

C.S. SHADWELL, « PREFACE TO THE PURGATORY OF DANTE » (1892)

Traduction: Charles Bonnot, Université Sorbonne-Nouvelle

<p style="text-align:center"><i>THE PURGATORY OF DANTE</i> <i>AN EXPERIMENT IN LITERAL VERSE</i> <i>TRANSLATION</i> BY CHARLES LANCELOT SHADWELL, M.A., B.C.L.,</p> <p style="text-align:center">PREFACE</p> <p>THE difficulty, or rather the impossibility of adequately reproducing in any language the poetry of another, is one of the commonplaces of criticism and it has by no one been more forcibly stated than by Dante himself. “Nulla cosa”, he says, “per legame musaico armonizzata si puo della sua loquela in altra trasmutare senza rompere tutta sua dolcezza e armonia” (<i>Convito</i>, i.7). The sweetness and music of a poem depend upon the conditions of its language; they cannot be transferred by mere imitation of the form of the original ; they can only be reproduced, if at all, by being conformed to the requirements of the new medium. The least literal of translations is that which follows the closest to the order of the words, the structure of the sentence, the arrangement of the period. The least harmonious of verse translations is that which is set to a foreign and unfamiliar metre.</p> <p>In a prose translation, the task of representing the music of the original poem is not attempted, and the only problem is to give an exact equivalent for the matter and the language of the original. Translations of the <i>Commedia</i> of this kind have been published by Dr. Carlyle, by Mr. A.J. Butler, and Mr. C.E. Norton. In these, if an opinion may be offered, Dr; Carlyle’s version may claim to be the more literal, because of its greater boldness in substituting for modes of expression natural to the Italian language</p>	<p style="text-align:center">LE PURGATOIRE DE DANTE EXPÉRIMENTATION DE TRADUCTION LITTÉRALE EN VERS Par CHARLES LANCELOT SHADWELL</p> <p style="text-align:center">PRÉFACE</p> <p>La difficulté, voire l’impossibilité, de reproduire de façon adéquate dans une langue quelconque la poésie d’une autre fait partie des lieux communs de la critique et nul ne l’a affirmé avec plus de force que Dante lui-même. « <i>Nulla cosa</i>, dit-il, <i>per legame musaico armonizzata si puo della sua loquela in altra trasmutare senza rompere tutta sua dolcezza e armonia.</i> » (<i>Convito</i>, i. 7)¹. La douceur et la musicalité d’un poème dépendent des conditions de sa langue ; elles ne peuvent être transposée par une simple imitation formelle de l’original et ne pourront être reproduites, si tant est qu’elles puissent l’être, qu’en se conformant aux exigences du nouveau médium. La moins littérale des traductions est celle qui suit au plus près l’ordre des mots, la structure de la phrase, la composition de la période. La moins harmonieuse des traductions en vers est celle qui suit une versification étrangère méconnue.</p> <p>Une traduction en prose ne suppose nulle tentative de représenter la musicalité du poème et le seul problème consiste à rendre l’équivalent exact du propos et de la langue de l’original. De telles traductions de la <i>Commedia</i> ont été publiées par Mr. A.J. Butler et Mr. C.E. Norton. Si une opinion personnelle peut être avancée ici, de celles-ci, la version du Dr. Carlyle peut être considérée comme la plus littérale du fait de sa plus grande audace dans la substitution de modes d’expression naturels à la langue</p>
--	---

¹ « (...) nulle œuvre poétique, écrite en vers, ne peut être transposée de la langue dans laquelle elle a été composée dans une autre langue, sans perdre toute sa douceur et son harmonie. »

their appropriate English equivalents. But prose translation, even at its best, leaves half the problem unattempted ; the music, the cadences, of the poem are lost. Blank verse, such as Cary and Longfellow have given, is little better. No attempt is made to satisfy the ear with any effect corresponding to that produced by Dante's recurring rimes; and in those parts of the poem where the matter is less elevated, and where the diction is simple, the absence of rime makes the translation tedious. To overcome this defect, and to reproduce for the English reader the form as well as the matter of the *Commedia*, Dante's own meter, the terza rima, has been adopted by Mr. Cayley, by Dr. Plumptre, and, less exactly, by Mr; Ichabod Wright. But the terza rima in English, though, it succeeds in reproducing the rime, fails in two ways. In the first place, it is not an English metre: it has never been used by any English poet for original composition; its structure is unfamiliar; and the ear does not expect, and is not gratified by meeting with, the recurrent rimes. Secondly, the difficulty, always great, of finding three rimes suitable to the meaning, becomes much greater in translation; and it must frequently happen that the words which best reproduce the meaning have to be discarded in favour of weaker ones which fulfil the condition of the triple ending. The same causes necessitate the use of various forms of "padding", of violent inversions and complications of grammatical structures, and of archaic and uncouth expressions employed without any justification in the original.

If English terza rima, which makes the closest attempt to reproduce both the matter and the form of the *Commedia*, is therefore unsuccessful, is any other form of rimed verse possible? In the translation here published, the metre chosen is that used by Andrew Marvell in his well-known Horatian *Ode to Cromwell*. This Ode is composed in stanzas, each stanza consisting of one pair of iambic eight-syllabled lines, and one pair of six-syllabled lines, thus:—

italienne par un équivalent anglais approprié. Toutefois, même la meilleure des traductions en prose délaisse la moitié du problème et la musique et la cadence du poème sont perdues. Les vers blancs, tels que ceux offerts par Cary et Longfellow, valent à peine mieux. Aucun effort n'est fait pour satisfaire l'oreille par le truchement d'un effet correspondant aux rimes récurrentes de Dante, et dans les parties du poème où le sujet est moins élevé et où la diction est simple, l'absence de rime rend la traduction pesante. Afin de surmonter ce défaut, et de reproduire pour le lecteur anglais la forme autant que le propos de la *Commedia*, le mètre de Dante, la terza rima, a été adopté par M. Cayley, par le Dr. Plumptre et, moins précisément, par M. Ichabod Wright. Mais en anglais la terza rima, bien qu'elle parvienne à reproduire la rime, échoue sur deux points. D'abord, ce n'est pas un vers anglais : elle n'a jamais été employée par un poète anglais pour une composition originale ; sa structure est étrangère et l'oreille, ne s'attendant pas à rencontrer des rimes récurrentes, n'est pas flattée par celles-ci. En outre, la difficulté, déjà très importante, de trouver trois rimes qui correspondent au sens devient plus grande encore en traduction et il doit souvent arriver que les mots qui reproduisent au mieux le sens soient abandonnés en faveur d'autres, plus faibles, qui permettent d'obtenir cette triple terminaison. Les mêmes causes rendent nécessaire le recours à diverses formes de « remplissages », à de violentes inversions et complications de la structure grammaticale et à des expressions archaïques ou grossières employées sans que l'original ne le justifie.

Si la terza rima anglaise, qui constitue la tentative la plus proche pour reproduire à la fois le propos et la forme de la *Commedia*, échoue, une autre forme de vers rimé est-elle envisageable ? Dans la traduction publiée ici, le mètre choisi est celui employé par Andrew Marvell dans sa fameuse « Ode horatienne sur le retour d'Irlande de Cromwell ». Cette ode a été composée en strophes, chacune consistant en deux octosyllabes iambiques suivis de deux hexasyllabes, tel que :

He nothing common did or mean
 Upon that memorable scene,
 But with keener eye
 The axe's edge did try ;
 Nor called the gods with vulgar spite
 To vindicate his helpless right,
 But bowed his comely head
 Down as upon a bed.

*He nothing common did or mean
 Upon that memorable scene,
 But with keener eye
 The axe's edge did try ;
 Nor called the gods with vulgar spite
 To vindicate his helpless right,
 But bowed his comely head
 Down as upon a bed.²*

The following are some of the considerations which suggested the employment of Marvell's poem as a model for an English version of the *Commedia*.

(1) Next to the triple rime, perhaps the most important characteristic of Dante's verse is the arrangement into stanzas. Each *terzina* is, as a general rule, complete in itself, and forms one paragraph or period. Occasionally, but rarely, the sentence runs on into the next *terzina*. Nothing could be more unlike the *Commedia* than the versification of Byron's *Prophecy of Dante*, professing to be written in *terza rima*, but allowing the break between the sentences to occur at random, at any part of any verse. Now, the division into stanzas, on which Marvell's metre is based, is, like Dante's, generally coincident with a pause in the sentence, where necessary, from one stanza into another. In taking Marvell's poem as a model, the translator finds a common principle of structure which more than compensates for the change of the metre. The *terzine* of Dante fall naturally into the compass of the English stanza. It is not like breaking up the *Odyssey* into the stanzas of the *Faery Queen*, or the *Aeneid* into the ballad metre of *Marmion*.

Nous présentons certaines des considérations qui ont poussé à prendre le poème de Marvell comme modèle pour la version anglaise de la *Commedia*.

(1) Outre la triple rime, l'une des caractéristiques les plus importantes du vers dantesque est l'arrangement en strophes. Chaque tercet est, en règle générale, complet, et forme un seul paragraphe ou une période. Occasionnellement, quoique rarement, la phrase se poursuit dans le tercet suivant. Rien n'est plus dissemblable à la *Commedia* que la versification adoptée par Byron dans la *Prophétie du Dante*, laquelle prétend être écrite en *terza rima* mais s'autorise des ruptures aléatoires, à n'importe quel point de n'importe quel vers. La division en strophes sur laquelle est fondé le vers de Marvell, comme celui de Dante, coïncide généralement avec une pause du sens ; bien que cela permette, en même temps, de poursuivre la phrase d'une strophe à l'autre, si nécessaire. En prenant le poème de Marvell pour modèle, le traducteur trouve un principe de structure commun qui fait plus que compenser le changement de mètre. Le tercet de Dante tombe naturellement dans le cadre de la strophe anglaise. Ce n'est pas la même chose que de diviser l'*Odyssée* en strophes semblables à celles de *La Reine des fées* ou de faire entrer l'*Enéide* dans le mètre

² Il ne fit rien de commun ni de mesquin
 Sur cette scène mémorable :
 Mais, de son regard plus perçant que lui,
 Il éprouva le fil de la hache ;
 Il ne demande (sic) pas aux dieux avec une rancune vulgaire
 De venger son droit impuissant,
 Mais courba sa belle tête
 Très bas, comme sur un lit.

(2) The capacity of the two stanzas is nearly equal. Marvell's four lines are slightly less in space than Dante's three, twenty-eight syllables to thirty-three; but making allowance for the greater number of monosyllabic nouns and verbs in English, the room for expressing the same quantity of thought is about the same. And, if the whole English stanza can be put in the place of the Italian *terzina*, the translator has the great advantage of being able, where necessary, to rearrange the matter of the paragraph within the limits of the stanza, instead of being obliged, as the translator into blank verse or *terza rima* generally finds himself, to give an equivalent for the original line by line.

(3) The change in Marvell's stanza from the eight-syllable to the six-syllable couplet is peculiarly well adapted for introducing a subordinate clause, a reflexion, a simile, an illustration, a parenthetic statement of any kind, which depends on the preceding principal sentence but which can be detached from it without injury. Such is frequently the use to which Dante puts the last line of a *terzina*. In the eighth canto of the *Purgatorio* this is the case in six out of the first nine *terzine*:—

Lo di ch' han detto ai dolci amici addio.
 Che paia il giorno pianger che si muore.
 Como dicesse a Dio : D' altro non calme.
 Avendo glo occhi alle superne ruote.
 Quasi aspettando pallido ed umile.
 Tronche et private delle punte sue.

de la ballade de *Marmion*.

(2) La capacité des deux strophes est pratiquement identique. Les quatre vers de Marvell offrent un peu moins de place que les trois de Dante, vingt-huit syllabes contre trente-trois, mais ils peuvent contenir un plus grand nombre de noms et verbes monosyllabiques en anglais et l'espace disponible pour exprimer une pensée est ainsi à peu près équivalent. Si toute la strophe anglaise peut être substituée au tercet italien, le traducteur a le grand avantage de pouvoir, si nécessaire, réarranger le propos du paragraphe dans les limites de la strophe, au lieu d'être obligé, comme le traducteur travaillant en vers blanc ou en *terza rima*, de donner un équivalent de l'original vers à vers.

(3) Dans la strophe de Marvell, le passage du couplet d'octosyllabes à celui en hexasyllabes est particulièrement adapté à l'introduction d'une proposition subordonnée, d'une réflexion, d'une comparaison, d'une illustration, de toute forme de parenthèse dépendant de la proposition principale mais pouvant en être détachée sans dommage. Tel est l'usage que Dante fait fréquemment du dernier vers de sa strophe. Dans le huitième chant du *Purgatoire* c'est le cas de six des neuf premiers tercets :

Lo di ch' han detto ai dolci amici addio.
Che paia il giorno pianger che si muore.
Como dicesse a Dio : D' altro non calme.
Avendo glo occhi alle superne ruote.
Quasi aspettando pallido ed umile.
*Tronche et private delle punte sue.*³

³ Elle joignit et leva les deux paumes,
 Les yeux fixés du côté d'Orient,
 Comme pour dire à Dieu : « Je ne pense qu'à toi. »
 Puis si dévotement l'air *Te lucis ante*
 Lui jaillit de la bouche, en mélodie si douce
 Qu'il me força de m'oublier moi-même. (*Purgatoire*, chant VIII)

<p>Compare to Marvell :— Removing from the wall The corslet of the hall.</p> <p>As if his highest plot To plant the bergamot</p> <p>(4) Lastly, there is a resemblance between the language of the two poets. Marvell, like Dante, can produce great effects by the use of very simple and homely words. Compare the lines:—</p> <p>But bowed his comely head Down as upon a bed ;</p> <p>or</p> <p>While round their armed bands Did clap their bloody hands ;</p> <p>with the following :— Ma noi sem peregrin come voi siete. A guisa di leon quando si posa.</p> <p>On the other hand, they are alike in their employment, on occasions, of expressions outside the ordinary poetical vocabulary, as well as of images and ideas which belong to learning and science. There are many passages in the <i>Commedia</i> which may be compared with the following:—</p> <p>Nature that hateth emptiness Allows of penetration less, And therefore must make room Where greater spirits come.</p> <p>or again with:—</p>	<p>Comparons avec Marvell : <i>Removing from the wall The corslet of the hall.</i>⁴</p> <p><i>As if his highest plot To plant the bergamot</i>⁵</p> <p>(4) Enfin, il existe une ressemblance entre la langue de chacun des poètes. Marvell, comme Dante, peut produire de grands effets en employant des mots très simples et ordinaires. Comparons ces vers :</p> <p><i>But bowed his comely head Down as upon a bed ;</i>⁶ ou ceux-ci</p> <p><i>While round their armed bands Did clap their bloody hands ;</i>⁷ avec ceux-là :</p> <p><i>Ma noi sem peregrin come voi siete. A guisa di leon quando si posa.</i>⁸</p> <p>D'autre part, elles se ressemblent dans leur emploi occasionnel d'expressions se trouvant en dehors du vocabulaire poétique habituel, ainsi que d'images et d'idées appartenant au champ de la connaissance et de la science. De nombreux passages de la <i>Commedia</i> peuvent être comparés à ceci :</p> <p><i>Nature that hateth emptiness Allows of penetration less, And therefore must make room Where greater spirits come.</i>⁹</p> <p>ou encore à :</p>
--	--

⁴ En ôtant du mur
 De la grande salle le corselet. (trad. J.-P. Mouchon)

⁵ (Comme si son plus grand dessein
 Eût été de planter de la bergamote) (*ibid.*)

⁶ Mais courba sa belle tête
 Très bas, comme sur un lit. (*ibid.*)

⁷ Tandis que, tout autour, les bandes armées
 Applaudissaient de leurs mains ensenglantées. (*ibid.*)

⁸ Et nous laissait venir, tout en nous regardant
 A la façon du lion qui repose. (Purgatoire, chant VI) (trad. H. Longnon)

⁹ La Nature, qui a horreur du vide,
 Permet encore bien moins la pénétration :
 Et elle doit donc faire de la place,
 Quand viennent des esprits supérieurs. (trad. J.-P. Mouchon)

And to all states not free
Shall climacteric be.

An apology ought perhaps to be offered, apart from the impatience of the translator to finish his task, for closing the present experiment at the end of the twenty-seventh canto of the *Purgatorio*. The concluding six cantos of the second Cantica constitute, from several points of view, a distinct section of the poem. They have nothing to do with the general allegory, the moral experience of the human soul, the process by which it can rise from earth to heaven. They do not even belong to the imaginary course of the purified soul after death. They earthly Paradise is a scene which is concerned solely with Dante's personal story. Virgil disappears without a farewell. Statius is there but only in name: he takes no part in the action. No other souls are met with in their passage heavenward. The reconciliation of Dante with Beatrice, and the great pageant, revealing what was in store for the Church and the Empire, interrupt the course of the allegory; they form a personal episode, full of beauties of its own, but as distinct in thought and tone from the *Purgatory* proper, as that is from either of the two other divisions of the poem.

The translator owes his thanks to many friends, mostly members of the Oxford Dante Society, for help in various ways: to the late Dean of St. Paul's, to Dr. Liddon, and Dr. Moore: to Mr. E. Poste, Mr. James Bryce, Mr. H.F. Tozer, and Mr. Earle, for constant assistance and advice: above all, to Mr. Walter Pater, whose contribution to this volume is only the last of many acts of kindness and encouragement without which the work would never have been completed.

C.L.S.

FREWIN HALL, OXFORD.
9 Sept. 1892.

*And to all states not free
Shall climacteric be*¹⁰

Une excuse doit peut-être être formulée, indépendamment de l'impatience du traducteur de finir cette tâche, pour avoir achevé la présente expérimentation à l'issue du vingt-septième chant du *Purgatoire*. Les six derniers chants du second Cantique constituent, de plusieurs points de vue, une section distincte du poème. Ils n'ont aucun rapport avec l'allégorie générale, l'expérience morale de l'âme humaine, le processus par lequel elle peut monter de la terre au ciel. Ils n'appartiennent même pas au parcours imaginaire de l'âme purifiée après la mort. Le Paradis terrestre est une scène qui porte uniquement sur l'histoire personnelle de Dante. Virgile disparaît sans un adieu. Stace est présent, mais uniquement par son nom : il ne prend pas part à l'action. On ne croise nulle autre âme en chemin vers les cieux. La réconciliation de Dante et Béatrice, et la grande cérémonie, qui révèle ce qui attendait l'Eglise et l'Empire, interrompent le cours de l'allégorie, elles forment un épisode personnel, riche de beautés propres, mais aussi distinct du *Purgatoire* que des deux autres parties du poème, par le propos et par le ton.

Le traducteur doit des remerciements à nombre d'amis, pour beaucoup membres de l'Oxford Dante Society, pour les diverses façons dont ils l'ont aidé : à feu le doyen de St Paul's, au Dr. Liddon et au Dr. Moore ; à Mr. E Poste, Mr. James Bryce, Mr. H.F.Tozer et Mr. Earle, pour leur assistance et leurs conseils constants ; par-dessus tout à Mr. Walter Pater, dont la contribution à ce volume n'est que le plus récent de nombreux actes de gentillesse et d'encouragement sans lesquels ce travail n'aurait jamais pu être achevé.

C.L.S.

Frewin Hall, Oxford
9 Sept. 1892

¹⁰ Et pour tous les Etats qui ne sont pas libres,
Sa venue sera l'année climatérique (*ibid.*)