen pour publier son œuvre, il a donc fait cadeau de ses recueils à ses amis. Verlaine a été condamné pour tentative d'assassinat.⁷

En 1874, Arthur Rimbaud a réécrit avec l'aide de son ami Germain Nouveau son œuvre *Illuminations*. Un an plus tard, il est allé en Allemagne, à Stuttgart, et devint précepteur. Quant à Verlaine, il sortit de prison en ayant la foi, ce dont Rimbaud se moquer librement. La même année, ce dernier parti en voyage en Suisse et en Italie mais a été frappé par un sévère coup de soleil et du se faire transporté rapidement à Marseille pour se faire soigner. Durant l'hiver de cette même année, il a commencé à étudier les langues étrangères et pleura le décès de sa sœur Vitalie.⁸

Il voyageait durant toutes les années 70. En 1883, il est parti à Harar où il vivait avec une indigène. Il a décidé d'investir tous ses biens dans la vente d'armes au roi Ménélik II d'Éthiopie. Cette entreprise n'était pas d'un grand rapport.⁹

En 1891, Arthur a commencé à souffrir de la syphilis et d'une tumeur de genou. Il a été transporté en France et hospitalisé à Marseille.

⁷Du Poète à l'Aventurière. Arthur Rimbaud – Mag4.net. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02]. Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/>

⁸Arthur Rimbaud. Wikipédia libre. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02]. Disponible en ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud

⁹Arthur Rimbaud. Wikipédia libre. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02]. Disponible en ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud

En juin, il est allé à Roche chez sa sœur Isabelle qui l'a hébergé. Arthur Rimbaud est mort à l'âge de 37 ans, en novembre 1891, être pose à Charleville.¹⁰

1.2 OEUVRE DE RIMBAUD SANS INFLUENCE DE VERLAINE

Si on veut parler des différences et des influences entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, on doit aussi s'intéresser à leurs œuvres avant leur première rencontre. On va essayer de définir leur propre style sans influence de l'un sur l'autre. Les caractéristiques typiques qui leurs sont personnelles. Orientons-nous donc vers une période avant l'année 1871.

Premièrement, nous devons mentionner que toute l'œuvre d'Arthur Rimbaud a été écrite avant sa vingtième année.¹¹ Lisons sa citation : « *On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.* »¹² dans laquelle il partage l'idée qu'un poète devrait être jeune pour voir les choses invisibles, car les personnes plus âgées sont déjà chargées de nombreuses expériences et de conventions de la société. Dans les prochains paragraphes, nous allons découvrir la théorie d'Arthur Rimbaud selon laquelle il est utile pour un poète d'être « voyant ». Pensons à ce qui nous permet d'être voyant. Selon Arthur Rimbaud, cela signifie être délivré des conventions de la société, de tout ce qui est normal, classique, de tout ce qui est connu par tout le monde. Pour cela, il déclare que plus on est proche de l'enfance, plus on est proche de la liberté du poète qui est utile pour une œuvre de bonne qualité.

¹⁰Arthur Rimbaud. Wikipédia libre. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02]. Disponible en ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud

¹¹Arthur Rimbaud (1854-1891). A la française. [online]. 13.2.2015 [cit. 2015-02-13]. Disponible en ligne : <https://geudensherman.wordpress.com/lit-19-fr/19-06-sym/arthur-rimbaud-1854-1891/>

¹²Arthur Rimbaud a dit... Le figaro.fr. [online]. 13.2.2015 [cit. 2015-02-13]. Disponible en ligne : <http://evene.lefigaro.fr/citations/arthur-rimbaud>

1.2.1 LETTRE DU VOYANT

Analysons le point de vue d'Arthur Rimbaud envers les poètes : « *« La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il la doit cultiver : cela semble simple : en tout cerveau s'accomplit un développement naturel ; tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! - Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. »*¹³ »

Il s'agit d'un extrait d'une lettre privée, qui a été adressé à Paul Demeny - un poète français qui était proche d'Arthur Rimbaud - de Charleville le 15 mai 1871.¹⁴ On l'appelle *La Lettre du Voyant*. Arthur Rimbaud explique ses réflexions. Cette lettre n'aurait pas dû être publiée car il s'agit seulement d'une certaine proposition, de théories et d'idées encore embryonnaires sur ce qui est absolument nécessaire pour comprendre sa propre œuvre. Ces théories sont visibles dans toute son œuvre et aussi valables pour chacun de ses poèmes. Par ces mots « *Je dis qu'il faut être VOYANT, se faire VOYANT.* »¹⁵ il nous montre son point de vue. Analysons un peu cette lettre avec laquelle Arthur Rimbaud expose à Paul Demeny son programme poétique qui peut nous donner des informations considérablement riches. Choisissons les expressions les plus importants, les plus essentielles :

¹³La lettre du voyant. Toute La Poésie. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11].

Disponible en ligne : http://www.toutelapoesie.com/poemes/rimbaud/la_lettre_du_voyant.htm

¹⁴Lettres et Documents. Arthur Rimbaud – Mag4.net. [online]. 3.2.2015 [cit. 2015-02-03].

Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/Documents.html>

¹⁵Lettres et Documents. Arthur Rimbaud – Mag4.net. [online]. 3.2.2015 [cit. 2015-02-03].

Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/Documents.html>

« *Je est un autre* »¹⁶On peut y trouver un certain dédoublement. Selon Arthur Rimbaud, le poète devrait se distinguer de sa propre personnalité et de sa poésie. Si non, il s'agit d'une poésie subjective qui est peut être fortement critiqué.¹⁷On peut parler donc de la différenciation où l'individu est traversé par une idée abstraite et qui le dépasse. On ne peut pas atteindre la poésie objective – la poésie de cognition – si on ne connaît pas notre âme et si nous ne la cultivons pas. La poésie cognitive devrait réveiller chez le lecteur une certaine cognition, pensée, idée. Le poète doit se mettre à la disposition de sa pensée et cultiver son extraordinaire.

« *Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.* »¹⁸ Le poète devrait voir ce qui est invisible pour les autres. Il ne faut pas se fier seulement aux sens humains mais il faut mélanger leurs fonctions avec les pensées du poète. Il faut alors saisir les symboles et chercher leurs sens cachés. C'est uniquement de cette façon que le poète sera capable de voir ce qui est invisible, inouï. Il faut qu'il se débarrasse des conventions, des préjugés. Il ne faut pas saisir seulement l'apparence des choses. Selon Arthur Rimbaud, il faut dépasser l'apparence pour révéler et trouver cet inconnu pour le montrer au monde. Il faut essayer de voir le monde d'une manière unique, ce qui est déterminé par l'individualité extraordinaire du poète : grâce à cela le poète va voir le monde comme il n'a jamais été vu. On peut aussi mentionner, par rapport à cette citation, qu'Arthur Rimbaud pensait qu'il fallait se souvenir de son enfance car uniquement celui-ci nous permet de voir le monde sans l'influence des conventions de la société, ce qu'il exprime dans sa citation déjà

¹⁶La lettre du voyant. Toute La Poésie. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11].

Disponible en ligne : http://www.toutelapoesie.com/poemes/rimbaud/la_lettre_du_voyant.htm

¹⁷La lettre du voyant. Toute La Poésie. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11].

Disponible en ligne : http://www.toutelapoesie.com/poemes/rimbaud/la_lettre_du_voyant.htm

¹⁸La lettre du voyant. Toute La Poésie. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11].

Disponible en ligne : http://www.toutelapoesie.com/poemes/rimbaud/la_lettre_du_voyant.htm

mentionnée « *On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.* »¹⁹ Mais il ne faut pas être sérieux quand on veut être voyant.

« *voleur de feu* »²⁰ Le rôle du poète est d'inventer quelque chose. Il faut être le poète progressiste qui invente une nouvelle langue, de nouvelles expressions. Si on choque, c'est une bonne réaction car si on ne choque pas avec des nouveautés et des nouveaux points de vues, on n'est pas unique, on suit les conventions.²¹

Selon cette lettre, nous pouvons alors constater qu'Arthur Rimbaud tâche de faire la poésie de cognition. D'après lui, le poète devrait d'abord connaître entièrement son intérieur pour comprendre un « tout » de façon objective et générale. La poésie devrait venir de son âme et contenir tout. Cela veut dire que tous les aspects des sens humains sont capables d'absorber ce qui nous entoure. Disons qu'il s'agit, par exemple, d'un arôme, de différents parfums, de couleurs, d'ombres, de lumière, d'obscurité, de mélodies, de chants, de sons différents. Néanmoins, cette poésie devrait comporter aussi des idées, des pensées, des souvenirs, des intentions. Cette poésie est alors très dynamique, pleine d'énergie.

Rimbaud est le partisan de la poésie objective. Selon lui, la poésie subjective est simple et ennuyeuse.²² Un poète qui crée de la poésie subjective n'a pas encore profondément reconnu son propre intérieur. Il n'est qu'en train de le faire mais il n'a pas encore fini. C'est pourquoi il ne peut pas créer de la poésie de cognition, parce que il ne se connaît pas encore lui même.

¹⁹Arthur Rimbaud a dit... Le figaro.fr. [online]. 13.2.2015 [cit. 2015-02-13].

Disponible en ligne : <http://evene.lefigaro.fr/citations/arthur-rimbaud>

²⁰La lettre du voyant. Toute La Poésie. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11].

Disponible en ligne : http://www.toutelapoésie.com/poemes/rimbaud/la_lettre_du_voyant.htm

²¹Lettres et Documents. Arthur Rimbaud – Mag4.net. [online]. 3.2.2015 [cit. 2015-02-03].

Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/Documents.html>

²²RIMBAUD, Arthur. Poésies complètes. Ldp, numéro 9635. Paris: LGF, 1998. ISBN 2253096350

1.2.2 BATEAU IVRE – POÈME SYMBOLIQUE

Arthur Rimbaud dit que le poète doit être unique. Il doit pouvoir voir ce que les autres ne sont pas capables de voir. Il cherche des beautés cachées qui ne sont pas visibles au premier aspect. On sait que Rimbaud lui-même se référait souvent à sa propre individualité extraordinaire. Regardons par exemple ces extraits du poème *Bateau Ivre*, où l'on peut fréquemment trouver le pronom moi: « *Moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants/ Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante limes/ Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur/ Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses/ Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses/ Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses...* »²³

En analysant ce poème, on va mieux comprendre les tendances et le propre style d'Arthur Rimbaud. Ce poème a été écrit la même année que la *Lettre du voyant* et est considérée comme une transposition allégorique de cette lettre. On peut voir ses théories mises en pratique. Regardons alors ce poème plus en détails.

Le sujet de ce poème est le vertige de l'imagination où le possesseur de l'imagination est un sujet lyrique qui doit représenter le poète. Dans ce poème, il y a des descriptions, des images, des voyages mouvementés dans une mer agitée et également une image du bateau qui est détaché. Là commence son voyage et ses aventures considérés comme les rêves du poète. On peut y observer des perceptions sensorielles profondes où les mouvements, les figures, les formes, les couleurs, les arômes sont suivis par l'accalmie, l'embellie et l'abattement.

²³Arthur Rimbaud – Bateau ivre – analyse. Commentaire composé. [online]. 3.2.2015 [cit. 2015-02-03]. Disponible en ligne : <http://commentairecompose.fr/le-bateau-ivre-rimbaud/>

Les cinq premières strophes racontent comment un bateau ivre rompt ses amarres. Ce bateau ivre est le symbole créé par Arthur Rimbaud, qui cache en fait le poète qui est en train de devenir voyant et en même temps libre. Ce poète a réussi à se débarrasser des menottes de la société. Ce poète est en train de quitter les normes de la poésie, il est en train de rompre les conventions de la morale et en même temps l'idéologie qui est dominante et actuelle dans la société et suivie par tout le monde.²⁴

En lisant les strophes 6-17, nous lisons les magnifiques aventures maritimes de l'épave et de la dérive. De nouveaux, cela représente le poète qui est libre et tout seul dans la mer. Maintenant, il peut tranquillement se tourner vers l'inconnu. Vers quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il est capable de le voir car il est maintenant voyant. Il peut observer cet inconnu.²⁵

Dans les strophes 18-25, on remarque que le narrateur commence à être épuisé. Dans ces vers, on peut sentir des traces d'une grande nostalgie qui est issue du vieux monde. Il s'agit exactement du moment où l'affolé, à savoir le poète, doit se résigner à mourir. Il doit quitter ces visions et réussir à reconnaître ce que quelqu'un d'autre ne verrait pas de la même manière.²⁶

On voit très bien les tentatives d'Arthur Rimbaud à dérégler toutes les conventions. Tout ce qui a été établi. On peut avoir l'impression qu'il s'agit premièrement de la poésie issue des valeurs réalistes. On voit des descriptions de la mer qui sont au premier aspect vraisemblables.

²⁴ Arthur Rimbaud – le poète. Le Bateau ivre (1871). [online]. 9.2.2015 [cit. 2015-02-09]. Disponible en ligne : http://abardel.free.fr/petite_anthologie/le_bateau_ivre.htm

²⁵ Arthur Rimbaud – le poète. Le Bateau ivre (1871). [online]. 9.2.2015 [cit. 2015-02-09]. Disponible en ligne : http://abardel.free.fr/petite_anthologie/le_bateau_ivre.htm

²⁶ Arthur Rimbaud – le poète. Le Bateau ivre (1871). [online]. 9.2.2015 [cit. 2015-02-09]. Disponible en ligne : http://abardel.free.fr/petite_anthologie/le_bateau_ivre.htm

Pourtant, Rimbaud n'avait que 17 ans quand ce poème a été écrit. Il n'avait jamais vu la mer. Cela veut dire qu'il a dû s'appuyer sur des lectures avec de nombreuses descriptions de la mer pour imaginer ses mouvements, sa force, sa mélodie. Mais on peut remarquer brusquement un aspect qui rompt cette impression qui nous montre qu'il ne s'agit pas de la réalité classique, comme nous la connaissons mais qu'il faut percevoir les unités de la description réaliste comme les symboles qui cachent une autre réalité que le lecteur doit découvrir.

Nous avons appris que la richesse de symboles est dans ce poème considérablement grande. On peut alors constater que les traces de symbolisme sont dans l'œuvre d'Arthur Rimbaud très fréquentes. Ce fait va nous servir plus tard dans la section du troisième chapitre où nous allons prouver l'influence de l'un sur l'autre.

1.2.3 MUSICALITE RIMBAULDIENNE

Nous allons aussi mentionner la musicalité qui est typique pour son œuvre et aussi pour le mouvement de symbolisme. La doctrine de ce mouvement nous dit : « *Au-delà des apparences, il y a des rapports entre les choses, des liens entre les êtres, des correspondances (Baudelaire) entre les sons, les images et les parfums.* »²⁷ Les poètes, qui utilisaient la musicalité dans leurs vers, ont donné au poème une nouvelle dimension dans laquelle le lecteur ne doit plus seulement lire les vers et construire dans sa tête les images. C'est plus facile avec la musicalité qui nous donne l'impression d'entendre vraiment ce qui est décrit. Mais comment travailler sur la musicalité dans la pratique? Arthur Rimbaud a appliqué dans ses vers des assonances. Les assonances sont les répétitions vocaliques. Il formait aussi bien les allitérations, à savoir une répétition consonantique. Ces

²⁷Poésie symboliste. La Littérature Française de A à Z. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://bacinfos.com/index1.php?id=332>

deux techniques de la musicalité permettent au poète de créer une harmonie imitative. Les sons qui sont créés peuvent exprimer le sens du poème.²⁸ En lisant les premiers poèmes d'Arthur Rimbaud, on peut observer qu'il expérimentait avec les combinaisons sonores. Grâce à cela, il s'est spécialisé dans les techniques des assonances et des allitérations qui peuvent présenter, pour le lecteur, le miroir du sens du poème.

Regardons par exemple un extrait du poème *Chercheuses de poux* où sont visibles des allitérations en « s » qui évoquent l'impression de silence.²⁹

Il écoute chanter leurs haleines craintives
Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés,
Et qu'interrompt parfois un sifflement, salives
Reprises sur la lèvre ou désirs de baisers.

Il entend leurs cils noirs battant sous les silences
Parfumés ; et leurs doigts électriques et doux
Font crépiter parmi ses grises indolences
Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux.

Voilà que monte en lui le vin de la Paresse,
Soupir d'harmonica qui pourrait délirer ;
L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses,
Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer.³⁰

Regardons un autre exemple où on trouve des allitérations. Consultons le poème *Les poètes de sept ans* où il est visible une allitération en « r ». Il y a aussi une assonance en « ou ».

Où les crieurs, en trois roulements de tambour,
Font autour des édits rire et gronder les foules.³¹

²⁸Figures de style. Études littéraires. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11].

Disponible en ligne : <http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/alliteration.php>

²⁹glossaire stylistique. Arthur Rimbaud – le poète. [online]. 8.4.2015 [cit. 2015-04-08].

Disponible en ligne : http://abardel.free.fr/glossaire_stylistique/alliteration.htm

³⁰glossaire stylistique. Arthur Rimbaud – le poète. [online]. 8.4.2015 [cit. 2015-04-08].

Disponible en ligne : http://abardel.free.fr/glossaire_stylistique/alliteration.htm

³¹Les poètes de sept ans. Lettres et Arts. [online]. 8.4.2015 [cit. 2015-04-08].

Disponible en ligne : <http://www.lettres-et-arts.net/histoire-litteraire-19-21emes/arthur-rimbaud/poetes-sept-ans+36>

Dans le même poème il y a aussi une allitération en «**m**» qui transforme les mots en images et en musique :

Lum**ineuses**, parfums sains, pubescences d'or,
Font leur rem**uem**ent calm**e** et prennent leur essor !³²

On peut trouver aussi beaucoup d'exemples d'allitérations et d'assonances par exemple dans son poèmes *Voyelles* et *Rêvé pour l'hiver*. On peut alors conclure, concernant la musicalité dans les œuvres de Rimbaud, qu'elle est très fréquente et que Rimbaud l'utilisait pour la meilleure perception de sens de ses poèmes.

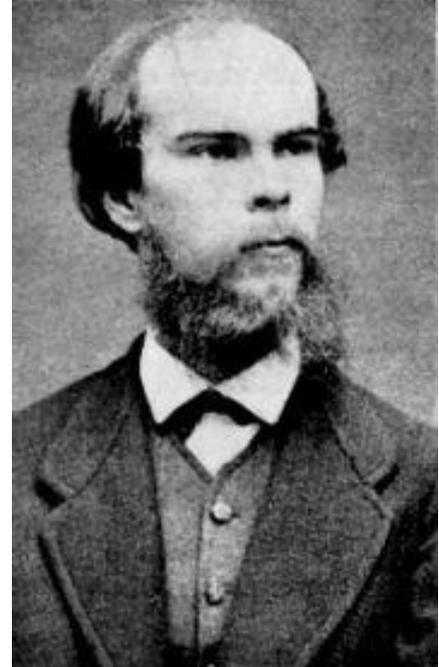
Pour conclure ce passage concernant l'œuvre d'Arthur Rimbaud, nous allons résumer les idées les plus essentielles. Toute son œuvre est écrite avant sa vingtième année. On peut observer ses théories touchant la poésie dans une lettre privée adressée à Paul Demeny. Selon Arthur Rimbaud, le poète doit être voyant – autrement dit, il doit se délivrer des conventions de la société et chercher les beautés invisibles pour les autres. Il doit cultiver son extraordinaire. Il ne peut pas imiter les autres, son rôle est d'inventer quelque chose. Sa poésie devrait être objective et novatrice. Les symboles d'Arthur Rimbaud sont la base de sa poésie. Ils sont plus profonds et il n'est pas facile de les comprendre et de les déchiffrer. La musicalité de vers est aussi typique pour sa poésie. On peut trouver facilement dans chaque poème des figures stylistiques et de la musicalité mise en valeur surtout des assonances et des allitérations. Cette musicalité peut révéler le sens du poème aux lecteurs.

³²Les poètes de sept ans. Lettres et Arts. [online]. 8.4.2015 [cit. 2015-04-08]. Disponible en ligne : <http://www.lettres-et-arts.net/histoire-litteraire-19-21emes/arthur-rimbaud/poetes-sept-ans+36>

2 PAUL VERLAINE

« Ce Maudit-ci aura bien eu la destinée la plus mélancolique, car ce mot doux peut, en somme, caractériser les malheurs de son existence, à cause de la candeur de caractère et de la mollesse, irrémédiable ? de cœur qui lui ont fait dire à lui-même de lui-même, dans son livre Sapientia :

*Et puis, surtout, ne va pas t'oublier toi-même,
Traînant ta faiblesse et ta simplicité
Partout où l'on bataille et partout où l'on aune,
D'une façon si triste et folle en vérité ! »³³*



2.1 BIOGRAPHIE DE VERLAINE

Paul Verlaine est né à Metz le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 Janvier 1896 à l'âge de 51 ans. Il est issu de la famille Verlaine - une famille catholique - son père s'appelait Nicolas-Auguste Verlaine et sa mère Élixa Stephanie Dehée qui se sont mariés le 15 décembre 1831 à Arras. La naissance de Paul Verlaine était alors très attendue car il est né après treize ans de mariage. Sa mère a fait auparavant deux fausses couches. Paul Verlaine a été baptisé dans l'église Notre-Dame de Metz. Il est resté fils unique dans cette famille. Son père était capitaine au 2^e régiment du

³³ Poètes maudits – textes à télécharger. Poetes.com. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : http://poetes.com/textes/ver_poemau.pdf

Génie. Après la démission de ce dernier, la famille Verlaine s'est installée à Paris.³⁴

Paul Verlaine était un enfant très aimé. A l'école, il était toujours très appliqué. Toutefois, durant son adolescence, sa famille avait beaucoup plus de mal à l'éduquer et à l'instruire, c'est pourquoi il a été placé dans un pensionnat pendant ses études dans le secondaire.³⁵ La pension a représenté pour lui un endroit d'ennui et de gaspillage de temps. Il ne savait pas s'adapter aux règles du pensionnat. Il avait beaucoup d'intérêts pour la faune africaine, alors en regardant la poésie de sa jeunesse, on peut remarquer qu'il a voulu exprimer son mal-être en écrivant les premiers vers du poème *Les Girafes*.³⁶

Paul Verlaine est devenu bachelier en 1862 mais il a décidé, plus tard, d'interrompre ses études de droit et a commencé sa carrière en tant qu'employé de l'Hôtel de ville de Paris. On peut remarquer le début de sa carrière de poète. Il vivait à Paris - près d'un centre culturelle rassemblant tous les arts. Il fréquentait des cafés et aussi les cercles littéraires comme celui des Vilains Bonshommes. Il était un grand admirateur de Baudelaire et quand il avait 22 ans, il a réussi à publier son premier recueil en 1866 - *Poèmes Saturniens*.³⁷

Durant sa jeunesse Paul Verlaine passait régulièrement ses vacances à Fampoux, chez son oncle Julien Déhée qui était le maire du village. C'était chez son oncle où Paul Verlaine a rencontré pour la

³⁴15 décembre 1831 : mariage des parents de Paul Verlaine. les Archives du Pas de Calais. [online]. 22.2.2015 [cit. 2015-02-22]. Disponible en ligne : <http://www.archivespasdecalais.fr/Anniversaires/15-decembre-1831-mariage-des-parents-de-Paul-Verlaine>

³⁵un établissement particulier d'enseignement où l'on prenait en pension l'ensemble des enfants de l'un ou de l'autre sexe pour les instruire. Son but était d'accueillir des enfants scolarisés loin de leur domicile, ou dont les parents ne souhaitaient ou ne voulaient prendre en charge l'éducation de leurs enfants.

³⁶Biographie de Paul Verlaine. Études littéraires. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://www.etudes-litteraires.com/verlaine.php>

³⁷Biographie de Paul Verlaine. Études littéraires. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://www.etudes-litteraires.com/verlaine.php>

première fois sa grande inspiration. C'était sa cousine qui s'appelait Éliisa Moncomble. Elle a été adoptée par ses parents alors qu'elle était encore qu'une enfant. Éliisa Moncomble représentait pour Paul Verlaine son premier grand amour. Il était alors très affligé par son mariage de 1858 avec Augste Dujardin. Ce mariage a laissé Verlaine inconsolable, triste et seul. Éliisa a commencé sa vie après son mariage dans une maison à Lecluse dans le nord de la France, au sud de Douai. Verlaine y a passé les vacances d'été 1862 avec ce couple en essayant de reconquérir le cœur d'Elisa. Il n'a pas cessé de faire des déclarations à sa muse et son inspiratrice avec laquelle il a fait plusieurs promenades sentimentales dans la campagne en absence du mari. Ses tentatives n'avaient pas de succès et il est revenu, déçu, à Paris. Toutefois, il n'a pas pu échapper à ses souvenirs et il a décidé, en 1865, de retourner à Lecluse. En regardant son recueil des *Poèmes Saturniens*, on remarque que le poème *Après trois ans*, qui se trouve dans la première section intitulée *Melancholia*, raconte son séjour là bas. On n'est pas surpris qu'il a été incroyablement malheureux lorsqu'il apprit la mort d'Elisa en 1867. Cet événement a changé considérablement la première étape de sa vie, après laquelle il a beaucoup changé.³⁸ Il a perdu ses illusions. Il est devenu plus agressif. Mais malgré son enveloppe sévère et froide, on peut toujours découvrir son intérieur doux et rêveur grâce aux vers qu'il a écrits.

Il avait besoin d'inclure dans son œuvre les pensées qui représentaient la cruauté de la vie. Dès la mort de sa cousine aimée, Verlaine cherchait un médicament pour la douleur pleine de doléances et de nostalgie. Il pensait que l'alcool pouvait l'aider rapidement et de façon efficace. On peut alors considérer que la plupart de ses grands

³⁸VERLAINE : *Après trois ans* (Poèmes saturniens/melancholia III 1866). Verlaine explique frre. [online]. 22.2.2015 [cit. 2015-02-22]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/aprestrois.html>

changements sont survenus après la mort d'Élise. Verlaine a commencé à fréquenter des cafés, il se reconstruit une vie sociale, qui l'a aidé à baliser sa vie. On peut observer qu'il s'est délivré d'une sensualité lourde par le souvenir de la défunte.³⁹

Il a été aussi présent pendant les funérailles de Baudelaire au cimetière Montparnasse en 1867. Après la mort de ce grand poète, Paul Verlaine est devenu considérablement frustré de la vie. Il avait envie d'évoluer, de faire des grands changements. Il avait l'idée de faire de nombreux voyages furtifs pendant lesquelles il a rendu visite à Victor Hugo à Bruxelles.⁴⁰

Comme il était déjà plein d'émotions négatives, dépressions et frustrations, il a produit plusieurs poèmes avec lesquels il a progressé de plus en plus. Le nombre de poèmes rédigés pendant cette période est vraiment énorme sachant qu'il n'avait que 23 ans. Généralement, il composait des poèmes qui étaient plein de confession. De lui-même, il se pensait terrible. Jean-Jaques Lévêque a écrit : « *il s'est vu placé entre la mort qui le frappe au cœur et le parfum de la gloire qui l'enivre et vient de frôler son haut rêveur* ». ⁴¹

Après la publication des *Poèmes saturniens*, Verlaine s'est orienté vers son nouveau projet -le nouveau recueil - *Fêtes galantes*. On mentionne ce recueil parce qu'il contient aussi une plaquette des poèmes appelés *Les Amies* qui représentait une dédicace à l'homosexualité féminine, ce qui était un sujet, à cette époque, plus qu'intolérable et insupportable. Pour cela, cette œuvre a été publiée clandestinement par

³⁹LÉVÈQUE, Jean-Jacques. Paul Verlaine : le poète orageux. Paris: Courbevoie : ACR éd., 1996, s. 34-39. ISBN 9782867700828.

⁴⁰LÉVÈQUE, Jean-Jacques. Paul Verlaine : le poète orageux. Paris: Courbevoie : ACR éd., 1996, s. 34-39. ISBN 9782867700828.

⁴¹LÉVÈQUE, Jean-Jacques. Paul Verlaine : le poète orageux. Paris: Courbevoie : ACR éd., 1996, s. 34. ISBN 9782867700828.

l'éditeur bruxellois Auguste Poulet-Malassis qui était déjà connu pour la publication de l'œuvre choquante de Charles Baudelaire - *Les Fleurs du mal* de 1857. Auguste Poulet-Malassis a été un grand ami de Baudelaire et il a eut quelques soucis avec la justice. *Les Amies* ont été alors publiées à Bruxelles en cinq exemplaires. Il n'est pas du tout surprenant que cette œuvre a été condamnée à la destruction par le feu et que l'éditeur lui-même a été condamné à la peine de prison.⁴²

Verlaine a commencé à s'intégrer à la société de manière futile, vaniteuse et un peu loufoque. Cette société était pleine de fêtes, des bals avec plusieurs « artistes » qui ne voulaient qu'imiter la société du XVIII^e siècle. Cette société a emprunté ses thèmes, ses mœurs aussi bien que sa liberté «*en y oubliant souvent sa grâce.* »⁴³ Le mariage avec Mathilde Mauté de Fleurville, qui avait dix-sept ans à l'époque, n'a fait rien qu'empirer les choses. L'alcool a rendu Verlaine encore plus agressif et on peut observer plusieurs actes de violences envers sa mère. Nous retrouvons aussi des tentatives de meurtre.⁴⁴

Verlaine a rencontré Mathilde Mauté de Fleurville en 1868 et leur fils Georges Verlaine est né en 1871. Verlaine était remarquablement intéressé par Mathilde. Notamment par son corps et par sa beauté. A cette époque, il était déjà un poète connu grâce à ses *Poèmes saturniens* et *Fêtes galantes*. Sa mère désirait leur mariage malgré leurs caractères absolument différents. Verlaine est tombé amoureux d'elle et lui a adressé des poèmes très doux et affectueux par rapport à son œuvre précédente. Ces poèmes font partie du recueil *Bonne chanson* qui a été publié en 1872. On n'est pas étonné en constatant qu'il s'agit du recueil de Paul Verlaine

⁴²LÉVÈQUE, Jean-Jacques. Paul Verlaine : le poète orageux. Paris: Courbevoie : ACR éd., 1996, s. 34-39. ISBN 9782867700828.

⁴³LÉVÈQUE, Jean-Jacques. Paul Verlaine : le poète orageux. Paris: Courbevoie : ACR éd., 1996, s. 34-39. ISBN 9782867700828.

⁴⁴VERLAINE, Mathilde. Memoires de ma vie. Paris: Champ Vallon, 2014, s. 8-15. ISBN 2876739674.

qui a été fortement critiqué de manière négative par Arthur Rimbaud car selon lui, il s'agissait de la poésie déjà trop subjective. Le mariage de Paul Verlaine et Mathilde était plein de malentendus et de querelles de ménage. Comme on sait déjà, Verlaine avait des profondes tendances à être agressif et cruel, alors il ne comprenait pas pourquoi il n'aurait pas pu se comporter de la sorte envers sa femme. Il ne la trouvait pas intelligente. Il a dit que sa femme n'était pas capable de le comprendre. Il a aussi avoué à Rimbaud qu'ils n'avaient rien à se dire avec sa femme et il a fini par aimer uniquement son corps. Néanmoins on doit mentionner le fait, que corps et beauté physique jouaient un rôle très important pour Paul Verlaine. Cela était la source de bien des conflits entre Arthur Rimbaud et lui. ⁴⁵

On peut dire que Paul Verlaine menait sa vie encore tranquillement par rapport à l'étape « Rimbaud » qui va suivre et qui complique tout – donc l'étape tumultueuse pleine d'émotions, mais aussi de grande inspiration. Reportons nous alors à cette période essentielle pour le chapitre suivant et orientons nous à la vie de Verlaine à l'époque qui suit.

Paul Verlaine a été condamné à deux ans de prison en 1873 et incarcéré à la prison de Bruxelles depuis laquelle il a été transféré à la prison de Mons où il a trouvé la foi catholique qui est devenue son inspiration pour le recueil *Sagesse* publiée en 1880. En 1875 il s'est installé à Londres, où il travaillait comme professeur de grec, latin, français et dessin. Malgré tout, sa mère ne l'a jamais abandonné. Il était très reconnaissant de pouvoir passer les vacances avec quelqu'un de si proche que sa mère fidèle. En revenant à Paris, Verlaine a repris contact avec son ancien étudiant Lucien Létinois avec qui il a conservé une relation

⁴⁵VERLAINE, Mathilde. *Mémoires de ma vie*. Paris: Champ Vallon, 2014, s. 8-15. ISBN 2876739674.

sincère. La mort de son « nouvel ami », auquel il a dédié 25 poèmes, a rendu Paul Verlaine désespéré. Ces poèmes font partie de son recueil *Amour*.⁴⁶

En 1884, il a publié son essai *Poètes maudits* où il y rendu son hommage aux poètes « décadents ». Il s'agit concrètement de Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes Valmore, Villiers de l'Isle-Adam et Pauvre Lelian (anagramme de Paul Verlaine).⁴⁷ On peut y trouver des poèmes des auteurs mentionnés avec des commentaires personnels touchant leurs stylistiques, avec des descriptions de leurs vies.⁴⁸

Paul Verlaine a fini sa vie détruit par l'alcool et aussi par la violence. Il a de nouveau eu des tentatives d'étrangler sa mère qui était toujours près de lui et qui est morte en 1886. Il vivait comme un clochard en fréquentant toujours les cafés et les hôpitaux. Il donnait aussi quelques conférences de temps à autre et produisait des textes parmi lesquels on peut inclure par exemple des poèmes érotiques, voire souvent pornographiques. Il est mort d'une congestion pulmonaire le 8 janvier 1896 à l'âge 51 ans.⁴⁹

⁴⁶LÉVÈQUE, Jean-Jacques. Paul Verlaine : le poète orageux. Paris: Courbevoie : ACR éd., 1996, s. 128-135. ISBN 9782867700828.

⁴⁷LÉVÈQUE, Jean-Jacques. Paul Verlaine : le poète orageux. Paris: Courbevoie : ACR éd., 1996, s. 142-168. ISBN 9782867700828.

⁴⁸Poètes maudits – textes à télécharger. Poetes.com. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : http://poetes.com/textes/ver_poemau.pdf

⁴⁹LÉVÈQUE, Jean-Jacques. Paul Verlaine : le poète orageux. Paris: Courbevoie : ACR éd., 1996, s. 6. ISBN 9782867700828.

2.2 OEUVRE DE VERLAINE SANS INFLUENCE DE RIMBAUD

En regardant l'œuvre entière de Paul Verlaine, on peut généraliser en disant que les poèmes les plus beaux ont été composés entre l'âge de 22 et 35 ans. Ses textes créés plus tard sont très déséquilibrés. Cela veut dire qu'ils sont pleins de diversité, les genres des textes différents souvent et parfois, il est difficile de les interpréter. Dans ce travail, on va diviser son œuvre en trois périodes, dont chacune a sa propre caractéristique : on nommera la première période ; « avant Rimbaud », la seconde ; « Rimbaud » et enfin la dernière ; « après Rimbaud ».

Dans ce chapitre, nous allons nous orienter vers la première période qui nous donne des informations sur les caractéristiques du propre style de Verlaine. On va préciser cette période. Ce sera sa vie jusqu'à l'année 1871 qui représente l'année de la rencontre avec Rimbaud. Pour cela, l'œuvre *Poèmes saturniens*, publiée en 1866, est le plus convenable. On va choisir un sonnet *Mon rêve familial* qui est un extrait de la première section appelée *Melancholia* où une inspiration romantique est remarquablement visible. Regardons alors le texte complet qui se trouve dans les annexes.

2.2.1 MON REVE FAMILIER

En lisant ce texte, on peut voir certainement le rêve qui accompagne la réalité de l'auteur. Les mots « *Je fais souvent ce rêve* »⁵⁰ nous présentent une certaine habitude qui se répète. L'utilisation du déterminant démonstratif « *ce* »⁵¹ nous donne l'impression qu'il s'agit d'un rêve déjà bien connu. Ce rêve est « *familier* » mais également « *étranger* » et « *pénétrant* » ce qui nous

⁵⁰VERLAINE : Mon rêve familial. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁵¹VERLAINE : Mon rêve familial. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

donne l'impression d'une confusion et d'une contradiction car en règle générale, ce qui est familier n'est pas étranger. En apprenant cela, on peut alors faire la première conclusion qui nous dit que Verlaine rêve d'un monde différent et étranger mais dans lequel il se retrouve.⁵²

Si nous regardons l'emploi des temps verbaux on va constater que c'est le présent qui prédomine « *que j'aime et qui m'aime* »⁵³ ce qui évoque qu'il s'agit de la vérité générale. Ensuite dans les vers 11 et 14, il y a une rupture avec cette vérité par l'emploi du passé ce qui souligne l'impression que la femme décrite n'est plus accessible. Généralement, ce poème semble être hors de temps car l'emploi du mot « *souvent* »⁵⁴ englobe le passé, le présent et le futur. Les statues nous représentent certaine atemporalité et éternité.⁵⁵

Il y a une seule certitude, c'est que le sentiment est réciproque « *que j'aime et qui m'aime et me comprend* »⁵⁶. Verlaine nous montre son image de l'amour parfait, donc l'amour qui est lié avec la compréhension. Avec les mots « *elle seule* »⁵⁷ il présente son rêve de l'amour unique. Elle seule est capable de comprendre et de contrôler le poète « *Elle seule les sait rafraîchir* »⁵⁸. La vision de l'amour parfait de Verlaine est l'amour très profond car ni le prénom ni l'apparence de la femme ne sont importants.

⁵²VERLAINE : Mon rêve familier. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne :<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁵³VERLAINE : Mon rêve familier. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne :<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁵⁴VERLAINE : Mon rêve familier. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne :<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁵⁵VERLAINE : Mon rêve familier. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne :<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁵⁶VERLAINE : Mon rêve familier. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne :<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁵⁷VERLAINE : Mon rêve familier. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne :<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁵⁸VERLAINE : Mon rêve familier. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne :<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

Les mots « *regard des statues* »⁵⁹ présentent une idée de la beauté intemporelle de la femme idéale. Cette femme est inconnue mais pourtant aimée. Elle n'est pas définie « *ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre* »⁶⁰. Elle est lointaine – c'est une femme mystérieuse.⁶¹

Mais Verlaine est au courant qu'une telle femme et qu'un tel amour n'existent pas. Avec l'interjection lyrique « *hélas* »⁶² il exprime le regret que cette femme n'existe que dans son rêve et qu'elle est absente dans la réalité. Par ce poème, Verlaine fait comprendre qu'il est blaisé et sensible. Il est capable d'échapper à la réalité grâce au rêve. Verlaine doit rêver à cause de la dure réalité. On peut le voir alors comme un rêveur qui balance entre le rêve et la réalité.

⁵⁹VERLAINE : Mon rêve familial. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁶⁰VERLAINE : Mon rêve familial. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁶¹VERLAINE : Mon rêve familial. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

⁶²VERLAINE : Mon rêve familial. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

2.2.2 IMPRESSIONNISME VERLANIEN

On peut observer que l'œuvre de Paul Verlaine – surtout le recueil les *Poèmes Saturniens* – est pleine de traces de l'impressionnisme. L'impressionnisme est un mouvement artistique qui apparaît surtout dans les œuvres de la peinture. Mais les techniques poétiques verlainiennes s'approchent beaucoup à ce mouvement. Imaginons que Verlaine est le peintre qui ne crée les tableaux mais les vers. Caractérisons alors un peu ce mouvement qui a influencé Verlaine et selon lequel on peut déterminer aussi son style d'écriture. Ce mouvement est né à la fin de 19^e siècle et on peut le considérer comme une réaction contre la peinture dans des ateliers. Le but de ce mouvement était une création en plein air, en nature. Les impressionnistes avaient des tentatives de percevoir la beauté d'une ambiance momentanée, d'un moment concret qui ne peut pas se reproduire à nouveau. Ce mouvement fait suite au réalisme. Son nom est venu du tableau de Claude Monet – *Impression, soleil levant*. Les premiers impressionnistes, à cette époque, avaient tous un goût commun, celui de peindre du concret et du vivant, de travailler avec les motifs comme l'eau, la lumière et les mouvements. Les sujets de la peinture ont été principalement le paysage et les scènes de la vie quotidienne contemporaine.

Pour prendre le meilleur exemple qui nous montre l'influence impressionniste sur Verlaine, il est convenable de se pencher sur le poème *Soleils Couchants* du recueil *Poèmes Saturniens* qui fait partie de la section intitulée *Paysages tristes*. On peut consulter ce poème dans les annexes. On peut y observer le spectacle du soleil couchant qui mélange les couleurs d'or et rouge. Le poète nous invite à la rêverie. Il faut regarder ces descriptions de paysage comme un reflet d'un état d'âme. On peut observer une partie du poème qui représente un rêve « Berce de

doux chants, Mon cœur qui s'oublie »⁶³ et la deuxième qui représente les cauchemars « *Fantômes vermeils, Défilent sans trêves* »⁶⁴ On remarque des homophonies avec une prédominance du son « an » « *champs, mélancolie, couchants, chants* » qui évoque l'impression du silence, du repos, du calme. On a dit que le mouvement impressionniste joue très souvent avec les motifs de lumière qui est ici présente dans le format du soleil couchant. L'intensité de la lumière est de plus en plus tamisée. On peut y observer aussi bien une technique du flou car le moment du soleil couchant est le moment de la confusion de deux moments – du jour et de la nuit.

Pour conclure, Verlaine était un poète qui avait des goûts différents pour son époque. Malgré son œuvre extraordinaire, il était apprécié pour son esthétique des poèmes. En écrivant les vers, il exprimait son état d'âme. Les événements tristes de sa vie correspondent à sa création. On peut y observer le plus souvent les traces de mélancolie, de douleur, de plaintes, des lamentations et même de confession. Selon son œuvre, on peut reconnaître son caractère déséquilibré. Il savait être violent et agressif et en même temps très sensible, romantique et fragile. Il se sentait souvent incompris. Son œuvre est pleine de traces d'un mouvement picturale – l'impressionisme qui lui a permis d'exprimer l'ambiance de son intérieur et son humeur par les descriptions du paysage.

⁶³VERLAINE : Soleils Couchants. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 14.4.2015 [cit. 2015-04-14]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/soleil.html>

⁶⁴VERLAINE : Soleils Couchants. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 14.4.2015 [cit. 2015-04-14]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/soleil.html>

3 VERLAINE-RIMBAULDIEN, RIMBAUD-VERLAINIEN

Dans le premier chapitre, nous avons parlé de la vie de Rimbaud, nous avons essayé d'analyser les poèmes choisis pour mieux comprendre son style et ses tendances artistiques. On a aussi analysé une lettre destinée à Paul Demeny où Arthur Rimbaud, lui même, exprime ses idées et ses pensées sur son image de l'œuvre poétique et sur « un poète idéal ». Cette lettre et cette œuvre ont été écrites avant la rencontre d'Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine. Pour cela, on peut reconnaître Rimbaud sans l'influence de Verlaine et au contraire, ce qui nous permet de voir les changements marquants dans leurs vies et surtout dans leurs œuvres. On a fait la même chose avec le deuxième poète – Paul Verlaine.

Dans ce chapitre qui sera le plus long et le plus important, nous allons nous orienter sur les vies qui se croisent réciproquement. On va, premièrement, décrire leur épisode amoureux qui était court mais remarquablement fort et intense. L'épisode qui a influencé ces deux amants et poètes et qui a profondément changé leurs vies. Puis, nous allons nous intéresser à leurs œuvres composés pendant et après cette affaire amoureuse. Cela va nous permettre de découvrir les influences de l'un sur l'autre.

3.1 LEURS VIES QUI SE CROISENT

En mai 1870, Arthur a adressé une lettre à Théodore de Banville dans laquelle on peut observer sa passion pour la poésie. Théodor de Banville était un poète, dramaturge et critique dramatique et le représentante le plus important du cénacle poétique *Parnasse*. Ce cénacle était un groupe des poètes et d'écrivains pour lesquels l'esthétique de la

poésie était préférable au contenu. Regardons cette lettre dans les annexes. On peut apprendre qu'Arthur n'avait que 17 ans et qu'il voulait déjà devenir un membre actif du *Parnasse*. Dans cette lettre, Arthur Rimbaud semble très enthousiaste de devenir sous peu Parnassien.⁶⁵ Il était sûr de lui, et voulait vraiment quitter la campagne pour vivre à Paris afin de se perfectionner et faire évaluer son grand talent.

En revenant de la campagne en août 1871, Verlaine a obtenu un courrier avec un cachet de Charleville, Ardennes. C'était une lettre d'Arthur Rimbaud qui a adressé à Paul Verlaine cinq poèmes sur la recommandation d'un ami commun – Auguste Bretagne. Précisément, il s'agissait des poèmes : *Les effarés*, *Accroupissements*, *Les Douaniers*, *Le Cœur volé*, et *Les Assis*. On peut consulter ces poèmes dans les annexes. Dans cette lettre, Rimbaud a menti sur son âge. Il s'est présenté comme un homme de 21 ans alors qu'en réalité il n'avait que 17 ans.⁶⁶

En étant considérablement enchanté et séduit par cette lettre, Verlaine a découvert la singularité des vers extraordinaires d'Arthur Rimbaud. Il n'a pas pu croire que l'auteur de ces vers était quelqu'un de 21 ans. Sa surprise n'en a été que plus grande quand il a appris que ces vers venaient en réalité, non pas d'un jeune homme, mais d'un enfant. Cela n'a fait qu'accroître l'estime pour Rimbaud aux yeux de Verlaine. Ce dernier a décidé de l'inviter chez lui à Paris et lui a adressé une lettre qui commençait par « *Venez, venez vite, chère grande âme... on vous désire, on vous attend!* »⁶⁷

⁶⁵ Lettres choisies – Rimbaud. Fondations de la poste. [online]. 17.3.2015 [cit. 2015-03-17]. Disponible en ligne : http://www.fondationlaposte.org/article.php3?id_article=966

⁶⁶ Verlaine et Rimbaud. Fondations de la poste. [online]. 17.3.2015 [cit. 2015-03-17]. Disponible en ligne: http://www.fondationlaposte.org/article.php3?id_article=745

⁶⁷ Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 17.3.2015 [cit. 2015-03-17]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

Verlaine l'a invité malgré sa situation familiale. Comme mentionné plus tôt, Paul Verlaine était déjà marié avec Mathilde Mauté de Fleurville. Il vivait avec elle dans la maison de ses beaux-parents. Sa relation avec le père de Mathilde n'était pas aussi chaleureuse. Parmi plusieurs raisons pour lesquelles le père n'aimait pas trop Verlaine, on pourrait prendre comme exemple le fait que Verlaine était souvent agressif et violent avec Mathilde.⁶⁸ La situation s'est naturellement aggravée après l'arrivée du poète inconnu qui ne savait pas se comporter convenablement dans la société. Mathilde l'a détesté dès les premiers moments de leur rencontre. Elle n'a pas pu comprendre, pourquoi il n'était pas capable de s'adapter au régime de la famille Verlaine. Pourquoi il ne semblait pas reconnaissant d'avoir été invité dans une telle famille. Elle était choquée et aussi encore plus désespérée en voyant que son mari se comporter différemment. Nous devons aussi mentionner qu'elle était, à ce moment là, enceinte. De son point de vue, elle était frustrée de ce choc dans sa famille.

Au contraire, Verlaine percevait cette situation comme un événement important. Dans sa maison se trouvait le trésor poétique qui pouvait influencer son inspiration qui avait, à cette époque, presque disparu. Après avoir lu une lettre qui était pleine de vers qu'il admirait énormément, Verlaine a découvert des traces poétiques qu'il n'avait, jusqu'alors, jamais vu. Il espérait redécouvrir la muse et apprendre et comprendre les tendances de Rimbaud et puis les utiliser dans sa propre poésie et son propre œuvre. Il admirait cette libre-pensée de ce poète qui ne respectait rien et son enthousiasme pour la poésie. Il se sentait inférieur à côté d'Arthur, qui était plein d'énergie, si jeune et déjà capable

⁶⁸Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 17.3.2015 [cit. 2015-03-17]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

de créer de grande poésie. On peut presque dire qu'il avait honte d'avoir une femme comme Mathilde qui attendait un bébé dans la maison de ses beaux-parents. Il avait honte d'avoir des beaux-parents bourgeois et de vivre dans leur maison. C'était parce qu'Arthur Rimbaud ne cachait pas sa moquerie vers la société bourgeoise, vers l'Église et la foi. Il méprisait toutes les conventions.

Pour mieux comprendre la fascination de la part de Verlaine, nous devons mentionner sa crise artistique. Malgré son dégoût pour Mathilde à cause de ses origines, de sa famille, de sa foi et de son esprit « simple », Verlaine était remarquablement enchanté par sa beauté physique, ses yeux jouaient un rôle très important car ils le faisaient hésiter entre elle et le jeune adolescent Arthur. On doit constater qu'il était vraiment amoureux. Comme preuves, on peut certainement considérer les poèmes qu'il lui a dédié que l'on peut trouver dans la section des annexes. Il s'agit du recueil *La Bonne Chanson*.⁶⁹ C'est son troisième recueil, avec un caractère plus personnel, plus subjectif. Dans ses vers, une grande sincérité et beaucoup d'émotions sont visibles. Le recueil a été publié en 1872, ce qui signifie, un an après leur mariage. Verlaine a commencé à l'écrire dès leur fiançailles. On peut observer que *La Bonne Chanson* représente les événements chronologiques de sa vie depuis sa rencontre avec Mathilde (I, II, III) jusqu'au mariage (XVII, XIX). Les meilleurs poèmes sont ceux qui décrivent le paysage représentant un décor de son amour (I, V, VII, XVI).⁷⁰ Son amour qui est présent dans chaque vers n'est pas du tout agressif. Au contraire, il est paisible et Verlaine semble être, après une longue période mouvementée, tranquille et équilibré. Toutefois, cela n'était pas d'une longue durée car il a commencé à sentir

⁶⁹ Chronologie Paul Verlaine. Poetes.com. [online]. 29.3.2015 [cit. 2015-03-29].

Disponible en ligne : <http://www.poetes.com/verlaine/biograph.htm>

⁷⁰ La Bonne Chanson. Verlaine explique free. [online]. 29.3.2015 [cit. 2015-03-29].

Disponible en ligne <http://verlaineexplique.free.fr/bonnech/bonnech.html>

qu'il perdait son inspiration. Et comme mentionné ci-dessus, c'était une raison pour laquelle Verlaine était si enchanté en faisant connaissance avec Arthur Rimbaud. Paul Verlaine espérait qu'il réveillerait son âme créatrice et novatrice.

En prenant en considération le caractère violent de Verlaine, nous ne sommes pas surpris par le comportement envers Mathilde avec qui il était de plus en plus agressif et qu'il méprisait également de plus en plus. Les époux se disputaient très souvent. Verlaine la battait et la menaçait même de mort. Arthur Rimbaud a humilié Mathilde aux yeux de Paul Verlaine. Arthur a persuadé Verlaine que leur liaison n'était basée que sur une attraction physique de Mathilde. Arthur Rimbaud avait essayé plusieurs fois de lui expliquer que la beauté est, en réalité, ailleurs. Il a déclaré aussi que l'amour n'existait plus et qu'il fallait le redécouvrir, ce qu'il a déclaré plus tard dans son recueil *Une saison en enfer* : « *L'amour est à réinventer.* » L'enfant de Verlaine qui est né le 30 octobre 1871, ne l'intéressait pas. Il était occupé par la vie d'un vrai « poète maudit », Arthur Rimbaud. Le comportement libertin de Rimbaud a réveillé l'âme sauvage de Verlaine. Les deux poètes passaient la plupart de temps ensemble dans les brasseries, dans les bars en buvant de l'absinthe qui provoquait, chez les deux poètes, un comportement encore plus libertin. Arthur Rimbaud détestait le comportement contrôlé et des limites morales de la société. Il déclarait dans son œuvre postérieur : « *La morale est la faiblesse de la cervelle* ». ⁷¹Il considère la morale comme la prison pour une âme humaine fermant ses yeux. L'absinthe représentait pour lui l'instrument qui l'aidait à traverser des obstacles tels que la morale et les conventions de la société, l'alcool lui ouvrait complètement son esprit. On

⁷¹Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

ne peut pas affirmer la même chose pour Verlaine qui buvait de l'absinthe que pour échapper à une réalité insupportable mais aussi pour assouvir sa dépendance à l'alcool. Ils participaient aux dîners d'un groupe de Vilains Bonshommes où Arthur Rimbaud n'est pas tardé à « se comporter librement » et montrer son âme « ouverte ».

En passant du temps ensemble, en se connaissant de plus en plus personnellement, et étant toujours sous l'influence de l'absinthe qui détruisait les dernières entraves entre eux, ces deux poètes ont mis fin à cette relation qui était jusqu'à alors « innocente » et platonique et ont commencé une nouvelle, beaucoup plus rapprochée. Leur entourage était persuadée de leur homosexualité mais de nombreuses personnes restaient persuadaient qu'il s'agissait d'une pure amitié, sans ambiguïté. Il s'agissait par exemple d'un parent de Paul Verlaine - Edmond Lepelletier, le journaliste et poète - qui a toujours défendu cette idée. Concrètement, Verlaine voyait cette relation comme « *des nuits d'Hercule* ». ⁷²

Le père de Mathilde a annoncé qu'il désirait séparer le corps et les biens entre sa fille et Paul Verlaine. La mère de Rimbaud a reçu une lettre anonyme à propos du comportement de son fils qui a exigé son retour. Arthur a donc dû s'exiler à Charleville. Rimbaud et Verlaine ont convenu de son retour et ont pris cette période comme un moment d'apaisement. ⁷³

Mathilde est revenue et Verlaine a commencé à mener une vie « à la bourgeoise ». Il a décidé de prendre de bonnes résolutions et devenir un père raisonnable et responsable. On pouvait souvent le voir accompagner

⁷²Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

⁷³Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne: <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

son épouse au théâtre.⁷⁴ Verlaine était sans Rimbaud très malheureux et Rimbaud s'ennuyait à Charleville. Le 4 mai, Arthur Rimbaud se retrouvait de nouveau à Paris à l'insu de Mathilde. La présence d'Arthur a fait renaître le comportement agressif de Verlaine envers son épouse. La femme de Verlaine a définitivement quitté le domicile après une scène violente de la part de Verlaine, qui s'est, comme d'habitude, enivré et qui a menacé la vie de son fils George. Rimbaud était hébergé rue Monsieur Le Prince à l'hôtel d'Orient⁷⁵, où Verlaine le retrouvait tous les soirs.

Arthur Rimbaud ne voulait pas rester à Paris et a proposé à Verlaine de partir quelque part pour lui montrer « la liberté ». Pour Paul, c'était évidemment une proposition attirante car il voulait quitter le domicile de ses beaux-parents, quitter la ville de Paris et échapper à la menace de répression de la commune.⁷⁶ Verlaine savait qu'il pouvait, grâce à cela, avoir de nouvelles pensées et idées pour des nouveaux projets littéraires. Il croyait avoir un esprit plein d'inspiration en accompagnant Rimbaud. Pour Verlaine, c'était une grande occasion artistique. Donc les deux poètes, les deux amants, sont partis en 1872 à Londres.⁷⁷

Arthur Rimbaud et Paul Verlaine vivaient leur vie vagabonde. Ils dépensaient l'argent de Mathilde et de ses parents. Mais c'était une occasion, comme Rimbaud a dit, de découvrir la vie libertine. C'était la vie pleine d'impression grâce auxquelles Verlaine rassemblait la matière

⁷⁴Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

⁷⁵Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

⁷⁶Arthur Rimbaud. LA ROUSSE. [online]. 29.3.2015 [cit. 2015-03-29]. Disponible en ligne : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035

⁷⁷Paul Verlaine...en Angleterre. paul-verlaine.pagesperso-orange. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://paul-verlaine.pagesperso-orange.fr/paul-verlaine/pages/angleterre.htm>

de son futur ouvrage *Romances sans paroles* publié en 1874.⁷⁸ Nous devons mentionner que ce recueil est considéré comme le plus beau. Rimbaud a décrit ses impressions de l'Angleterre dans son œuvre *Illumination* publiée en 1886. L'année 1872 semblait idéale pour ces deux âmes créatrices et libertines, mais elle est aussi pleine de nombreux allers et retours pour Verlaine entre Rimbaud et Mathilde. Mathilde a commencé des procédures de séparation mais Verlaine n'était pas du même avis. Il luttait toujours dans son intérieur et ne pouvait pas abandonner l'image du corps idéal de Mathilde. Verlaine lui a adressé plusieurs lettres avec des tentatives de réconciliation et de reprendre une vie commune. Les lettres restèrent sans réponse, ce qui a entraîné des menaces de suicide de la part de Verlaine.⁷⁹

En été de 1873, Arthur et Paul (espérant se réconcilier avec Mathilde) se retrouvèrent à Bruxelles. La relation entre Paul et Arthur était de plus en plus compliquée et orageuse. Ils se querellaient souvent pour de nombreuses raisons. On peut nommer par exemple le bien être de Verlaine qui était de plus en plus limité, les doutes de la part de Verlaine qui pensait souvent à sa belle femme. C'était une crise de stéréotype. Ils avaient besoin de changer quelque chose. Arthur voulait rentrer à Paris. Mais Paul pensait que sa présence dans cette ville empêcherait encore plus de persuader Mathilde de se réconcilier et de ne pas se séparer. Il aurait aimé retourner à Londres. C'est à cause de ces

⁷⁸Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne: <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

⁷⁹Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

raisons que l'on a appris la nouvelle tragique, nouvelle qui s'est très vite répandue.⁸⁰

C'était la journée du 10 juillet 1873 qui reste dans l'histoire de la littérature française comme un grand fait divers.⁸¹ Ce jour, dans la matinée, Paul Verlaine a acheté un revolver. Il est allé, comme il le faisait souvent, dans plusieurs brasseries pour boire de l'absinthe. Il a déjà adressé aux personnes qui lui sont les plus proches, y compris sa femme et sa mère, les lettres qui portaient sur sa décision de se suicider. Etant déprimé de l'humeur de Verlaine toujours déséquilibré, de ses dépressions, Arthur a, après le déjeuner passé ensemble, commencé à faire ses valises et a décidé de partir en Angleterre pour annoncer la nouvelle à Paul. Ils se sont retrouvés dans leur chambre d'hôtel *A la ville de Courtrai*. Paul, surpris par cette décision, s'est précipité pour fermer la porte de la chambre à clef en criant sur lui « *Voilà pour toi, puisque tu pars.* » et a tiré deux balles sur Arthur, qui n'a été blessé que superficiellement.⁸²

Rimbaud et Verlaine sortirent de l'hôpital et Arthur a annoncé à Verlaine que sa décision n'avait pas changé, qu'il voulait toujours partir, et sans lui. Cette événement a définitivement mis fin à leur relation amoureuse. Ils allaient vers la gare du Midi et c'était sur la place Rouppe où Verlaine s'est approché d'Arthur en mettant sa main dans la poche. Rimbaud pensait, qu'il sortirait de nouveau son revolver donc il s'est

⁸⁰Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. Vu Du Mont. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

⁸¹Chronologie Paul Verlaine. Poetes.com. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.poetes.com/verlaine/biograph.htm>

⁸²Chronologie Paul Verlaine. Poetes.com. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.poetes.com/verlaine/biograph.htm>

toute de suite adressé à un agent de police, qui a amené les deux poètes au commissariat.⁸³

Verlaine a été condamné pour voie de fait. Il a pris une peine de deux ans. L'homosexualité, à cette époque-là était considérée comme de la sodomie, alors pour lui c'était un élément qui a encore aggravé cette affaire. Ce rapport mentionné est arrivé jusqu'à Paris en désignant Verlaine comme un Communard. Mathilde et sa famille n'ont rien fait d'autre que confirmer cette accusation. Bruxelles était un refuge pour les insurgés comme Verlaine. Le juge pour l'affaire de Verlaine a été juge t'Serstevens qui n'a pas montré de tolérance. Ce dernier a appelé des médecins pour faire une expertise médicale. Cette expertise aurait dû prouver l'homosexualité du prévenu. Verlaine a été obligé de se faire examiner le sexe et scruter l'intérieur de son anus.⁸⁴

Verlaine a passé 555 jours en prison sans alcool, sans brasseries et bars. C'était longtemps après son incarcération qu'il est devenu complètement sobre. C'était vraiment difficile car il avait absolument tout perdu. Son amour superficiel Mathilde avec son fils George et son âme sœur Arthur. Toutefois, le séjour en prison lui a été considérablement profitable, par rapport à son état psychique et pour sa créativité aussi. Jean-Pierre Guéno, un écrivain français, s'est prononcé : «*Il se réunifie, il peut enfin conceptualiser ce qu'il met en pratique depuis des années.*» C'était parce que Verlaine composait plusieurs poèmes qu'il a voulu publier dans un recueil portant le titre *Cellulairement*. Le manuscrit de ce recueil et pour la première fois montré au public durant une

⁸³Sodomie, alcool et revolver à six coups. L' OBS avec BIBLIOBS. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne :<http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20121113.OBS9219/sodomie-alcool-et-revolver-a-six-coups.html>

⁸⁴Sodomie, alcool et revolver à six coups. L' OBS avec BIBLIOBS. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne :<http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20121113.OBS9219/sodomie-alcool-et-revolver-a-six-coups.html>

exposition bruxelloise. Cet ouvrage fut brûlé mais il est parvenu à être publié plus tard dans son œuvre suivante.⁸⁵

Cette incarcération a séparé Arthur Rimbaud de Paul Verlaine pour toujours. Mais elle a permis de leur donner une grande inspiration pour leurs chefs d'œuvres. C'est parce que Rimbaud rédigeait durant ce temps *Une saison en enfer* à la ferme de Roche que Jean-Jaques Lefrère a dit : « Mais il faut voir à quel point le scandale a été important. Imaginez: un homme marié qui fait une fugue extraconjugale, homosexuelle et violente, avec un mineur en plus. Verlaine s'est exilé en Angleterre. Il n'a réintégré le milieu littéraire que dix ans après l'affaire. Rimbaud a compris que toute carrière littéraire lui a été interdite, et ça n'a pas été étranger à son grand départ. »⁸⁶

3.2 INFLUENCE

Le but de ce travail est de trouver des influences de l'un sur l'autre. On a déjà présenté tout ce qui était nécessaire pour mieux comprendre et ainsi mieux trouver cette réponse. On a pu comprendre que la rencontre d'Arthur Rimbaud et Paul Verlaine a présenté pour ce dernier un grand événement, une grande occasion, car il se trouvait dans une crise qui les empêchait de créer une poésie dont il a toujours rêvé. C'était un poète ayant plusieurs recueils déjà appréciés mais pourtant, on ne pouvait pas les classer parmi ceux qui ont été si révoltés et si innovateurs avant cette rencontre essentielle.

Arthur Rimbaud était un jeune homme, remarquablement intelligent, complètement différent des autres avec un nouveau point de

⁸⁵Sodomie, alcool et revolver à six coups. L'Obs avec BIBLIOBS. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne :<http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20121113.OBS9219/sodomie-alcool-et-revolver-a-six-coups.html>

⁸⁶Sodomie, alcool et revolver à six coups. L'Obs avec BIBLIOBS. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne :<http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20121113.OBS9219/sodomie-alcool-et-revolver-a-six-coups.html>

vue. C'était un homme qui n'avait pas peur de montrer ses visions, ses opinions et sa révolte malgré son jeune âge. Il a passé son enfance dans la famille qui était plus que conservatrice avec tous les aspects d'une éducation rigoureuse. Arthur Rimbaud n'était pas, au contraire de Verlaine, un enfant unique. Il vivait à la campagne où il y avait toujours quelque chose à faire avec ses sœurs et son frère. Il n'a pas pu être influencé par l'ambiance de Paris qui était remplie d'artiste. Tout son talent et toutes ses dispositions venaient de son propre esprit que personne d'autre que lui ne cultivait. Il n'avait pas de contact, il était jeune, sans aucun moyen pour montrer son talent et il avait besoin de s'approcher du milieu artistique de Paris.

C'est alors plus qu'évident de reconnaître d'où provient l'influence la plus visible et la plus grande chez Verlaine. C'est Arthur Rimbaud qui a réveillé Paul Verlaine de sa vie « ennuyeuse » et qui lui a expliqué toute sa théorie sur la poésie que l'on verra plus tard dans son œuvre. Arthur Rimbaud a montré à Verlaine un autre point de vue sur la beauté et aussi de l'amour. L'œuvre rimbaldienne est le plus visible dans œuvre *Romance sans parole*, où on peut sans doutes découvrir les traces du propre style de Rimbaud. Cet ouvrage est le plus exceptionnel de toutes les œuvres de Verlaine et on peut le considérer aussi comme le plus novateur.

Toutefois, il ne faut pas croire que Paul Verlaine ne présentait pas une grande inspiration pour Arthur Rimbaud. Mais elle n'est pas si marquante comme dans le cas contraire. Ce sont plutôt les événements qui ont provoqué chez Arthur l'approfondissement de son talent artistique qui est devenue encore plus courageux et révolté. On pourrait aussi bien parler d'une grande influence (dans ce cas, on ne sait pas si il s'agit d'une influence positive ou non) lorsque, après avoir rédigé le

recueil *Une Saison en enfer*, Arthur Rimbaud a définitivement fini sa carrière de poète et a continué vers d'autres horizons.

Dans cette partie de ce chapitre, nous allons analyser les œuvres de l'un et de l'autre dans lesquelles leurs influences réciproques seront plus visibles. Comme nous l'avons déjà mentionné, dans le cas de Verlaine, il s'agirait principalement de l'ouvrage *Romance sans parole* et dans le cas de Rimbaud, on va analyser certaines parties de ses recueils *Une saison en Enfer* et *Illumination*.

3.2.1 ROMANCE SANS PAROLES – INFLUENCE RIMBAUDIENNE

« Ce recueil si mince est cependant riche de contradictions. La désinvolture, l'espoir, la tendresse y côtoient la mélancolie, l'angoisse, la haine. L'aveu lyrique s'offre parfois et parfois se dérobe. Les rêveries se mêlent aux tableaux. L'image de l'ami rivalise avec celle de l'épouse et peut-être avec d'autres. Hardiesses et poésie traditionnelle s'affrontent. Cette complexité s'explique en partie par la présence de Rimbaud aux côtés de Verlaine » a écrit le spécialiste de la littérature française Jaques Robichez.⁸⁷

Les poèmes de ce recueil ont été composés probablement pour la plupart en 1872 et 1873, ce qui était une époque pendant laquelle Verlaine voyageait avec Rimbaud à travers l'Angleterre et la Belgique.⁸⁸ Ce recueil a été publié en 1874 et a été « dénommé pour mieux exprimer la vraie vague et le manque de sens précis projeté ».⁸⁹ Verlaine a envoyé ce recueil à son éditeur et aussi à son amie proche de son enfance, Edmond Lepelletier, en 1873. Ce qui était une année d'une grande crise pendant laquelle Verlaine

⁸⁷Verlaine : *Romance sans paroles*. lycee-baggio.fr. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.lycee-baggio.fr/download/Francais/verlaine-romances-sans-paroles-dossier-de-presentation.pdf>

⁸⁸Romans sans paroles. [Poetes.com](http://www.poetes.com). [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.poetes.com/verlaine/romances.htm>

⁸⁹I. LE TITRE : AU PRINCIPE, L'EFFACEMENT IMPOSSIBLE. Relecture de *Romances sans paroles*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://romances-sans-paroles.pagesperso-orange.fr/index.htm>

a tiré sur Rimbaud deux balles de son revolver. Verlaine a été alors emprisonné pendant la période de l'impression du recueil. Il pouvait avoir à la disposition les premiers placards quand il était déjà à Mons. Les premiers exemplaires ont été publiés en mai 1874.⁹⁰

L'époque pendant laquelle ce recueil a été créé est aussi importante que le tableau célèbre *Impression soleil levant* de Claude Monet. Ce tableau a donné le nom au groupe d'artistes et de peintres qui voulaient rompre une tradition de la procédure de création de tableau classique. Ils évitaient la tradition picturale. Ils créaient des œuvres en plein air, ils donnaient à leurs tableaux l'impression des variations de lumière. Ils préféraient tout ce qui était plus ou moins flou et qui n'avait pas de lignes nettes. C'étaient des caractéristiques de cette esthétique qu'on pourrait aussi bien appliquer pour le recueil *Romance sans paroles* de Verlaine. Ce dernier n'était pas un peintre qui voulait rompre des conventions picturales mais un poète qui voulait rompre et changer les conventions et tendances poétiques. Verlaine connaissait très bien leur démarche et il voulait l'appliquer à son écriture poétique. Regardons alors son écriture comme un pinceau d'un impressionniste pour saisir tout ce qui est éphémère et fugace, tout ce qui est venu du plein air parce que c'est comme cela que l'on peut trouver et comprendre ce recueil. Les poèmes de *Romance sans paroles* sont capables de créer l'image, la sensation et la musicalité des mots. *De l'impressionnisme, Verlaine a utilisé d'instinct la plupart des procédés : le flou, la coloration des ombres, les effets de clair de lune, de brume ou de neige, la légèreté de la touche, la multiplication d'un objet unique, la notation des séries d'impression, procédés par lesquels il a*

⁹⁰Romans sans paroles. Wikipédia libre. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Romances_sans_paroles_\(Verlaine\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Romances_sans_paroles_(Verlaine))

su exprimer l'ineffable et rendre la durée intérieure et ce qu'il y a d'unique dans la sensation.⁹¹

3.2.1.1 PREUVES DE L'INFLUENCE RIMBALDIENNE

3.2.1.1.1 POETIQUE RIMBALDIENNE

Regardons le premier chapitre où nous avons décrit les caractéristiques de l'œuvre d'Arthur Rimbaud selon la lettre adressée à Paul Demeny. Dans le paragraphe d'une section de la *Lettre du voyant* qui touche les mots : « *Il faut se faire voyant* » on a appris que selon Arthur Rimbaud, le poète devrait capable de voir ce que les autres ne voient pas. Il devrait savoir expliquer avec ses vers beaucoup plus. Après avoir lu ses vers, le lecteur devrait avoir l'impression de voir les couleurs, d'entendre les sons et notes, de sentir le parfum des mots. En d'autres termes, ses vers devraient réveiller tous les sens chez le lecteur. On a déjà mentionné la musicalité qui est important pour le recueil *Romances sans paroles*. On a mentionné les traces de l'esthétique de l'impressionnisme qui est dans les *Romances sans paroles* présentes. Alors nous pouvons parler d'une certaine influence rimbaldienne où Verlaine est touché par sa théorie poétique qui nous dit, qu'un poète doit être voyant.

Dans le paragraphe commençant par les mots « *voleur de feu* » on a appris que le poète devrait inventer quelque chose. Le recueil *Romance sans paroles* est considéré comme un ouvrage qui est parmi ceux de Verlaine, le plus innovateur. Comme nous l'avons déjà mentionné, Verlaine avait, dans ce recueil, des tentatives de rompre avec les conventions poétiques. Alors on peut aussi considérer ce fait comme une influence par la poétique rimbaldienne.

⁹¹Verlaine:Romance sans paroles. lycee-baggio.fr. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.lycee-baggio.fr/download/Francais/verlaine-romances-sans-paroles-dossier-de-presentation.pdf>

3.2.1.1.2 DEDICACE

On peut observer les traces d'influence sur une dédicace, qui aurait dû être publiée et porter le nom de Rimbaud. Ce dédicace figurait sur le manuscrit de *Romance sans paroles* de Paul Verlaine et elle a été supprimée dès la première édition. Comme le preuve de cela on peut considérer une lettre qui était adressé de Paul Verlaine en 1873 à Edmond Lepelletier, dans laquelle on peut lire: « *Je tiens beaucoup à cette dédicace à Rimbaud. D'abord comme protestation, puis parce que ces vers ont été faits lui étant là et m'ayant poussé beaucoup à les faire, surtout comme témoignage de ma reconnaissance, pour le dévouement et l'affection qu'il m'a témoignés toujours* »⁹² Paul Verlaine, lui même, y déclare une grande influence rimbaldienne.

3.2.1.1.3 MUSICALITE

Romance sans paroles est un recueil qui est connu aussi pour sa musicalité. On peut considérer qu'il s'agit aussi bien d'une influence de la part de Rimbaud. C'est parce qu'on connaît le titre *Romance sans paroles* aussi pour la pièce pour piano de Félix Mendelssohn (*Lieder ohne Worte*) de laquelle le titre est venu et ce n'est pas par hasard qu'il s'agit d'une pièce musicale. C'était juste Arthur Rimbaud qui l'a fait découvrir à Verlaine. Regardons un extrait d'une lettre de Paul Verlaine à Rimbaud du 2 avril 1872 qui commence par les mots : « *C'est charmant, l'Ariette oubliée, paroles et musique ! Je me la suis fait déchiffrer et chanter. Merci de ce délicat envoi !* »⁹³. Cette lettre peut alors nous prouver l'influence mentionnée. De la musicalité des poèmes nous souffle aussi le titre

⁹² Verlaine: «Romances sans paroles» (1): moment historique, moment biographique, moment poétique. <http://blog.crdp-versailles.fr/>. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30].

Disponible en ligne : [http://blog.crdp-versailles.fr/numance/index.php/post/24/02/2013/Verlaine%3A-Romances-sans-paroles-\(1\)%3A-moment-historique,-moment-biographique,-moment-po%C3%A9tique](http://blog.crdp-versailles.fr/numance/index.php/post/24/02/2013/Verlaine%3A-Romances-sans-paroles-(1)%3A-moment-historique,-moment-biographique,-moment-po%C3%A9tique)

⁹³Lettre de Paul Verlaine à Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud – Mag4.net. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/LettresVerlaine.html>

programmatisée de ce recueil nommé *De la musique avant toute chose* qui évoque fortement une liaison très proche de sa poésie et de sa musique.⁹⁴

Regardons alors la musicalité qui est très visible dans le poème de Rimbaud *Voyelles*, qu'on peut consulter dans les suppléments. La musicalité dans ce cas renforce les correspondances évoquées. Regardons l'allitération en « r » (plusieurs mots avec la lettre r comme *noir, rouge, vert, dirais, jour, autour, ombre, roi...*) et l'allitération en « v » (*vert, voyelles, vos, velu, vibrement, divins...*) qui évoque dans le lecteur l'assonance en « i » qui pendant toute la lecture de ce poème semble faire entendre vraiment le « *rire des lèvres belles* » et les « *vibrements divins* » ou les « *strideurs étranges* ». On peut observer une présence des diérèses dans ce poème, ce qui est une figure de style qui touche « *la prononciation d'une seule syllabe en deux sonorités distinctes (comme s'il s'agissait de deux syllabes)* ». ⁹⁵ Pour cela, le lecteur a l'impression d'entendre les vibrations des basses ou les notes aiguës du violon, quand ces diérèses (*glaci/ers, stu/di/eux, vi/o/let*) sont accompagnés par l'assonance en « i ». Regardons aussi les rimes léonines qui sont présentes dans ce poème. Il s'agit des rimes qui présentent deux syllabes semblables. Ils portent un effet d'écho (*latentes avec tentes, ombrelles et belles, virides et rides*).

Cette richesse des sons est chez Rimbaud alors vraiment visible. Regardons l'influence touchant la musicalité de Verlaine dans son poème *Il pleure dans mon cœur*, qu'on peut également consulter dans les annexes. Ce poème peut donner au lecteur la sensation de monotonie car il y a une répétition des mots (*cœur, pleure, raison, peine*). Les mêmes mots évoquent le son de la pluie. Il y a aussi une ressemblance phonique entre *il pleure*

⁹⁴Verlaine: Romance sans paroles. lycee-baggio.fr. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne: <http://www.lycee-baggio.fr/download/Francais/verlaine-romances-sans-paroles-dossier-de-presentation.pdf>

⁹⁵Commentaire composé. *Voyelles, Rimbaud: analyse*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://commentairecompose.fr/voyelles-rimbaud/>

est *il pleut* qui donne à l'expression encore plus grande force.⁹⁶ Dans le poème *Charleroi* qui est le deuxième dans la section *Paysage belge* de *Romances sans paroles* on peut remarquer les sonorités qui semblent être sombre en « o » et en « a » avec leurs variantes en « an » et en « on » (*dans, vont, vent, on, donc...*) ce qui rappelle aussi les *Voyelles* de Rimbaud. Puis dans le poème *Chevaux de bois* de la même section, on trouve la même influence rimbaldienne en découvrant les sonorités en « o » et en « a » (*gros, dos, soldat, âme*).

3.2.1.1.4 VERS IMPAIR

Arthur Rimbaud était enchanté par la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, une poétesse française, dont l'œuvre est pleine de sentiments purs et qui est typique par sa musicalité des vers et son imagination violente. On ne peut pas comparer son œuvre avec une notion de la littérature car elle se diffère dans tous les aspects. C'est pourquoi elle est considérée comme la seule femme des poètes maudits. Arthur n'a pas attendu longtemps pour montrer à Paul ce grand talent et sa source d'inspiration pour son œuvre. Les deux poètes lisaient ensemble l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore pendant leur voyage en Belgique et Angleterre qui a influencé Verlaine, ce qu'on peut prouver par les vers impaires qui sont dans son recueil *Romance sans paroles* très fréquents. Marceline Desbordes-Valmore fait aussi parti de l'ouvrage de Paul Verlaine *Les Poètes maudits*.

Nous devons expliquer d'abord le terme « vers impair ». Vers impair est le vers qui a un nombre impair de syllabes.⁹⁷ Regardons alors premièrement un exemple d'un vers impair de poème *Nuit* de Marceline

⁹⁶VERLAINE : Il pleure dans mon cœur (Rsp ariettes oubliées 3 1874). Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30].

Disponible en ligne : <http://verlaineeexplique.free.fr/romances/ilpleure.html>

⁹⁷LEXIQUE DU VOCABULAIRE POÉTIQUE. elisabeth.kennel.perso. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr/lexique_du_vocabulaire_poetique.htm

Desbordes-Valmore, qui avait d'abord influencé Rimbaud : « *Mon courage se meurt. Toute à ta chère idée.* »⁹⁸ Ce vers a onze syllabes. Rimbaud a utilisé le vers impair aussi dans son court poème *Larme* dans lequel il a écrit : « *Je buvais, accroupi dans quelque bruyère* »⁹⁹ ce qui est aussi un endécasyllabe. Et finalement dans les *Romances sans paroles* de Verlaine on peut trouver : « *Il pleure dans mon cœur* »¹⁰⁰ ce qui est un vers ayant cinq syllabes, alors il s'agit du pentasyllabe – donc aussi du vers impair.

3.2.1.1.5 SYMBOLES

Dans le premier chapitre dans la section qui s'intéresse à l'œuvre d'Arthur Rimbaud, on a analysé son poème *Bateau ivre* qui était plein de symboles cachés. Il fallait connaître d'abord la théorie de la poétique rimbaldienne pour mieux comprendre ces symboles. Bien sûr, Paul Verlaine était également un poète du symbolisme mais on peut observer que le recueil *Romance sans paroles* est plus symbolique que les autres.

Si on regarde les recueils précédents de Paul Verlaine, on va apprendre qu'ils sont différents. Avec les données que nous donnent les informations sur sa vie, ces poèmes sont beaucoup plus compréhensibles et déchiffrables. On a analysé son poème *Mon rêve familial* qui fait partie de la section de *Melancholia* de son recueil *Poèmes saturniens*. Il est évident que ce recueil est plein de nostalgie, des sentiments mélancoliques qu'on pouvait joindre avec les événements tristes de sa vie. Dans le recueil *Romances sans paroles*, il y a des passages qui diffèrent. Nous ne pouvons

⁹⁸ Marceline DESBORDES-VALMORE: *Avant toi*. Les grands classiques. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30].

Disponible en

ligne : http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/marceline_desbordes_valmore/avant_toi.html

⁹⁹ RIMBAUD : *Larme* (Mai 1872). Rimbaud 20 poèmes expliqués. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30].

Disponible en ligne : <http://rimbaudexplique.free.fr/nouveaux/larme.html>

¹⁰⁰ VERLAINE : *Il pleure dans mon cœur* (Rsp ariettes oubliées 3 1874). Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30].

Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/romances/ilpleure.html>

pas généraliser les émotions principales de ce recueil. D'abord parce que Verlaine n'était pas équilibré avec ses sentiments. Il avait toujours des doutes sur l'abandon de Mathilde. Il n'était jamais sûr d'avoir pris les bonnes décisions. Puis, il est plus discret avec les messages cachés. Il utilise dans ce recueil les symboles qui sont plus profonds et plus difficiles à déchiffrer. Regardons par exemple le symbole central du poème déjà analysé *Mon rêve familial*. C'est une femme inconnue. On peut comprendre qu'il s'agit vraiment d'une femme qu'il n'a jamais rencontrée. C'est son désespoir de la trouver. Par contre dans le poème *Spleen* de *Romances sans paroles* il n'est pas évident de quoi son auteur parle. Les messages sont flous et cachés dans les descriptions de la nature. La rose est symbole pour une femme aimée – Mathilde. Le symbole y est plus profond. On peut alors affirmer que Verlaine utilise plus de symboles en présence de Rimbaud qu'avant.

3.2.2 INFLUENCE VERLAINIENNE

Si nous voulons chercher les influences verlainiennes dans l'œuvre de Rimbaud, nous ne trouverons pas facilement un poème ayant ces caractéristiques. On doit chercher dans plusieurs recueils, dans plusieurs poèmes et les exemples donnés ne seront pas si concrets comme dans le cas contraire. On doit prendre en considération que Rimbaud a déjà dû être influencé d'une certaine manière par le style de Verlaine et par son œuvre en lui adressant une lettre avec ses poèmes. Cela veut dire avant leur rencontre. Il a voulu devenir également un poète et à ses yeux, Verlaine a dû être un grand poète s'il a décidé de s'adresser juste à lui. Arthur Rimbaud était, pour son entourage et chaque personne avec qui il est entré en contact, très sûr de lui même, un peu égoïste, impavide, très courageux. Mais on sait déjà aussi dans quelle famille il a passé son enfance. Rappelons-nous sa mère catholique, qui était sévère. Elle n'a

jamais compris son œuvre novatrice. Arthur n'était jamais apprécié par sa mère. Cela a dû être une des raisons pour laquelle il était comme il était. Dans le milieu artistique, il était orgueilleux, c'était sa façon de compenser le désintérêt de la part de sa mère. Il n'était donc pas si sûr de lui-même. Il a dû s'inspirer. Il se rendait compte de son grand talent, sa bonne formation et une intelligence remarquable, même à son jeune âge et sans expériences poétiques. Il cherchait quelqu'un qui lui montrerait une bonne direction dans la vie artistique et c'était Paul Verlaine dont l'œuvre l'a enchanté grâce à son esthétique.

3.2.2.1 LES PREUVES DE L'INFLUENCE VERLAINIENNE

3.2.2.1.1 LES TRACES IMPRESSIONNISTES

On peut remarquer des traces de l'impressionnisme chez Rimbaud et on peut les considérer comme une certaine influence si on regarde son poème *Larme* (première version) composé en 1872 pendant les voyages libertins. Ce poème fait partie des annexes. L'année de 1872 est celle où Rimbaud et Verlaine passaient ensemble leur temps dans la nature. Rimbaud a intégré des descriptions de la nature qui sont en même temps une description de l'état de l'âme de l'auteur. Ce poème a un thème de l'eau « *L'eau des bois se perdait sur des sables vierges* », « *Ce furent des pays noirs, des lacs, des perches* ». ¹⁰¹On peut remarquer aussi un élément de la fusion (l'eau et le sel) « *Quelque liqueur d'or, fade et qui fait suer* ». ¹⁰²Les mots du poème oiseaux, troupeau, brouillard, orage sont des mots vagues qui évoquent qu'ils flottent ou sont flous. ¹⁰³

¹⁰¹RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 81. ISBN 2.02.169122.2.

¹⁰²RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 81. ISBN 2.02.169122.2.

¹⁰³RIMBAUD : Une saison en enfer. Rimbaud 20 poèmes expliqués. [online]. 16.4.2015 [cit. 2015-04-16]. Disponible en ligne :<http://rimbaudexplique.free.fr/index.html>

3.2.2.1.2 LE RECUEIL UNE SAISON EN ENFER

Comme preuve de l'influence de Verlaine, on peut prendre en considération tout le recueil *Une saison en enfer* qui a été rédigé entre l'avril et l'août de l'année 1873.¹⁰⁴ On parle d'une certaine influence car on peut supposer que ce recueil n'aurait pas existé sans un événement triste où Verlaine a tiré deux balles sur Rimbaud de son revolver. Cette événement qui était liée encore avec l'exil londonien, présentait pour Rimbaud les souvenirs particulièrement douloureux de sa vie. Ce recueil a été écrit dans la solitude de la ferme de Roche chez la sœur de Rimbaud. Ce recueil est la dernière œuvre de Rimbaud. On peut alors voir une certaine influence dans une décision de Rimbaud de ne pas continuer à écrire les vers et quitter sa carrière de poète après tout ce qu'il a vécu comme un poète maudit en accompagnant Verlaine. En rédigeant, ce recueil il n'avait que 19 ans.

On peut comprendre ce recueil comme un certain réveil dans une réalité cruelle. L'œuvre commence par une section *Jadis* qui décrit la jeunesse idyllique de Rimbaud « *Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient* »¹⁰⁵ qui se trouve dans le contraste avec son éducation catholique sévère. Cette section est aussi pleine de moquerie et repentance de Rimbaud vers lui-même. Cette section est suivie par celle de *Prélude* où on peut observer l'affirmation de Rimbaud qu'il est presque devenu fou est mort.¹⁰⁶ Dans une section *Mauvais sang* il regrette son infériorité « *Je suis de race inférieure* »¹⁰⁷ et il se présente comme quelqu'un qui est issu d'une race esclave « *Je suis de race*

¹⁰⁴RIMBAUD : Une saison en enfer. Rimbaud 20 poèmes expliqués. [online]. 16.4.2015 [cit. 2015-04-16]. Disponible en ligne :<http://rimbaudexplique.free.fr/index.html>

¹⁰⁵ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 95. ISBN 2.02.169122.2.

¹⁰⁶RIMBAUD : Une saison en enfer. Rimbaud 20 poèmes expliqués. [online]. 16.4.2015 [cit. 2015-04-16]. Disponible en ligne :<http://rimbaudexplique.free.fr/index.html>

¹⁰⁷ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 96-104. ISBN 2.02.169122.2.

inférieure de toute éternité »¹⁰⁸. Il se sent comme un damné, comme un voyager maudit. Dans une section « *Nuit de l'enfer* » qui a été d'abord intitulée comme « *Fausse conversion* »¹⁰⁹ Rimbaud regrette son héritage de devenir une victime de l'éducation catholique. Il affirme son désir d'être un païen. « *Le "nègre" et le "païen" sont des symboles de survie et de résistance aux méfaits corrupteurs de l'ordre social, moral et culturel.* »¹¹⁰ On peut observer d'autres figures du mysticisme chrétien dans une section suivante *Délires I* dans laquelle se trouvent « *Vierge folle* » et « *l'Epoux infernal* »¹¹¹. Vierge folle est la figure qui devrait représenter Verlaine et celle de l'Epoux infernal représente Rimbaud. Vierge folle fait le récit de leur vie commune. Il s'agit d'une de ses damnations pour son homosexualité qui est saisie par son entourage comme une anomalie morale, singularité et comme la sodomie.¹¹² Dans une section *Délires II* (appelé aussi *Alchimie du verbe*) il est visible que l'auteur s'habitue à hallucination simple. Il considère son désordre intérieur comme une disposition sacrée « *j'aimais les peintures idiotes, j'inventais la couleur des voyelle* »¹¹³ Il est capable de reconnaître ses folies « *Je me vantais de posséder tous les paysages possibles, je croyais à tous les enchantements, j'écrivais des silences, je fixais des vertiges* ». ¹¹⁴ Dans les quatre chapitres suivants, on peut remarquer un certain changement concernant la voyance. Rappelons-nous la *Lettre voyant* dans laquelle Rimbaud a parlé de la

¹⁰⁸ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 96-104. ISBN 2.02.169122.2.

¹⁰⁹ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 113. ISBN 2.02.169122.2.

¹¹⁰ RIMBAUD : Une saison en enfer. Rimbaud 20 poèmes expliqués. [online]. 16.4.2015 [cit. 2015-04-16]. Disponible en ligne : <http://rimbaudexplique.free.fr/index.html>

¹¹¹ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 116-121. ISBN 2.02.169122.2.

¹¹² RIMBAUD : Une saison en enfer. Rimbaud 20 poèmes expliqués. [online]. 16.4.2015 [cit. 2015-04-16]. Disponible en ligne: <http://rimbaudexplique.free.fr/index.html>

¹¹³ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 121-131. ISBN 2.02.169122.2.

¹¹⁴ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 121-131. ISBN 2.02.169122.2.

nécessité d'un poète d'être voyant. Cette vision a changé. Rimbaud s'est décidé de se tourner vers la raison « *m'étant retrouvé deux sous de raison* »,¹¹⁵ Dans une section *L'Impossible* Rimbaud est en train de se rappeler les sottises de son enfance « *fier de n'avoir ni pays, ni ami, quelle sottise c'était* »,¹¹⁶ Il y mentionne aussi l'Orient comme le symbole de la sagesse première et éternelle « *Vous êtes en Occident mais libre d'habiter dans votre Orient* »,¹¹⁷ Il s'exprime aussi sur la science « *Ah ! La science ne va pas assez vite pour nous* »,¹¹⁸ Dans *L'Éclair* on trouve que son rêve est tout mysticisme sont vains et dans le *Matin* il y a des traces d'espoir. Et finalement dans *l'Adieu* il annonce qu'il est forcé de travailler. Il se désigne comme un mage et un ange qui est dispensé de toute morale.¹¹⁹ Verlaine a déclaré de ce recueil qu'il s'agissait d'une certaine espèce d'une parfaite biographie psychologiques. Il a précisément dit « *Prodigieuse autobiographie psychologique, écrite dans cette prose de diamant qui est la propriété exclusive de son auteur* »¹²⁰

¹¹⁵ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 141-146. ISBN 2.02.169122.2.

¹¹⁶ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 141-142. ISBN 2.02.169122.2.

¹¹⁷ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 141-142. ISBN 2.02.169122.2.

¹¹⁸ RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer: et autres poèmes. Paris: Hachette Livre, 2005, s. 141-142. ISBN 2.02.169122.2.

¹¹⁹ RIMBAUD : Une saison en enfer. Rimbaud 20 poèmes expliqués. [online]. 16.4.2015 [cit. 2015-04-16]. Disponible en ligne :<http://rimbaudexplique.free.fr/index.html>

¹²⁰ « Les hommes d'aujourd'hui », Œuvres en prose complètes, Gallimard, La Pléiade, 1972, p. 802

4 CONCLUSION

Arthur Rimbaud est né à la campagne tandis que Paul Verlaine à la ville. Arthur vivait avec ses sœurs et un frère tandis que Paul était un enfant unique. La mère de Rimbaud était une femme de la campagne, très conventionnelle et académique qui a voulu donner à son fils une éducation sévère tandis que celle de Verlaine a attendu longtemps son fils unique à qui elle était capable de sacrifier tout. Les deux poètes sont venus d'une famille catholique mais pas un seul ne se considérait comme un croyant. Les deux n'avaient que la moquerie pour la foi.

Arthur Rimbaud et Paul Verlaine étaient des élèves et étudiants intelligents et très appréciés. Les deux ont commencé à écrire leurs premiers vers jeunes et les deux avaient des soucis s'adapter au collectif. Arthur Rimbaud n'a pas voulu respecter des conventions de la société à la campagne ; en lisant la poésie de Charles Baudelaire et de Marceline Desbordes Valmore il désirait échapper à une vie campagnarde et à sa mère qui n'avait pas de compréhension pour son esprit artistique. Par contre Verlaine semblait être un homme très sensible avec une âme rêveuse qui cherchait désespérément l'amour qui remplirait ses visions.

Paul Verlaine est devenu désespéré à cause de plusieurs événements tragiques de sa vie qui l'ont forcé à écrire les vers appréciés surtout grâce à leur esthétique novatrice. Il est devenu un poète connu après avoir rédigé son recueil Poèmes Saturniens dans lequel on peut observer ses tentatives d'appliquer des techniques du mouvement de l'impressionnisme. Ce mouvement pictural ne correspondait du tout au goût commun de l'époque car il ne remplissait pas des techniques conventionnelles de l'art académique. Le premier représentant de ce mouvement était Claude Monet qui a remarquablement inspiré Verlaine.

Ce dernier a emprunté aux impressionnistes leurs techniques fondamentales pour les appliquer à ses vers avec lesquels il a exprimé son état d'âme à l'aide des descriptions d'un paysage. C'était parce que les impressionnistes créaient leurs tableaux en plein air et avaient des tendances à noter les impressions fugitives et la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux. Dans le recueil *Poèmes Saturniens* Verlaine joue avec la fusion, avec tout ce qui est flou, avec un thème de l'eau et avec une lumière tamisée du soleil couchant qui sont visibles au premier aspect par exemple dans son poème *Soleils couchants*.

Arthur Rimbaud a voulu créer une poésie novatrice dont il a décrit la théorie dans une lettre destinée à Paul Demeny. Son poème *Bateau Ivre* représente une transposition allégorique de cette lettre. Selon Arthur Rimbaud, un poète doit être capable de voir ce que les autres ne voient pas. Il voit différemment car il a un esprit extraordinaire qu'il doit cultiver. Son âme novatrice lui permet d'inventer les choses encore inconnues. Le poète doit d'abord connaître son intérieur pour pouvoir créer la poésie objective. Seulement la poésie objective nous permet de révéler des beautés cachées. Il s'inspirait beaucoup de la poétesse Marceline Desbordes Valmore à qui il a emprunté le vers impair ce qui était pour cette époque une technique novatrice. Il aimait aussi bien la musique qu'il a voulu mélanger dans ses vers. Il a donné à sa poésie une nouvelle dimension avec la musicalité des vers dans lesquels il employait les figures stylistiques comme des allitérations et des assonances. Ces figures ont permis au lecteur d'entendre les sons qui lui relevaient des sens du poème.

L'année 1871, l'année de la rencontre de deux poètes, représente pour Verlaine des visions du réveil de son inspiration perdue, tandis que pour Rimbaud l'entrée à la vie des artistes parisiens. Verlaine espérait

d'obtenir des idées et des pensées pour son œuvre grâce à ce génie si jeune tandis que Rimbaud espérait d'obtenir quelques moyens pour réaliser ses rêves et quelques conseils de la part d'un poète déjà apprécié malgré son style différent. Les deux poètes ont rassemblé des sources de leurs inspirations pendant leurs voyages vagabonds en Belgique et Angleterre où ils passaient la plupart de temps en ivresse de l'absinthe ou des autres substances enivrantes. Verlaine semblait toujours déséquilibré à cause de ces doutes touchant la séparation de sa femme qui a débouché jusqu'à une agression de l'année 1873 de la part de Verlaine qui a blessé Rimbaud sur sa main par deux balles de son revolver. Cet événement avait de grandes conséquences pour leurs vies suivantes. Verlaine a été condamné pour voie de fait et passaient deux ans en prison où il a découvert son nouveau sens de vie – la foi chrétienne – et Rimbaud après avoir rédigé le recueil *Une saison en enfer* a fini sa vie de poète. Les amis proches de Verlaine affirmaient que Verlaine a trouvé en prison le calme pour son âme déséquilibrée.

L'influence réciproque est visible dans les recueils *Romances sans paroles* de Verlaine et dans les *Illuminations* et *Une saison en enfer* de Rimbaud. L'influence rimbaldienne est plus visible car on peut l'observer directement dans les figures stylistiques. Il s'agit précisément de la musicalité rimbaldienne, de l'emploi du vers impair et de l'emploi extraordinaire des symboles. On a prouvé une présence de la musicalité rimbaldienne dans les poèmes *Il pleure dans mon cœur*, *Chevaux de bois* et *Charleroi*. Pour prouver l'inspiration par un symbole rimbaldien on a comparé des symboles verlainiens des recueils *Poèmes Saturniens* (rédigé sans influence de Rimbaud) et *Romances sans paroles* (rédigé en présence de Rimbaud). Verlaine lui-même confirme une grande influence de Rimbaud dans une lettre adressée à son éditeur en désirant de dédier le

recueil *Romances sans paroles* à Arthur Rimbaud. Ce recueil est plus proche à accomplir les théories d'Arthur Rimbaud nommés dans une lettre adressée à Paul Demeny que ses recueils précédents.

L'influence verlainienne n'est pas visible au premier aspect. Arthur Rimbaud n'empruntait pas à Verlaine des figures stylistiques qu'on pourrait trouver dans son œuvre et qu'on pourrait nommer comme au cas contraire. Néanmoins on peut découvrir certaines influences verlainiennes des thèmes impressionnistes qui sont fréquentes dans son recueil *Illuminations*. Verlaine se trouve dans son recueil *Une saison en enfer* comme la figure de Vierge folle. La vie intense avec Verlaine qui a fini par la blessure de Rimbaud a forcé ce dernier à réévaluer ses priorités et de changer complètement sa vie. *Une saison en enfer* représente sa biographie symbolique. Ce recueil est plein de reproches, de confessions, de lamentations, de dégoût, de moquerie envers lui-même.

Arthur Rimbaud n'a jamais pardonné Paul Verlaine pour ce qu'il lui a fait. Il ne se sentait pas blessé seulement physiquement mais aussi dans son âme. Il ne lui a jamais pardonné non plus pour son incapacité de se décider et définitivement quitter Mathilde. Après leur séparation Arthur n'avait que la moquerie pour Paul. Il le critiquait forcément pour sa foi qu'il a découverte en prison. Il voulait l'écarter définitivement de sa vie avec tout ce que lui l'aurait rappelé- la poésie y comprise.

Paul Verlaine avait des tentatives vaines de maintenir une correspondance avec Arthur Rimbaud. Il restait pour toujours son grand admirateur. Comme la preuve peut être considérée son œuvre *Poètes maudits* dans lequel Rimbaud figure. Verlaine se rendait compte d'une grande influence de sa part et de son grande aide concernant une inspiration.

Après Charles Baudelaire c'étaient Paul Verlaine et Arthur Rimbaud qui ont devenu des figures emblématiques des poètes maudits Et c'était grâce à Paul Verlaine qu'Arthur Rimbaud a été découvert au milieu artistique à Paris. Ils menaient la vie en complète rupture avec la morale de leur temps. Chacun avait son propre style extraordinaire avec les traces innovatrices dans la poésie. Après leur rencontre ils ont commencé à influencer l'un l'autre. Les influences réciproques ont approfondi leurs créations extraordinaires. L'influence rimbaldienne est plus visible et remarquable que l'influence verlainienne car on peut la prouver directement par les figures stylistiques tandis que celle verlainienne seulement avec les thèmes et l'ambiance des poèmes. Cela nous amène à la question finale: Est-ce que ces deux poètes seraient si célèbres et discutés avec leurs positions si importantes dans la poésie moderne sans leur influence réciproque ?

BIBLIOGRAPHIE

LIVRES

- LÉVEQUE, Jean Jacques. *Paul Verlaine, le poète orageux: 1844-1896*. Paris: ACR, c1996, 192 p. ISBN 2867700825.
- VERLAINE, Mathilde. *Mémoires de ma vie*. Paris: Champ Vallon, c2014, 285p. ISBN 2876739674.
- RIMBAUD a Questionnaires et synthèses par Yvan Le Scanff NOTES. *Une saison en enfer et autres poèmes*. Paris: Hachette éducation, 2005. ISBN 2011691222.
- VERLAINE, Paul a Introduction et notes de Martine BERCOT. *Poèmes saturniens*. [Nouv. éd.]. Paris: Le Livre de poche classique, 1996. ISBN 2253098302.
- VERLAINE, Paul a Éd. annotée et présentée par Olivier Bivort Éd. CRITIQUE ÉTABLIE. *Romances sans paroles ; suivi de Cellulairement*. Ed. critique. Paris: Librairie générale française, 2002. ISBN 225316075x.

SOURCES ELECTRONIQUES

- Du Poète à l'Aventurier. *Arthur Rimbaud – Mag4.net*. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02]. Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/>
- Arthur Rimbaud. *LA ROUSSE*. [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-02-02]. Disponible en ligne : http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035
- Arthur Rimbaud. *Wikipedia: the free encyclopedia*. [online]. 2001- [cit. 2015-04-25]. Disponible en ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud
- Arthur Rimbaud (1854-1891). *A la française*. [online]. 13.2.2015 [cit. 2015-02-13]. Disponible en ligne : <https://geudensherman.wordpress.com/lit-19-fr/19-06-sym/arthur-rimbaud-1854-1891/>
- Arthur Rimbaud a dit.... *Le figaro.fr*. [online]. 13.2.2015 [cit. 2015-02-13]. Disponible en ligne : <http://evene.lefigaro.fr/citations/arthur-rimbaud>
- La lettre du voyant. *Toute La Poésie*. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : http://www.utelapoesie.com/poemes/rimbaud/la_lettre_du_voyant.htm
- Lettres et Documents. *Arthur Rimbaud – Mag4.net*. [online]. 3.2.2015 [cit. 2015-02-03]. Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/Documents.html>
- Arthur Rimbaud – Bateau ivre – analyse. *Études littéraires*. [online]. 3.2.2015 [cit. 2015-02-03]. Disponible en ligne : <http://commentairecompose.fr/le-bateau-ivre-rimbaud/>
- Arthur Rimbaud – le poète. *Le Bateau ivre (1871)*. [online]. 9.2.2015 [cit. 2015-02-09]. Disponible en ligne : http://abardel.free.fr/petite_anthologie/le_bateau_ivre.htm
- Poésie symboliste. *La Littérature Française de A à Z*. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://bacinfos.com/index1.php?id=332>
- Figures de style. *Études littéraires*. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/alliteration.php>
- glossaire stylistique. *Arthur Rimbaud – le poète*. [online]. 8.4.2015 [cit. 2015-04-08]. Disponible en ligne : http://abardel.free.fr/glossaire_stylistique/alliteration.htm
- Les poètes de sept ans. *Lettres et Arts*. [online]. 8.4.2015 [cit. 2015-04-08]. Disponible en ligne : <http://www.lettres-et-arts.net/histoire-litteraire-19-21emes/arthur-rimbaud/poetes-sept-ans+36>
- Poètes maudits – textes à télécharger. *Poetes.com*. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : http://poetes.com/textes/ver_poemau.pdf

- 15 décembre 1831 : mariage des parents de Paul Verlaine. *les Archives du Pas de Calais*. [online]. 22.2.2015 [cit. 2015-02-22]. Disponible en ligne: <http://www.archivespasdecalais.fr/Anniversaires/15-decembre-1831-mariage-des-parents-de-Paul-Verlaine>
- Biographie de Paul Verlaine. *Études littéraires*. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://www.etudes-litteraires.com/verlaine.php>
- VERLAINE : Après trois ans (Poèmes saturniens/ melancholia III 1866). *verlaine explique frre*. [online]. 22.2.2015 [cit. 2015-02-22]. Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/aprestrois.html>
- VERLAINE : Mon rêve familial. *Verlaine 20 poèmes expliqués*. [online]. 11.4.2015 [cit. 2015-04-11]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreoe.html>
- VERLAINE : Soleils Couchants. *Verlaine 20 poèmes expliqués*. [online]. 14.4.2015 [cit. 2015-04-14]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/soleil.html>
- Lettres choisies – Rimbaud. *Fondations de la poste*. [online]. 17.3.2015 [cit. 2015-03-17]. Disponible en ligne : http://www.fondationlaposte.org/article.php3?id_article=966
- Le compagnonnage de Verlaine et de Rimbaud. *Vu Du Mont*. [online]. 17.3.2015 [cit. 2015-03-17]. Disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>
- Chronologie Paul Verlaine. *Poetes.com*. [online]. 29.3.2015 [cit. 2015-03-29]. Disponible en ligne : <http://www.poetes.com/verlaine/biograph.htm>
- La Bonne Chanson. *verlaine explique frre*. [online]. 29.3.2015 [cit. 2015-03-29]. Disponible en ligne <http://verlaineexplique.free.fr/bonnech/bonnech.html>
- Paul Verlaine... en Angleterre. *paul-verlaine.pagesperso-orange*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://paul-verlaine.pagesperso-orange.fr/paul-verlaine/pages/angleterre.htm>
- Sodomie, alcool et revolver à six coups. *L'OBS avec BIBLIOBS*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20121113.OBS9219/sodomie-alcool-et-revolver-a-six-coups.html>
- Verlaine: Romance sans paroles. *lycee-baggio.fr*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.lycee-baggio.fr/download/Francais/verlaine-romances-sans-paroles-dossier-de-presentation.pdf>
- Romans sans paroles. *Poetes.com*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.poetes.com/verlaine/romances.htm>
- LE TITRE : AU PRINCIPE, L'EFFACEMENT IMPOSSIBLE. *Relecture de Romances sans paroles*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne: <http://romances-sans-paroles.pagesperso-orange.fr/index.htm>
- Romances sans paroles. *Wikipedia: the free encyclopedia*. [online]. 2001- [cit. 2015-04-25]. Disponible en ligne: [http://fr.wikipedia.org/wiki/Romances_sans_paroles_\(Verlaine\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Romances_sans_paroles_(Verlaine))
- Verlaine: "Romances sans paroles" (1): moment historique, moment biographique, moment poétique. *La guerre*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : [http://blog.crdp-versailles.fr/numance/index.php/post/24/02/2013/Verlaine%3A-Romances-sans-paroles-\(1\)%3A-moment-historique,-moment-biographique,-moment-po%C3%A9tique](http://blog.crdp-versailles.fr/numance/index.php/post/24/02/2013/Verlaine%3A-Romances-sans-paroles-(1)%3A-moment-historique,-moment-biographique,-moment-po%C3%A9tique)
- Lettre de Paul Verlaine à Arthur Rimbaud. *Arthur Rimbaud – Mag4.net*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://www.mag4.net/Rimbaud/LettresVerlaine.html>
- VERLAINE : Il pleure dans mon cœur (Rsp ariettes oubliées 3 1874). *Verlaine 20 poèmes expliqués*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://verlaineexplique.free.fr/romances/ilpleure.html>
- LEXIQUE DU VOCABULAIRE POÉTIQUE. *elisabeth.kennel.perso*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr/lexique_du_vocabulaire_poetique.htm

- Marceline DESBORDES-VALMORE: *Avant toi. Les grands classiques*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30].
Disponible en ligne: http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/marceline_desbordes_valmore/avant_toi.html
- RIMBAUD : Larme (Mai 1872). *Rimbaud 20 poèmes expliqués*. [online]. 30.3.2015 [cit. 2015-03-30]. Disponible en ligne : <http://rimbaudexplique.free.fr/nouveaux/larme.html>
- RIMBAUD : Une saison en enfer. *Rimbaud 20 poèmes expliqués*. [online]. 16.4.2015 [cit. 2015-04-16]. Disponible en ligne : <http://rimbaudexplique.free.fr/index.html>
- Arthur Rimbaud – Voyelles. *Poésie française*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/voyelles.html
- Arthur Rimbaud – Bateau ivre. *Poésie française*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/le_bateau_ivre.html
- Rimbaud: Les Assis. *Rimbaud 20 poèmes expliqués*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: <http://rimbaudexplique.free.fr/poemes/lesassis.html>
- Les Amies/Printemps. *Wikisource*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Amies/Printemps
- Verlaine: L'Angoisse. *Verlaine 20 poèmes expliqués*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/angoisse.html>
- Verlaine: Mon rêve familial. *Verlaine 20 poèmes expliqués*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>
- Verlaine: Charleroi. *Verlaine 20 poèmes expliqués*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/romances/charleroi.html>
- Verlaine: Chevaux de bois. *Verlaine 20 poèmes expliqués*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/romances/turnez.html>
- Verlaine: Spleen. *Verlaine 20 poèmes expliqués*. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/romances/spleen.html>

SHRNUTI

Tato práce je zaměřená na zkoumání vzájemného vlivu dvou prokletých básníků – Paula Verlaina a Arthura Rimbauda. Cílem této práce je postihnout rozdíl mezi rysy jejich jednotlivých děl před tím, než se poznali a posléze, a vyhodnotit z nich důkazy vzájemného vlivu. V této práci jsme se věnovali popisování významných a důležitých životních událostí každého básníka. Arthurovi Rimbaudovi bylo pouhých 17 let, když odjel z venkova do Paříže, aby se mohl přiblížit svému snu – stát se básníkem, jenž by vnesl do poezie něco nového. Paul Verlaine představoval ve své době již známého lyrického básníka, jenž se svou tvorbou lišil od ostatních. Po sňatku s měšťankou Mathilde Mauté ztratil inspiraci pro svou další kvalitní tvorbu. Setkání těchto básníků poskytovalo Arthurovi Rimbaudovi naději, že se o něm za pomoci Verlaina bude vědět, což mu napomůže k publikaci jeho děl, Verlainovi zase naději v obnovení jeho ztracené inspirace ve stereotypním, manželském, buržoazním životě. Jejich vztah trval jen 3 roky, ale oběma autorům stačil, aby díky němu napsali jedny ze svých nejvýznamnějších děl. Zjistili jsme, že Arthur Rimbaud ovlivnil Paula Verlaina především zvukomalbou veršů za pomoci stylistických figur jako jsou aliterace a asonance. Další vliv můžeme dokázat přítomností lichého verše velice netradičním pro svoji dobu nebo specifickým používáním symbolů. Ovlivnění Rimbauda Verlainem není viditelné a dokazatelné v takové míře. Znaky vlivu ovšem můžeme postřehnout v impresionistických popisech a tématikách krajiny, které byly typické pro Verlainovu tvorbu.

RESUME

Ce travail est orienté vers le sujet de l'influence réciproque entre des poètes maudits - Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Le but de ce travail est de trouver des différences entre leurs œuvres avant et après leur rencontre qui peuvent nous prouver des centaines d'influences de l'un sur l'autre. On a décrit les événements importants et essentiels de leurs vies. Arthur n'avait que 17 ans en partant à Paris pour devenir un poète qui aurait inventé des nouvelles théories dans la poésie. Paul Verlaine était dans son époque un poète lyrique déjà connu et apprécié par son style de créature extraordinaire. Il se retrouvait dans une crise de la créature due par son mariage avec une fille bourgeoise. La rencontre de ces deux poètes représentait pour Arthur Rimbaud un espoir de devenir un poète connu et publier son œuvre grâce aux contacts de Verlaine tandis que Verlaine espérait de réveiller son inspiration perdue. Leur relation n'a pas duré que 3 ans mais elle représentait une source suffisante pour leurs futures œuvres. Ces œuvres sont considérées comme les plus importantes appréciées. On a appris que l'influence de Rimbaud est plus marquante. Elle est présente dans la musicalité des vers et dans les figures stylistiques comme des allitérations et des assonances. On peut aussi prouver cette influence par la présence du vers impair dans l'œuvre verlainienne qui était typique pour la créature rimbaldienne. On peut remarquer l'influence aussi dans un emploi spécifique des symboles. L'influence d'une autre partie n'est pas si visible et est prouvable. Les traces de l'influence sont présentes dans les descriptions impressionnistes du paysage, qui étaient typiques pour Verlaine et aussi dans les inspirations par les thèmes verlainiens dans une œuvre de Rimbaud.

SUMMARY

The thesis investigates the mutual influence of the two cursed poets – Paul Verlaine and Arthur Rimbaud. The aim of the paper is to describe the difference between the characteristics of their works before and after they met, and thus provide evidence of the Verlaine's and Rimbaud's mutual influence. Part of the thesis is dedicated to the description of significant and important life events of each of the poets. Arthur Rimbaud was only seventeen years old when he moved from the countryside to Paris. He desired to make his dreams come true and become a poet who would bring something new to poetry. At that time, Paul Verlaine was considered to be a famous lyric poet whose work was significantly different from the work of other poets. After marrying Mathilde Mauté Verlaine lost inspiration for his future work. The encounter of the poets offered hope for both Verlaine and Rimbaud. Arthur Rimbaud hoped to become a prominent author with the help of already famous Verlaine. Paul Verlaine on the other hand hoped to find his lost inspiration. Their relationship lasted approximately three years. It can be said that both authors released their major works within this three-year period. We found out that Paul Verlaine was influenced by Arthur Rimbaud primarily with onomatopoeia using stylistic figures such as alliteration and assonance. The influence can be proven also by the fact that specific symbols were used and an odd rhyme which was highly unconventional at that time was present in Verlaine's work. The extent of influence of Rimbaud by Verlaine is not as evident and provable as in the case of the influence of Verlaine by Rimbaud. The signs of the influence can be seen in the impressionistic descriptions of the landscape which were typical of Verlaine's work or in his poem themes.

ANNEXES



121



122



123



124

¹²¹ Marie Catherine Vitalie Cuif Rimbaud, image disponible en ligne:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitalie_Rimbaud

¹²² Isabelle Rimbaud, image disponible en ligne: http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Rimbaud

¹²³ Paul Demeny, image disponible en ligne: http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Demeny

¹²⁴ Elisa Stephanie Dehée Verlaine, image disponible en ligne: <http://www.culturaga.y.it/biografia/426>



125

126



127

¹²⁵ Auguste Poulet-Malassis, image disponible en ligne:

<http://baudelaire.litteratura.com/?rub=vie&srub=per&id=24>

¹²⁶ Matilde Mauté Verlaine, image disponible en ligne: <http://vudumont.com/tag/mathilde-maute/>

¹²⁷ Marcelines Desbordes Valmore, image disponible en ligne:

http://pcd.wikipedia.org/wiki/Marceline_Desbordes-Valmore



128

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,
 Golfe d'ombre ; E, frissonnant des vapeurs et des tentes
 Lances des glaciers fiévreux, rois blancs, frissons d'ombelles ;
 I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
 Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
 U, cycles, sibyllements divins des mers vides,
 Paix des pâtes semées d'animaux, paix des rides
 Que l'alchimie imprime aux grands fronts sturges ;
 O, suprême Clairon plein des strieurs étranges,
 Silences traversés dans mondes et des Anges.
 — O l'Omega, rayon d'isot de Ses Jency ! — A. Rimbaud

129

¹²⁸ Vilains Bonshommes, image disponible en ligne http://fr.wikipedia.org/wiki/Vilains_Bonshommes

¹²⁹ Voyelles de Rimbaud, image disponible en ligne : <http://vudumont.com/2014/06/27/le-compagnonnage-de-verlaine-et-rimbaud-epoque-1/>

LETTRE DU VOYANT

Charleville, 15 mai 1871
à A. P. Demeny

J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. je commence de suite par un psaume d'actualité :

CHANT DE GUERRE PARISIEN

-Voici de la prose sur l'avenir de la poésie-

Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque, Vie harmonieuse. - De la Grèce au mouvement romantique, moyen âge, - il y a des lettres, des versificateurs. D'Ennius à Theroldus, de Theroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes : Racine est le pur, le fort, le grand. - On eût soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que le Divin Sot serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'Origines. - Après Racine, le jeu moisit. Il a duré deux mille ans !

Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitudes sur le sujet que n'aurait jamais eu de colères un Jeune-France. Du reste, libre aux nouveaux d'exécrer les ancêtres : on est chez soi et l'on a le temps.

On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé ? Les Critiques !! Les Romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur ?

Car JE est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène.

Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !

En Grèce, ai-je dit, vers et lyres, rythment l'Action. Après, musique et rimes sont jeux, délassements. L'étude de ce passé charme les curieux : plusieurs s'égouissent à renouveler ces antiquités : -c'est pour eux. L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées naturellement ; les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau ; on agissait par, on en écrivait des livres : telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains. Auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais existé !

La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il la doit cultiver : cela semble simple : en tout cerveau s'accomplit un développement naturel ; tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! - Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage.

Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.

Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant ! - Car il arrive à l'inconnu ! - Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu ; et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé !

- La suite à six minutes. -

Ici j'intercale un second psaume hors du texte : veuillez tendre une oreille complaisante, et tout le monde sera charmé. - J'ai l'archet en main, je commence :

MES PETITES AMOUREUSES

Voilà. Et remarquez bien que, si je ne craignais de vous faire déboursier plus de 60 c. de port, - moi pauvre effaré qui, depuis sept mois, n'ai pas tenu un seul rond de bronze ! - je vous livrerais encore mes Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma Mort de Paris, deux cents hexamètres !

- Je reprends :

Donc le poète est vraiment voleur de feu.

Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme ; si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue ;

- Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra ! Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, - pour parfaire un dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient vite ruer dans la folie ! -

Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps, dans l'âme universelle : il donnerait plus que la formule de sa pensée, que l'annotation de sa marche au Progrès ! Énormité devenant norme absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès !

Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. -Toujours pleins du Nombre et de l'Harmonie, les poèmes seront faits pour rester. -Au fond, ce serait encore un peu la Poésie grecque.

L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action ; elle sera en avant.

Ces poètes seront ! Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme -jusqu'ici abominable, - lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? - Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous

les comprendrons.

En attendant, demandons aux poètes du nouveau, - idées et formes. Tous les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande : -ce n'est pas cela !

Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte: la culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents: locomotives abandonnées, mais brûlantes, que prennent quelque temps les rails. -Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. - Hugo, trop cabochard, a bien du VU dans les derniers volumes : Les Misérables sont un vrai poème. J'ai Les Châtiments sous main : Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, de Jehovahs et de colonnes, vieilles énormités crevées.

Musset est quatorze fois exécration pour nous, générations douloureuses et prises de visions, - que sa paresse d'ange a insultées ! Ô ! les contes et les proverbes fadasses ! ô les Nuits ! ô Rolla ! ô Namouna ! ô la Coupe! tout est français, c'est-à-dire haïssable au suprême degré; français, pas parisien ! Encore une œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean La Fontaine, commenté par M. Taine ! Printanier, l'esprit de Musset ! Charmant, son amour ! En voilà, de la peinture à l'émail, de la poésie solide ! On savourera longtemps la poésie française, mais en France. Tout garçon épicière est en mesure de débobiner une apostrophe Rollaque; tout séminariste emporte les cinq cents rimes dans le secret d'un carnet. A quinze ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut ; à seize ans, ils se contentent déjà de les réciter avec cœur; à dix-huit ans, à dix-sept même, tout collégien qui a le moyen fait le Rolla, écrit un Rolla ! Quelques-uns en meurent peut-être encore. Musset n'a rien su faire. Il y avait des visions derrière la gaze des rideaux : il a fermé les yeux. Français, paradis, entraîné de l'estaminet au pupitre du collège, le beau mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine de le réveiller par nos abominations !

Les seconds romantiques sont très voyants : Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste ; et la forme si vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnu réclament des formes nouvelles.

Rompus aux formes vieilles : parmi les innocents, A. Renaud, - a fait son Rolla, - L. Grandet, - a fait son Rolla ; - les gaulois et les Musset, G. Lafenestre, Coran, C. L. Popelin, Soulyard, L. Salles. Les écoliers, Marc, Aicard, Theuriet ; les morts et les imbéciles, Autran, Barbier, L. Pichat, Lemoine, les Deschamps, les Des Essarts ; les journalistes, L. Cladel, Robert Luzarches, X. de Ricard ; les fantaisistes, C. Mendès ; les bohèmes ; les femmes ; les talents, Léon Dièrx et Sully-Prudhomme, Coppée; -la nouvelle école, dite parnassienne, a deux voyants, Albert Méral et Paul Verlaine, un vrai poète. Voilà. Ainsi je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un chant pieux.

ACCROUISSEMENTS

Vous seriez exécration de ne pas répondre : vite, car dans huit jours je serai à Paris, peut-être. Au revoir.

A. RIMBAUD.¹³⁰

¹³⁰ Lettre du voyant – Arthur Rimbaud. Le Bac de Français. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne: <http://www.bacdefrancais.net/voyant.php>

LETTRE D'ARTHUR RIMBAUD A THEODORE BANVILLE

Charleville (Ardennes), le 24 mai 1870.
A Monsieur Théodore de Banville.

Cher Maître,

Nous sommes aux mois d'amour ; j'ai dix-sept ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit, - et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la Muse, - pardon si c'est banal, - à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes - moi j'appelle cela du printemps.

Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, - et cela en passant par Alph. Lemerre, le bon éditeur, - c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, - puisque le poète est un Parnassien, - épris de la beauté idéale ; c'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi, - c'est bête, n'est-ce pas, mais enfin ?...

Dans deux ans, dans un an peut-être, n'est-ce pas, je serai à Paris. - Anch'io, messieurs du journal, je serai Parnassien ! - Je ne sais ce que j'ai là... qui veut monter... - Je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux déesses, Muse et Liberté.

Ne faites pas trop la moue en lisant ces vers :

...Vous me rendriez fou de joie et d'espérance, si vous vouliez, cher Maître, faire faire à la pièce Credo in unam une petite place entre les Parnassiens

... Je viendrais à la dernière série du Parnasse : cela ferait le Credo des poètes !... - Ambition ! ô Folle !

Arthur Rimbaud. ¹³¹

¹³¹ Trois lettres d'Arthur Rimbaud (1870). Arthur Rimbaud – le poète. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne:http://abardel.free.fr/recueil_de_douai/lettres.htm

*Comme je descendais 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 cotons anglais.
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 Péninsules démarrées
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.*

*La tempête a béni 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'oeil niais des falots !*

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

*Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent,
Dévorant 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 rutillements du jour,
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l'amour !*

*Je sais les cieus 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 leurs frissons de volets !*

*J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,
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 mufler aux Océans poussifs !*

*J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux
D'hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l'horizon des mers, à de glauques 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 cataractant !*

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

*J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.
- Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades
Et d'ineffables vents m'ont ailé 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...*

*Presque 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 dormir, à reculons !*

*Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau ;*

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

*Qui courais, taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les juillots faisaient crouler à coups de triques
Les cieus ultramarins aux ardents entonnoirs ;*

*Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l'Europe aux anciens parapets !*

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

*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.
Ô que ma quille éclate ! Ô que j'aïlle à la mer !*

*Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache
Noire et froide où vers le crépuscule 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 cotons,
Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.¹³²*

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,*

*Golfes d'ombre ; E, candeurs 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, vibrations divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;*

*O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges ;
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !¹³³*

¹³² Arthur Rimbaud – Voyelles. Poésie française. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne:http://poesie.webnet.fr/les-grands-classiques/poemes/arthur_rimbaud/voyelles.html

¹³³ Arthur Rimbaud – Bateau ivre. Poésie française. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne:http://poesie.webnet.fr/les-grands-classiques/poemes/arthur_rimbaud/le_bateau_ivre.html

ARTHUR RIMBAUD : LES ASSIS

Noirs de loupes, grêlés, les yeux cerclés de bagues
Vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs,
Le sinciput plaqué de hargnosités vagues
Comme les floraisons lépreuses des vieux murs ;
Ils ont greffé dans des amours épileptiques
Leur fantasque ossature aux grands squelettes noirs
De leurs chaises ; leurs pieds aux barreaux rachitiques
S'entrelacent pour les matins et pour les soirs !
Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges,
Sentant les soleils vifs percaliser leur peau
Ou, les yeux à la vitre où se fanent les neiges,
Tremblant du tremblement douloureux du crapaud.
Et les Sièges leur ont des bontés : culottée
De brun, la paille cède aux angles de leurs reins ;
L'âme des vieux soleils s'allume emmaillottée
Dans ces tresses d'épis où fermentaient les grains.
Et les Assis, genoux aux dents, verts pianistes,
Les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour,
S'écoutent clapoter des barcarolles tristes,
Et leurs caboches vont dans des roulis d'amour.
- Oh ! ne les faites pas lever ! C'est le naufrage...
Ils surgissent, grondant comme des chats giflés,
Ouvrant lentement leurs omoplates, ô rage !
Tout leur pantalon bouffe à leurs reins boursouflés.
Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves
Aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors,
Et leurs boutons d'habit sont des prunelles fauves
Qui vous accrochent l'oeil du fond des corridors !
Puis ils ont une main invisible qui tue :
Au retour, leur regard filtre ce venin noir
Qui charge l'oeil souffrant de la chienne battue,
Et vous suez pris dans un atroce entonnoir.
Rassis, les poings noyés dans des manchettes sales,
Ils songent à ceux-là qui les ont fait lever
Et, de l'aurore au soir, des grappes d'amygdales
Sous leurs mentons chétifs s'agitent à crever.
Quand l'austère sommeil a baissé leurs visières,
Ils rêvent sur leur bras de sièges fécondés,
De vrais petits amours de chaises en lisière
Par lesquelles de fiers bureaux seront bordés ;
Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule
Les bercent, le long des calices accroupis
Tels qu'au fil des glaieuls le vol des libellules
- Et leur membre s'agace à des barbes d'épis.¹³⁴

¹³⁴ Rimbaud: Les Assis. Rimbaud 20 poèmes expliqués. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne: <http://rimbaudexplique.free.fr/poemes/lesassis.html>

PAUL VERLAINE: LES AMIES – PRINTEMPS

*Tendre, la jeune femme rousse,
Que tant d'innocence émoustille,
Dit à la blonde jeune fille
Ces mots, tout bas, d'une voix douce :*

*« Sève qui monte et fleur qui pousse,
Ton enfance est une charmille ;
Laisse errer mes doigts dans la mousse
Où le bouton de rose brille.*

*Laisse-moi, parmi l'herbe claire,
Boire les gouttes de rosée
Dont la fleur tendre est arrosée ;*

*Afin que le plaisir, ma chère,
Illumine ton front candide,
Comme l'aube l'azur timide. »¹³⁵*

PAUL VERLAINE : L'ANGOISSE

*Nature, rien de toi ne m'émeut, ni les champs
Nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales
Siciliennes, ni les pompes aurorales,
Ni la solennité dolente des couchants.
Je ris de l'Art, je ris de l'Homme aussi, des chants,
Des vers, des temples grecs et des tours en spirales
Qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales,
Et je vois du même œil les bons et les méchants.
Je ne crois pas en Dieu, j'abjure et je renie
Toute pensée, et quant à la vieille ironie,
L'Amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parlât plus.
Lasse de vivre, ayant peur de mourir, pareille
Au brick perdu jouet du flux et du reflux,
Mon âme pour d'affreux naufrages appareille.¹³⁶*

¹³⁵ Les Amies/Printemps. Wikisource. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne: http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Amies/Printemps

¹³⁶ Verlaine: L'Angoisse. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/angoisse.html>

PAUL VERLAINE : MON REVE FAMILIER

*Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.
Car elle me comprend, et mon cœur, transparent
Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.
Est-elle brune, blonde ou rousse ? - je l'ignore.
Son nom ? je me souviens qu'il est doux et sonore
Comme ceux des aimés que la Vie exila.
Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.¹³⁷*

PAUL VERLAINE : SOLEILS COUCHANTS

*Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants.
La mélancolie
Berce de doux chants
Mon cœur qui s'oublie
Aux soleils couchants.
Et d'étranges rêves,
Comme des soleils
Couchants sur les grèves,
Fantômes vermeils,
Défilent sans trêves,
Défilent, pareils
A des grands soleils
Couchants sur les grèves¹³⁸*

¹³⁷ Verlaine: Mon rêve familial. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne:<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/monreve.html>

¹³⁸ Verlaine: Soleils Couchants. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].
Disponible en ligne:<http://verlaineexplique.free.fr/poemesat/soleil.html>

PAUL VERLAINE : IL PLEURE DANS MON COEUR

*Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s'ennuie
O le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui écoeure.
Quoi ! nulle trahison ? ...
Ce deuil est sans raison.
C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine!¹³⁹*

PAUL VERLAINE : CHARLEROI

*Dans l'herbe noire
Les Kobolds vont.
Le vent profond
Pleure, on veut croire.
Quoi donc se sent ?
L'avoine siffle.
Un buisson gifle
L'œil au passant.*

*Plutôt des bouges
Que des maisons.
Quels horizons
De forges rouges !*

*On sent donc quoi ?
Des gares tonnent,
Les yeux s'étonnent,
Où Charleroi ?*

*Parfums sinistres !
Qu'est-ce que c'est ?
Quoi bruissait
Comme des sistres ?*

*Sites brutaux !
Oh ! votre haleine,
Sueur humaine,
Cris des métaux !¹⁴⁰*

¹³⁹ Verlaine: Il pleure dans mon coeur. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne:<http://verlaineexplique.free.fr/romances/ilpleure.html>

¹⁴⁰ Verlaine: Charleroi. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne:<http://verlaineexplique.free.fr/romances/charleroi.html>

PAUL VERLAINE : CHEVAUX DE BOIS

*Tournez, tournez, bons chevaux de bois,
Tournez cent tours, tournez mille tours,
Tournez souvent et tournez toujours,
Tournez, tournez au son des hautbois.
Le gros soldat, la plus grosse bonne
Sont sur vos dos comme dans leur chambre,
Car en ce jour au bois de la Cambre
Les maîtres sont tous deux en personne.*

*Tournez, tournez, chevaux de leur cœur,
Tandis qu'autour de tous vos tournois
Clignote l'œil du filou sournois,
Tournez au son du piston vainqueur.*

*C'est ravissant comme ça vous soûle
D'aller ainsi dans ce cirque bête :
Bien dans le ventre et mal dans la tête,
Du mal en masse et du bien en foule.*

*Tournez, tournez sans qu'il soit besoin
D'user jamais de nuls éperons
Pour commander à vos galops ronds,
Tournez, tournez, sans espoir de foin*

*Et dépêchez, chevaux de leur âme :
Déjà voici que la nuit qui tombe
Va réunir pigeon et colombe
Loin de la foire et loin de madame.
Tournez, tournez ! le ciel en velours
D'astres en or se vête lentement.
Voici partir l'amante et l'amant.
Tournez au son joyeux des tambours !¹⁴¹*

PAUL VERLAINE : SPLEEN

*Les roses étaient toutes rouges,
Et les lierres étaient tout noirs.
Chère, pour peu que tu te bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.
Le ciel était trop bleu, trop tendre
La mer trop verte et l'air trop doux.
Je crains toujours, - ce qu'est d'attendre!
Quelque fuite atroce de vous.
Du houx à la feuille vernie
Et du luisant buis je suis las,
Et de la campagne infinie
Et de tout, fors de vous, hélas!¹⁴²*

¹⁴¹ Verlaine: Chevaux de bois. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19].

Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/romances/tournez.html>

¹⁴² Verlaine: Spleen. Verlaine 20 poèmes expliqués. [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-04-19]. Disponible en ligne: <http://verlaineexplique.free.fr/romances/spleen.html>