

WILLIAM BUTLER YEATS

(1865-1939)

Life

The biography of William Butler Yeats is inseparable from the history of Irish nationalism. Born in Dublin in 1865 into a middle-class family, he inherited the dilemma of the Anglo-Irish Protestant minority to which his parents belonged, feeling Irish as much as British, and remaining largely aloof from Catholic, originally Gaelic-speaking native population. Two years after his birth his family moved to London. The young Yeats derived much of his attachment to Ireland from the frequent visits to his mother's family in Sligo, in the west of Ireland. His father, John Butler Yeats, was an artist and a free thinker with an irreligious and at times anti-clerical bent. He influenced his son in his love for art, particularly painting. When still a student, Yeats was attracted to mystical doctrines, magic and theosophy, which account for much of his most effective imagery. In 1889 he met Maud Gonne, the beautiful actress and fervent patriot with whom he fell in love and who was to dominate his life and poetry for the next half century. She led him deeper into the politics of the Irish Republican Brotherhood and later disillusioned him marrying the nationalist John McBride. In 1899 Yeats founded the **Irish Theatrical Society**, which was to become the "**Abbey Theatre**". His aim was to establish a permanent context for encouraging the writing of plays with a national theme. He believed that the role of the artist was to create a new culture, based on Ireland's past, in which all the Irish people alike could share. This hope in an Irish cultural renaissance found expression in a series of essays called ***The Celtic Twilight*** (1893). Little by little his disenchantment with the nationalist movement increased since he saw it dominated by the values of the Catholic middle classes. However, the heavy-handed treatment by British authorities of the Easter rebellion in 1916 brought about a change in his political attitude. He gradually placed his sympathies with the "moderate" members of the government, and early in 1922 he became a senator in the upper house of the Dail, something which brought him death threats from the IRA. As a senator he was concerned with educational policy and spoke out on behalf of the protestant minority in the divorce debate in the Dail in 1925. In 1917 he had married Georgie Hyde-Lees who, after only four days of marriage, began to indulge in "automatic writing" supposedly dictated by "mysterious communicators" from the supernatural world. Yeats worked up these communications into the elaborate pseudo-philosophical system set out in ***A Vision*** (1925). Yeats' greatness as a poet received international recognition with the award of the Nobel Prize for Literature in 1923. In the last two decades of his life he produced four major volumes of poetry. He died in France in January 1939, seven months before a new world war broke out in Europe.

Main works

Yeats works can be seen as falling into three periods:

- The early period includes some verse plays and the poems of ***The Rose*** (1893) and ***The Wind Among the Reeds*** (1899). Yeats was able to reproduce the exotic, languid atmospheres of the Romantics as well as the mood of decadent artists, shifting from apocalyptic visions of a “second coming” or revolution, to the proclamation that nothing matters and therefore everything is allowed.
- The middle period dates from the beginning of the 20th century and includes the collection ***In the Seven Woods*** (1903), ***The Green Helmet and Other Poems*** (1910), ***Responsibilities: Poems and Play*** (1914), ***The Wild Swans at Coole*** (1917). Under the influence of Ezra Pound, Yeats’ s style became more modern and he conceived his symbols as a way to evoke the universal myths and archetypes contained in the racial memory. The Japanese Noh plays led him to experiment technical innovations in the theatre.
- The later period covers the years of maturity, when he wrote ***A Vision***, in which he described his philosophy, and other collections of poems: ***Michael Robartes and the Dancer*** (1921), ***The Tower***(1928), ***The Winding Stair*** (1929), ***A Full Moon in March*** (1935) and ***Last Poems*** (1939). In these works Yeats managed to blend all the major themes of his poetry through an intense symbolism.

The use of Symbols

Yeats frequently alludes to events and characters in myth and history or in the world around him; this includes not only the more familiar territory of classical, Greek and Roman culture, but also Irish legend and history, esotericism and philosophy. The ideas of symbol and image are central to the understanding of Yeats’ s poetry; to Yeats the symbol has a “visionary” dimension, it offers “revelation” since it has the power “to evoke indefinable and yet precise emotions”. In his maturity Yeats changes from the concept of **symbol** to that of **image** : he speaks of “ how there is for every man some one scene, some one adventure, some one picture that is the image of his secret life”.

Yeats’ s Imagery

- Bird imagery : *The Falcon*, which may stand for a violent and cruel rapacity which has broken free from control, or the grace and beauty of a free spirit; *The Swan*, which usually symbolizes the soul.

- *The House*, which is not necessarily a symbol of security; it can be the Gothic mansion inhabited by dark forces, or one of the great houses of the Anglo-Irish landed classes, etc.
- *The Tower*. The most powerful symbol for Yeats is The Norman Tower at Thoor Ballylee in Co. Galway, which is a symbol of the cycles of history, as well as the image of Ireland haunted by its past.
- *The Dancer*, nearly always female, is a human image of joyous knowledge; the dancer embodies energetic truth as opposed to the “static” knowledge of philosophers.

Yeats tried to find an imagery that would unify Ireland, summing up all its past and present possibilities.

Themes

Yeats' s themes range from his faith in beauty and eternity of art to the relationship between the poet and the Irish people and tradition. His main preoccupation is with age, with the inevitable clash between the failing body and the willing heart; the Theme of **Death** sets the mood for the ferocious apocalyptic vision of his last poems. He distinguishes between animal and human experiences of death: the animal is unaware of death in advance and simply dies; Man, on the other hand, dies many times before his death. Every defeat, such as the unhappy experiences of love, but also every victory, are a serious of deaths and rebirths prefiguring the end of life. The central idea is that of preparing oneself with dignity for that instant.

Loneliness is also a feature of Yeats' s heroes, because their superior qualities set them apart and distinguish them from the public men and the common mob.

The most interesting concept Yeats developed in his work is certainly **his view of history** which, influenced by the cyclical theory of the Italian philosopher Gianbattista Vico, was based on what he called “**gyres**”. The gyre was a spiral, or a whirling cone. European history was conceived as composed of two cones and was considered to pass through a cycle from subjectivity to objectivity. These two cones were imagined as interpenetrating, whirling around inside one another, one subjective, the other objective. Every moment in time moved through these opposing spirals, with one cone widening as the other, whirling in the opposite direction, narrowed. Mass movements, such as democracy, socialism, and especially communism, were for Yeats evidences of this shift towards objectivity, when every man was trying to look like his neighbor and to control his own individuality and personality.

Style

Yeats was a fine stylist; as a poet whose imagination worked through the conflict and resolution of opposites, he was naturally drawn to the stylistic devices of antithesis, oxymoron and paradox. As for metre, Yeats was a master of the pentameter, but his peculiar talent arose from his ability to set up a musical contrast between the metrical norm and the rhythm of ordinary speech. He employed alliteration, assonance and especially repetition of a word or of a phrase. Yeats paid particular attention to the order and construction of his sentences. He used a great variety of stanzas, but “the complete coincidence between period and stanza” is a characteristic feature, which is made possible by frequent enjambements. Yeats employed a great deal of poetic forms such as the ballad, the sonnet, the dramatic monologue and the meditative or reflective poems. His poetry has a dramatic quality; it is full of rhetorical questions used to allow the intrusion of fantastic, mythical or supernatural elements. Another feature of Yeats’ s verse is irony, that can run through a whole poem or be revealed in a casual aside or by imagery and allusion.

Language

Yeats’ s vocabulary contains many of sensual and sensory experience, with a decidedly physical, tactile quality. His vocabulary is rich in verbs of motion and action. Yeats not only writes of the body but also of the mind, the imagination, the soul, he rarely thinks of them as abstract things. While Yeats’ s early poetic diction lacked this vitality, his later poetry recovered the idioms of everyday speech. Yeats most frequently used word “all”, revealing his desire to universalize experience; another common word is “old”, to convey the dramatic tone.

WILLIAM BUTLER YEATS

(1865-1939)

Vita

La biografia di William Butler Yeats è inseparabile dalla storia del nazionalismo Irlandese. Nato a Dublino nel 1865 in una famiglia borghese, egli ereditò il dilemma della minoranza protestante Anglo-Irlandese alla quale i suoi genitori appartenevano, sentendosi Irlandesi tanto quanto Inglesi, e rimanendo ampiamente distanti dai Cattolici, originariamente popolazione dalla lingua nativa Gaelica. Due anni dopo la sua nascita la sua famiglia si trasferì a Londra. Il giovane Yeats derivò il suo attaccamento all'Irlanda dalle frequenti visite alla famiglia di sua madre a Sligo, nell'Irlanda dell'Ovest. Suo padre, John Butler Yeats, era un artista e libero pensatore con inclinazione non religiosa e talvolta anti-clericale. Egli influenzò suo figlio nel suo amore per l'arte, in particolar modo per la pittura. Quando era ancora uno studente, Yeats fu attratto dalle dottrine mistiche, magia e teosofia, che spiegano molto del suo immaginario di maggior effetto. Nel 1889 incontrò Maud Gonne, la bellissima attrice e patriota di cui s'innamorò e che dominò la sua vita e la sua poesia per il successivo mezzo secolo. Ella lo disilluse sposando il nazionalista John McBride. Nel 1899 Yeats fondò la **Società Teatrale Irlandese**, che divenne "**Abbey Theatre**". Il suo scopo era quello di stabilire un contesto permanente per incoraggiare la scrittura di pezzi teatrali con tema nazionalista. Egli credeva che il ruolo del poeta fosse quello di creare una nuova cultura, basata sul passato dell'Irlanda, in cui tutti gli Irlandesi simili potessero ritrovarsi. Questa speranza di un rinnovamento della cultura Irlandese trovò espressione in una serie di saggi chiamata **Il Tramonto Celtico** (1893). Pian piano il suo disincanto verso il movimento nazionalista crebbe fin quando lo vide dominato dai valori della classe medio-borghese Cattolica. Tuttavia, la tirannica manovra delle autorità Inglesi nella Ribellione di Pasqua del 1916 portò ad un cambiamento delle sue propensioni politiche. Egli gradualmente spostò le sue simpatie verso i membri "moderati" del governo, e presto nel 1922 divenne senatore alla upper house del Dail, qualcosa che lo portò alla morte dei rapporti con la IRA. Come senatore si occupava di politica per l'istruzione e parlò per conto della minoranza protestante nel dibattito circa il divorzio alla Dail nel 1925. Nel 1917 sposò Georgie-Hyde-Lees la quale, solo dopo quattro giorni di matrimonio, si abbandonò alla "scrittura automatica" presumibilmente dettata da "misteriosi comunicatori" del mondo soprannaturale. Yeats lavorò su queste comunicazioni in un sistema pseudo-filosofico disposto in **Una Visione** (1925). La grandezza di Yeats come poeta ricevette un riconoscimento internazionale con il Premio Nobel per la Letteratura nel 1923. Negli ultimi vent'anni della sua vita produsse quattro importanti volumi di poesia. Morì in Francia nel Gennaio 1939, sette mesi prima che un'altra guerra mondiale scoppiasse in Europa.

Opere principali

Le opere di Yeats possono essere viste come collocate in tre periodi:

- Il primo periodo include alcune commedie in versi e le poesie di *La Rosa* (1893) e *Il Vento tra i Canneti* (1899). Yeats riusciva a riprodurre le esotiche, languide atmosfere dei Romantici tanto bene quanto lo spirito degli artisti decadenti, mutevole dalle visioni apocalittiche di una "seconda venuta" o rivoluzione, alla dichiarazione che nulla è importante eppure tutto è concesso.
- Il periodo mediale datato all'inizio del XX secolo include la raccolta ***In the Seven Woods*** (1903), ***The Green Helmet and Other Poems*** (1910), ***Responsibilities: Poems and Play*** (1914), ***The Wild Swans at Coole*** (1917). Sotto l'influenza di Ezra Pound, lo stile di Yeats divenne più moderno ed egli conferì ai suoi simboli sia un modo per evocare i miti universali che archetipi contenenti la memoria razziale. I lavori del giapponese Noh lo portarono a sperimentare tecniche innovative nel teatro.
- L'ultimo periodo abbraccia gli anni della maturità, in cui scrisse ***Una Visione***, in cui descrisse la sua filosofia, ed altre poesie: ***Michael Robartes e la Danzatrice*** (1921), ***La Torre*** (1928), ***La Scala a Chiocciola*** (1929), ***Luna Piena a Marzo*** (1935) ed ***Ultime Poesie*** (1939). In questi lavori riesce a mescolare tutti i temi principali della sua poesia attraverso un intenso simbolismo.

Uso dei Simboli

Yeats si rivolge frequentemente ad eventi e personaggi storici e mitici o del mondo che lo circonda; ciò include non solo il più familiare territorio classico, cultura Greca e Latina, ma anche leggende e storia Irlandesi, esoterismo e filosofia. Le idee di simbolo ed immagine sono centrali per comprendere la poesia di Yeats; per Yeats il simbolo ha una dimensione "visionaria", esso offre "rivelazioni" in quanto ha il potere di "evocare indefinite eppure precise emozioni". Nella sua maturità Yeats cambia dal concetto di **simbolo** a quello d'**immagine**: egli parla del "come ci sia per ogni uomo una certa scena, una certa avventura, una certa immagine che è l'immagine della propria vita segreta".

Immaginario di Yeats

- Immaginario degli uccelli: *Il Falco*, che può essere simbolo di violenta e crudele bramosia che sfugge al controllo, o la grazie a le bellezza di uno spirito libero; *Il Cigno*, che generalmente simboleggia l'anima.

- *La Casa*, che non è necessariamente simbolo di sicurezza; può trattarsi di una magione Gotica infestata da forze oscure, oppure di una delle grandi case dei proprietari terrieri Anglo-Irlandesi, etc.
- *La Torre*. Il simbolo più significativo per Yeats è la Torre Normanna a Thoor Ballylee in Co. Galway, che è simbolo del ciclo della storia, così come l'immagine dell'Irlanda inseguita dal suo passato.
- *Il Danzatore*, quasi sempre femminile, è un'immagine umana di conoscenza gioiosa; la danzatrice incarna l'energica verità che si oppone alla conoscenza "statica" dei filosofi.

Yeats tentò di trovare un immaginario che potesse unificare l'Irlanda, riassumendo tutte le possibilità del presente e del passato.

Tem

I temi di Yeats spaziano dalla sua fede nella bellezza ed eternità dell'arte alla relazione tra poeta ed Irlandesi e tradizione. La sua principale preoccupazione riguarda l'età, l'inevitabile contrasto tra il corpo decadente ed il cuore pieno di speranze; il Tema della **Morte** imposta lo stato d'animo della feroce apocalittica visione delle ultime poesie. Egli distingue tra esperienze animali ed umane di morte: l'animale sono inconsapevoli della morte che avanza e muoiono semplicemente; l'uomo, dall'altra parte, muore più volte prima della propria morte. Ogni delusione, come le esperienze infelici d'amore, ma anche ogni vittoria, rappresentano una serie di morti e rinascite che prefigurano la fine della vita. L'idea centrale è quella di prepararsi ognuno degnamente per quell'istante.

La **Solitudine** è anche una caratteristica degli eroi di Yeats, perché le loro qualità superiori li isolano e distinguono dagli uomini comuni e dalla banale folla.

Il concetto più interessante che Yeats sviluppa nella sua opera è certamente **la sua visione della storia** la quale, influenzata dalla teoria ciclica del filosofo italiano Gianbattista Vico, si basava su ciò ch'egli chiamò "**roteazioni**". La roteazione è una spirale, o cono roteante. La storia Europea è stata concepita come composta di due coni ed immaginato il passaggio attraverso un ciclo da soggettività ad oggettività. Questi due coni vengono immaginati come compenetranti, roteanti l'uno all'interno dell'altro, uno soggettivo, l'altro oggettivo. Ogni momento nel tempo si muove secondo queste spirali opposte, con un cono che si allarga e l'altro, ruotando nella direzione opposta, si restringe. I movimenti di massa, come la democrazia, il socialismo, e specialmente il comunismo, erano per Yeats prove di questo spostamento verso l'oggettività, quando ogni uomo tenta di esser simile al suo vicino o di controllare la propria individualità e personalità.

Stile

Yeats era un esperto di stile; come poeta la cui immaginazione lavorava attraverso il conflitto e la risoluzione degli opposti, era naturalmente portato all'utilizzo di metodi stilistici quali antitesi, ossimoro e paradosso. Per quanto riguarda la metrica, Yeats era maestro del pentametro, ma il suo particolare talento affiorava dalla sua abilità di organizzare il contrasto musicale tra la norma metrica ed il ritmo del linguaggio ordinario. Egli utilizzava allitterazione, assonanza e soprattutto ripetizione di una parola o di una frase. Yeats prestava particolare attenzione all'ordine ed alla costruzione delle sue frasi. Egli utilizzava una gran varietà di strofe, ma la "totale coincidenza tra periodo e strofa" è un dettaglio caratteristico, reso possibile dal frequente utilizzo di enjambements. Yeats utilizza una grande quantità di forme poetiche come la ballata, il sonetto, il monologo drammatico e le poesie di meditazione o riflessive. La sua poesia ha una dote drammatica; è piena di domande retoriche utilizzate per concedere l'intrusione degli elementi fantastici, mitici o soprannaturali. Un'altra peculiarità dei versi di Yeats è l'ironia, che può percorrere tutta la poesia o essere rivelata in un casuale inciso o dall'immaginario e dall'allusione.

Il Linguaggio

Il vocabolario di Yeats contiene molte esperienze sensuali e sensitive, con una decisiva qualità fisica, tattile. Il suo vocabolario è ricco di verbi di movimento ed azione. Yeats non scrive solo del corpo ma anche della mente, dell'immaginazione, dell'anima, egli raramente pensa ad essi come cose astratte. Mentre la prima dizione poetica di Yeats mancava di tale vitalità, la sua poesia più tardiva riporta il linguaggio di tutti i giorni. Yeats utilizza molto spesso la parola "tutto", rivelando il suo desiderio di universalizzare l'esperienza; un'altra parola comune è "vecchio", per conferire il tono drammatico.