

BRITISH WAR POETS

by Judith Evans

The outbreak of the **First World War** gave rise to a vast production of **writing about war** that had no precedent in the history of British literature. The theme of war was certainly not new to the literary world - the first major piece of writing known in the English language, *Beowulf*, is about a warrior hero fighting to defend his kingdom against a grotesque monster and is thought to date back to the eighth century; and war continued to arouse interest in writers through the Middle Ages and the Renaissance to the Romantics, like Byron and Wordsworth. However, until the 1914-1918 war, war literature had been written by civilians who observed and reflected upon war from a distance, or at most visited battlefields after the fighting was over.

Soldier Poets

What was new in the war poetry of the First World War was that it was written by **soldier-poets** who experienced war first hand and were personally affected by **the horror of war**. Some of the soldier-poets survived but were psychologically and physically scarred for the rest of their lives. Siegfried Sassoon wrote in 1962 *The rank stench of those bodies haunts me still* while others died in action (Wilfred Owen and Charles Sorley whose most famous poem, *When You See Millions of the Mouthless Dead*, was found in his army kit after he was shot during the Battle of Loos in 1915).

War British Poets and Giuseppe Ungaretti

Although the poets writing during the First World War are known collectively nowadays as the **War Poets** or the **Soldier Poets**, the themes and styles they used vary considerably. From **the patriotism of Rupert Brooke**, to **the anger and protest of Sassoon** and **the compassion of Wilfred Owen**, the range of emotions expressed through poetry is vast. Similarly, as the war progressed, **the style and tone of the poetry changed**. Initially heavily influenced by the conservatism, romanticism and sentimentality of Georgian poetry¹, the

1. Georgian poetry refers to poems written at the very beginning of the twentieth century, around 1910 when George V became king. It was inspired by country life and nature, rather conventional, sentimental and backward-looking, and lacking in the profundity of the Romantic poetry that had preceded it.

POETI DI GUERRA INGLESI

a cura di Judith Evans

Con lo scoppio della **Prima guerra mondiale** ebbe inizio una vasta produzione di **scritti sulla guerra** senza precedenti nella storia della letteratura britannica. Il tema della guerra non era certo una novità nel mondo della letteratura: *Beowulf*, la prima composizione scritta conosciuta in lingua inglese, risale all'VIII secolo e tratta di un eroe guerriero che combatte per difendere il proprio regno da un mostro. Il tema della guerra continuò a suscitare l'interesse degli scrittori durante il Medioevo e il Rinascimento, fino ai poeti romantici come Byron e Wordsworth. Tuttavia, fino alla guerra 1914-1918 gli scritti sulla guerra erano opera di civili, che osservavano e riflettevano sul conflitto da una posizione distante o che al massimo si trovavano a visitare i campi di battaglia solo a combattimento terminato.

Poeti soldati

La novità della poesia di guerra della Prima guerra mondiale consisteva nell'essere opera di **poeti soldati**, che hanno sperimentato la guerra in prima persona, rimanendo personalmente colpiti dai suoi **orrori**. Alcuni dei poeti soldati sopravvissero al conflitto, ma rimasero psicologicamente e fisicamente segnati per il resto della loro vita (Siegfried Sassoon scrisse, nel 1962, *Il rancido tanfo di quei corpi ancora oggi mi perseguita*), mentre altri morirono in trincea (come Wilfred Owen e Charles Sorley, la cui poesia più famosa, *Quando vedi milioni di morti senza bocca fu trovata tra i suoi averi*, dopo che venne ucciso durante la battaglia di Loos nel 1915).

I poeti di guerra inglesi e Giuseppe Ungaretti

Nonostante ai giorni nostri i poeti della Prima guerra mondiale siano conosciuti collettivamente con il nome di **Poeti di guerra** oppure di **Poeti soldati**, i temi e gli stili usati variano considerevolmente. Dal **patriottismo di Rupert Brooke** alla **rabbia** e alla **protesta di Sassoon** e la **compassione di Wilfred Owen**, la gamma di temi e stili varia. In maniera simile, con l'avanzare della guerra cambiarono anche lo stile e i toni della poesia. All'inizio, molto influenzati dal conservatorismo, dal romanticismo e dal sentimentalismo della poesia georgiana¹, in un

1. Con "poesia georgiana" si intendono le poesie scritte agli inizi del XX secolo, attorno al 1910, quando fu incoronato Giorgio V. Era una poesia ispirata alla vita in campagna e alla natura, alquanto convenzionale, sentimentale e nostalgica del passato, senza la profondità dello stile romantico che l'aveva preceduta.

poets later found that the constrictions of tradition and convention did not allow them to express the brutality of their experiences and began to write in a **more innovative, more ‘modern’ style**. Thematically similar to **Giuseppe Ungaretti** in their expression of the futility, suffering and hardship of war and the sense of brotherhood among soldiers, the **British poets seem to be more forceful and brutal in their depiction of war** and the **condensed, suggestive style of Ungaretti contrasts sharply** with their direct, at times extremely graphic descriptions.

RUPERT BROOKE

Rupert Brooke (1887-1915) was already a well-established poet when the war broke out and was one of the **leading figures of the so-called Georgian poets**, very successful at the time but now regarded as being rather minor and of lesser literary importance.

Brooke was caught up in the initial enthusiasm for a war which, it was believed, would be short, painless and clear-cut and, in a rather affected, sentimental style, tends to **glorify war** and the romantic notion of **sacrifice and heroism**. His first collection of poetry, simply called **Poems**, was published in 1911 but it was for the **five sonnets** (*Peace, Safety, The Dead I, The Dead II, The Soldier*) that he wrote during the early months of the war that he became famous. However, he did not live to experience the real hardships of war as he died in April 1915 of septicaemia caused by a mosquito bite on his way to fight with his unit in Gallipoli.

The Soldier

The poem presented here, written in 1914, became famous for its **patriotic stance** and the heroic idea of **sacrifice for one’s homeland**. It is written as a **sonnet** which is Petrarchan in structure (fourteen lines divided into an octet followed by a sestet) but Shakespearean in its rhyme scheme with a slight variation in the sestet.

Rhyme Scheme: ABAB CDCD EFG EFG

secondo momento i poeti si resero conto che le costrizioni della tradizione e della convenzione del tempo non permettevano loro di esprimere la brutalità delle loro esperienze ed iniziarono così a scrivere con uno **stile più innovativo, più “moderno”**. Simili dal punto di vista tematico a **Giuseppe Ungaretti** nel rimarcare la futilità, la sofferenza, la difficoltà della guerra e il sentimento di fratellanza tra i soldati, i **poeti britannici** sembrano **più enfatici e brutali** nella rappresentazione della guerra, mentre lo **stile sintetico e suggestivo di Ungaretti contrasta nettamente** con le loro descrizioni dirette e talvolta estremamente realistiche.

RUPERT BROOKE

Rupert Brooke (1887-1915) era già un poeta ben affermato agli inizi della guerra ed uno dei **principali esponenti della cosiddetta “poesia georgiana”**, allora assai apprezzato ma oggi considerato un minore e di ridotta importanza letteraria. Brooke si fece travolgere dall’entusiasmo per una guerra che, si pensava, sarebbe stata breve, indolore e lampante, e con uno stile piuttosto toccante e sentimentale mirò a **glorificare la guerra** e le nozioni romantiche del **sacrificio** e dell’**eroismo**. La sua prima collezione di poesie, chiamata semplicemente **Poesie**, fu pubblicata nel 1911 ma fu grazie ai **cinque sonetti** che scrisse durante i primi mesi della guerra (*Pace, Sicurezza, Il morto I, Il morto II, Il soldato*) che divenne famoso. Tuttavia, non visse direttamente gli stenti della guerra a causa della sua morte nell’aprile del 1915, colpito dalla setticemia causata dalla puntura di una zanzara nel tragitto per Gallipoli.

Il soldato

La seguente poesia, composta nel 1914, divenne famosa per la sua forte **componente patriottica** e la sua eroica visione del **sacrificio per la patria**. Si tratta di un sonetto con struttura petrarchesca (14 versi divisi in un *octet* – una strofa di otto versi – seguita da un *sextet* – una strofa di sei versi) ma shakespiriana nel suo schema ritmico con una leggera variazione nel *sextet*.

Schema metrico: ABAB CDCD EFG EFG

If I should die, think only this of me¹:
 That there's some corner of a foreign field
 That is forever England. There shall be
 In that rich earth a richer dust concealed²;
 A dust whom England bore, shaped, made
 aware,
 Gave, once, her flowers to love, her ways to
 roam,
 A body of England's, breathing English air,
 Washed by the rivers, blest by the suns of ho-
 me³.
 And think⁴, this heart, all evil shed away,
 A pulse in the eternal mind, no less
 Gives somewhere back the thoughts by England
 given;
 Her sights and sounds; dreams happy as her
 day;
 And laughter, learnt of friends; and gentleness,
 In hearts at peace, under an English heaven⁵.

<http://www.rupertbrooke.com>

1. The poet uses iambic pentameter, the traditional metre of English verse.

2. There is no reference to the emotions of death, only to the honour of dying for England.

3. He gives an idealised picture of England, exclusively of the English countryside.

4. The 'turn' or 'volta' of the sonnet begins with an imperative form involving the reader inviting him to imagine what it would be like in Heaven.

5. The use of the sonnet form and a regular rhyme scheme together with frequent repetition, particularly of 'England', and alliteration lend the poem a very formal, sombre tone.

IVOR GURNEY

Ivor Gurney (1890-1937) was generally recognised as a **brilliant musician** with a bright future as a composer but his studies at the Royal College of Music were interrupted by the outbreak of the First World War. He enlisted in the Gloucestershire Regiment and served at the war front in France for sixteen months during which he **began writing poetry**. In April 1915, he was injured but returned to fight as soon as he recovered; in 1918, he had a **nervous breakdown** and was officially discharged from the army. He suffered from **severe mental disorders** for the rest of his life and died in December 1937 after spending his last fifteen years in a mental home.

Se dovessi morire, pensa solo questo di me:
 Che ci sarà un angolo di un campo straniero
 Che sarà per sempre Inghilterra. Ci sarà nascosta
 In quella terra ricca una polvere più ricca;
 Una polvere che l'Inghilterra faceva nascere,
 formava, cresceva,
 Che, una volta, gli offriva i suoi fiori ad amare, i
 suoi sentieri ad esplorare:
 Un corpo dall'Inghilterra che respirava aria inglese,
 Lavato dai fiumi, benedetto dai soli di casa.
 E pensa a questo cuore, liberato di ogni male,
 Come un battito nella mente eterna, che ugualmente,
 Da qualche parte, restituisce i pensieri donati
 dall'Inghilterra;
 Le sue viste ed i suoi suoni, sogni felici come
 una giornata inglese;
 E risate, apprese dagli amici, e la dolcezza,
 Dei cuori in pace, sotto un cielo inglese.

<http://inglese-per-italiani.blogspot.it>

IVOR GURNEY

Ivor Gurney (1890-1937) era considerato un **brillante musicista** dal promettente futuro da compositore, ma i suoi studi al Royal College of Music si interruppero a causa dello scoppio della Prima guerra mondiale. Si arruolò nel Reggimento di Gloucestershire e servì l'esercito in Francia per sedici mesi, durante i quali **cominciò a comporre poesie**. Nell'Aprile del 1915 rimase ferito ma tornò a combattere non appena si riprese; nel 1918 ebbe un **esaurimento nervoso** che lo portò ad essere congedato dall'esercito. Soffrì di **forti disturbi mentali** per il resto della sua vita e morì nel dicembre del 1937 dopo aver trascorso in un ospedale psichiatrico gli ultimi quindici anni.

Pain

Pain, the poem presented here, is the second of a sequence of five sonnets known as *Sonnets 1917* which were published in 1917 in his first collection **Severn and Somme**. It is immediately clear that the glorification of war seen in Brooke has been replaced by the **brutal reality of suffering**. The frequent repetitions (*pain, grey*) suggest the **inability of language to capture the horror of war** and the **broken rhymes and verses**, together with the unusual syntax, give the idea of the **disorder and chaos of war** and the mind's inability to make sense of what is being experienced.

Rhyme Scheme: ABBA ABBA CDE CDE

Pain, pain continual; pain¹ unending;
Hard even to the roughest, but to those
Hungry for beauty...Not the wisest knows,
Nor most pitiful-hearted, what the wending²

Of one hour's way meant. Grey monotony lending
Weight to the grey skies, grey mud where goes
An army of grey bedrenched scarecrows³ in rows
Careless at last⁴ of cruellest Fate-sending.

Seeing the pitiful eyes of men foredone,
Or horses shot, too tired merely to stir,
Dying in shell-holes both⁵, slain by the mud.

Men broken, shrieking even to hear a gun.
Till pain grinds down, or lethargy numbs her,
The amazed heart cries angrily out on⁶ God.

From *The Poetry of Shell Shock* di Daniel Hipp,
McFarland & Company, 2005

1. The repetition of the word *pain* gives the idea of the poet's despair at the never-ending suffering.

2. *To wend* – an archaic word meaning to go on one's way.

3. The image of *scarecrows* is particularly effective in conveying the idea of the soldier's thin, gaunt, bedraggled look.

4. The use of *at last* seems to suggest that the soldiers are so fatigued by war that they have become resigned to even the cruellest of fate.

5. In death, the soldiers are deprived of their humanity and die as beasts.

6. The use of the preposition *on* is rather unusual and leaves the last line open to interpretation. Is he calling out to God for help, is he angry at God for allowing all this suffering, is he begging God to put a stop to the war?

Sofferenza

Sofferenza, la poesia presentata di seguito, è la seconda di una serie di sonetti conosciuti con il nome di **Sonetti 1917**, pubblicati nel 1917 all'interno della sua prima collezione **Severn and Somme**. La glorificazione della guerra presente in Brooke lascia qui spazio ad un **brutale realismo** che rispecchia la sofferenza vera e propria. Le frequenti ripetizioni di alcune parole (*sofferenza, grigio*) suggeriscono la **difficoltà del linguaggio di catturare e riprodurre l'orrore della guerra**; le rime e i versi spezzati, insieme alla sintassi inusuale della composizione, danno l'idea del **disordine** e del **caos della guerra** e dell'impossibilità della mente umana di dare un senso a ciò che sta vivendo.

Parafrasi

Il dolore costante è duro da sopportare, anche per i più duri, per non parlare di quelli affamati di bellezza. Né i più saggi né i più compassionevoli possono sapere cosa significa andare avanti così per una sola ora. Una monotonia grigia pesante aggiunge peso ai cieli grigi, il fango è grigio dove passa un esercito di spaventapasseri in fila, grigi e inzuppati, finalmente noncuranti di quello che il destino più crudele gli riserva.

Vedere gli occhi che ispirano pietà degli uomini annichiliti o i cavalli colpiti, troppo stanchi anche per cambiare posizione, che muoiono entrambi nelle buche create dalle bombe, uccisi dal fango. Uomini spezzati che urlano anche solo al rumore di un fucile. Finché il cuore, sorpreso, frantumato dal dolore, o intorpidito dalla letargia, non griderà con rabbia a Dio.

WILFRED OWEN

By 1917, the full extent of the dreadful consequences of the war had become clear and **Wilfred Owen** (1893-1918) was beginning to question whether all the pain and suffering was justifiable. He served as a second lieutenant and had many traumatic experiences during his time at the front that led him to being diagnosed with **shell shock**. He spent some time recovering in a War Hospital in Edinburgh where he met and became **close friends with Siegfried Sassoon** but returned to active service in France in July 1918. He was awarded the Military Cross for his bravery but did not survive to receive it as he was killed in action just one week before the Armistice was signed.

WILFRED OWEN

Nel 1917 si percepivano ormai le spaventose conseguenze della guerra e **Wilfred Owen** (1893-1918) cominciava a domandarsi se fosse possibile giustificare tutto il dolore e la sofferenza che lo circondavano. In seguito alle esperienze traumatiche vissute durante il suo servizio da secondo tenente nell'esercito gli venne diagnosticato lo **shock da combattimento**. Fu ricoverato per qualche tempo in un ospedale di guerra ad Edimburgo dove conobbe e **divenne molto amico di Siegfried Sassoon**, ma nel luglio del 1918 riprese servizio combattendo in Francia. Gli venne conferita una medaglia d'onore per il coraggio dimostrato, ma non sopravvisse abbastanza per riceverla, in quanto rimase ucciso una settimana prima dell'armistizio.

Dulce et Decorum Est

Owen's most famous poem *Dulce et Decorum Est* (1917, published posthumously 1920) is memorable for its graphic representation of the **hardship of being a soldier in the trenches of the battlefields** and of the stark image of a fellow soldier dying in front of his eyes. The **language is brutal**, at times colloquial and direct and no longer the refined, rather affected style of Georgian tradition. It is written on the basis of **the sonnet** form but is **broken up irregularly**. It starts conventionally with an octet and a sextet following a regular rhyme scheme until the very last lines when the conventions of poetry seem to fall apart. It is as if the poem explodes from within as the poet attempts to deal with the atrocities of his experiences and climaxes in the final, very powerful line in which Owen defines **the idea of the honour of sacrifice as a lie**.

Rhyme Scheme: ABAB CDCD EFEF GH GH IJJJ KLLK MNN

Dulce et Decorum Est

La poesia più famosa di Owen, *Dulce et Decorum Est* (scritta nel 1917 e pubblicata postuma nel 1920), è significativa per la **realistica rappresentazione della dura vita di soldato in trincea**, nonché della **cruda** immagine del giovane commilitone morto di fronte ai suoi occhi. Il **linguaggio è brutale**, a tratti colloquiale e diretto, e non vi è più traccia dello stile raffinato e sentimentale della tradizione georgiana. Composta sulla base di un **sonetto**, si spezza in maniera **irregolare**. Comincia in modo convenzionale con un *octet* (una strofa di otto versi) e un *sextet* (una strofa da sei versi), seguendo un regolare schema ritmico fino agli ultimi versi, in cui sembra sparire qualsiasi convenzione poetica. Si ha infatti come l'impressione che la poesia esploda dall'interno nel momento in cui il poeta tenta di affrontare le atrocità delle sue esperienze e che raggiunga la climax nel verso conclusivo, in cui l'idea di **onore del sacrificio** viene definita da Owen come una **vera e propria menzogna**.

Schema metrico: ABAB CDCD EFEF GH GH IJJJ KLLK MNN

SIEGFRIED SASSOON

Initially, **Sigfried Sassoon** (1886-1967) joined the British Army inspired by a sense of patriotism and was already in service when Great Britain entered the war in August 1914. However he soon became aware of the discrepancy between the jingo-fuelled picture of heroism and adventure that was being painted on his home soil and the reality of war that the soldiers experienced on the battlefield. He became **the focal point of dissent**, especially when he presented his **Soldier's Declaration** in 1917 which advocated the discontinuation of hostilities. He survived the war and continued to write until his death in 1967.

SIEGFRIED SASSOON

Inizialmente **Sigfried Sassoon** (1886-1967) si arruolò nell'esercito britannico spinto da un forte patriottismo e stava già prestando servizio quando la Gran Bretagna entrò in guerra nell'agosto del 1914. Tuttavia, si rese ben presto conto della discrepanza tra l'accesa esaltazione in patria dell'eroismo e dell'avventura e la realtà della guerra che i soldati fronteggiavano sul campo di battaglia. Divenne così la **principale voce del dissenso**, soprattutto quando pubblicò **Dichiarazione di un soldato** nel 1917, che esortava alla cessazione delle ostilità. Sopravvisse alla guerra e continuò a scrivere fino alla sua morte, che avvenne nel 1967.

Aftermath

Sassoon's poem *Aftermath* was written in March 1919 shortly after the poet was demobilised. It is an exhortation on the part of the poet **never to forget the suffering and the hardship of the soldiers** and is a fine example of the use of the **vernacular** which was typical of the poet's style. It has three main stanzas with a regular but broken rhyme scheme which are divided by a parallel refrain.

Rhyme Scheme of the three main stanzas:
AABBC DDEEFF GHHGII

Have you forgotten yet?...¹
For the world's events have rumbled on since those
gagged days,
Like traffic checked while at the crossing of city-
ways:
And the haunted gap in your mind has filled with
thoughts that flow
Like clouds in the lit heaven of life; and you're a
man reprieved to go,
Taking your peaceful share of Time, with joy to
spare.²

1. The pause after the question makes the reader stop and think before answering the question.

2. The first stanza looks to the present and the future and how life goes on while the second and third stanzas recall the hardships of war.

Dopo

La poesia di Sassoon *Dopo* fu scritta nel marzo del 1919, poco dopo che il poeta aveva lasciato l'esercito. Si tratta di un'esortazione che il poeta rivolge a se stesso per **non dimenticare mai la sofferenza e le difficoltà vissute dai soldati**, e costituisce inoltre un perfetto esempio dell'utilizzo del **dialetto**, tipico dello stile del poeta. È composta da tre strofe principali dallo schema ritmico regolare ma spezzato, ognuna intervallata da un ritornello parallelo.

Parafrasi

Non hai ancora dimenticato?...

Gli eventi del mondo continuano a scorrere anche dopo quei giorni difficili da accettare, come il traffico bloccato ad un incrocio. Ed il vuoto della mente tormentata da spettri si è riempito di pensieri che scorrono nel cielo illuminato dalla vita; e tu sei un uomo a cui fu concesso di continuare a vivere e puoi prendere la tua parte di tempo e sperimentare la gioia.

But the past is just the same-and War's a bloody game...
Have you forgotten yet?...
Look down³, and swear by the slain of the War⁴
that you'll never forget.

Do you remember the dark months you held the
sector at Mametz⁵—
The nights you watched and wired and dug and piled
sandbags on parapets?
Do you remember the rats; and the stench
Of corpses rotting in front of the front-line trench-
And dawn coming, dirty-white, and chill with a hope-
less rain?
Do you ever stop and ask, 'Is it all going to happen
again?'

Do you remember that hour of din before the at-
tack —
And the anger, the blind compassion that seized
and shook you then
As you peered at the doomed and haggard faces of
your men?
Do you remember the stretcher-cases lurching back
With dying eyes and lolling heads — those ashen-
grey
Masks of the lads who once were keen and kind
and gay?

Have you forgotten yet?...
Look up, and swear by the green of the spring that
you'll never forget.

<http://1914-1918.invisionzone.com>

Ma il passato rimane lo stesso – e la guerra è un gioco
dannato...
Non hai ancora dimenticato?...
Guarda giù e giura sugli uomini uccisi dalla guerra che
non dimenticherai mai.

Ti ricordi i mesi bui in cui eri responsabile del settore
a Mametz—
Le notti durante le quali eri di guardia, installavi i cavi,
scavavi le trincee e mettevi i sacchi di sabbia sui para-
petti?
Ti ricordi dei ratti? E la puzza di corpi che marcivano
davanti alle trincee in prima linea-
E l'alba che arrivava, di un bianco sporco, e il freddo
accompagnato da una pioggia senza speranza?
Ti fermi mai per chiederti "Succederà di nuovo?"

Ti ricordi il rumore prima di un attacco? E la rabbia, la
pietà cieca che ti prendeva e ti faceva tremare quando
guardavi le facce tirate e condannate dei tuoi uomini?
Ti ricordi i corpi sulle barelle che cadevano indietro
con gli occhi morenti e le teste che ciondolavano —
quelle maschere grigio cenere dei ragazzi che una vol-
ta erano stati entusiasti e gentili e allegri.

Non hai ancora dimenticato?
Guarda in su, e giura sul verde della primavera che non
dimenticherai mai.

3. Notice the two opposite adverbs of direction – *look down*, towards the ground where those who died are buried; *look up* to the sky (last line) and the beauty of the natural world around us so that the tragedy and devastation of war will not be repeated.

4. It is a duty to those who sacrificed their lives never to forget what happened.

5. A small town in the Somme area of France where one of the largest battles of First World War WW1 took place.