- Modern Drama-Instructor : Dr. Ibrahim Elshinnawy
- FINAL REVISION-14th Lecture-Modern Drama

FINAL REVISION- Modern Drama

• After the death of Shakespeare and his contemporaries drama in England suffered a decline for two centuries.

عانت الدراما في إنجلترا بعد موت شكسبير الكثير من التأخر والتراجع لقرنين من الزمان

• Even Congreve in the seventeenth, and Sheridan and Goldsmith in the eighteenth, could not restore drama to the position it held during the Elizabethan Age.

 لم يستطيع (كونقريف) في القرن السابع عشر و(شيريدان و قولدسميث) في القرن الثامن عشر اعادة الدراما الى المكانه التي كانت عليها في العصر الاليز ابيثي

 It was revived, however, in the last decade of the nineteenth century, and then there appeared dramatists who have now given it a respectable place in English literature.

عادت الدراما في العقد الاخير من القرن التاسع عشر للانتعاش من جديد عندها ظهر
 كتاب للدراما فأعطوها مكانه محترمه في الادب الانجليزي

• Two important factors were responsible for the revival of drama in 1890's.

هناك عاملان مهمان تسببا في انتعاش الدراما 1890'

 One was the influence of Ibsen, the great Norwegian dramatist, under which the English dramatists like Bernard Shaw claimed the right to discuss serious social and moral problems in a calm, sensible way.

 أحدهما كان تاثير الكاتب النرويجي العظيم ((إبسن)) الذي جعل كتاب الدراما برنارد شو يعطى نفسه الحق في مناقشة المشاكل الاخلاقيه والاجتماعيه بشكل هادئ ومنطقى

 The second was the cynical atmosphere prevailing at that time, which allowed men like Oscar Wilde to treat the moral assumptions of the Victorian age with frivolity and make polite fun of their conventionality, prudishness or smugness.

 العامل الثاني كان جو السخريه والفكاهه الذي كان يسود بذلك الوقت والذي سمح للرجال مثل ((اوسكار وايلد)) للتطرق للفرضيات الاخلاقيه للعصر الفيكتوري بجرأه وتهور وسخريه بشكل مهذب من تقاليدهم وانغلاقهم وعجرفتهم

The first factor gave rise to the Comedy of Ideas or Purpose, while the second revived the Comedy of Manners or the Artificial Comedy. العامل الأول هو اظهر الأفكار والأهداف الكوميديه والعامل الثاني اوجد الكوميديا الاخلاقيه او السطحيه • Under the influence of Ibsen the serious drama in England from 1890 onward ceased to deal with themes remote in time and place. توقف ظهور الدراما الجاده في انجلترا بسبب نفوذ ((ابسن)) منذ 1890 فصاعدا من التعاطي مع مواضيع بعيده في الزمان والمكان He had taught men that the real drama must deal with human emotions, with things which are near and dear to ordinary men and women. درس ابسن الرجال بان الدراما الحقيقيه لابد ان تتناول العواطف والاحاسيس البشريه . ومواضيع تكون قريبه من النساء والرجال العاديين The new dramatists thus gave up the melodramatic romanticism and pseudo- classical remoteness of their predecessors, and began to treat in their plays the actual English life, first of the aristocratic class, then of the middle class and finally of the labouring class. بالتالي كتاب الدراما الجدد تخلوا عن الرومانسيه الميلودر اماتيكيه والكلاسيكيات التي ورثوها من اسلافهم - وبدأوا بتعامل الحياة الانجليزيه الحقيقيه في مسرحياتهم. ابتداء من الطبقه الاروستوقر أطيه وبعدها الطبقه المتوسطه واخيرا الطبقه الكادحه • The two important dramatists who took a predominant part in the revival of drama in the last decade of the nineteenth century were George Bernard Shaw and Oscar Wilde, both Irishmen. كاتبان در اميين مهمان اخذا الجزء الاكبر في احياء الدر اما في العقد الاخير من القرن التاسع عشر هما جورج برنارد شو وأوسكار وايلد وكلاهما ايرلنديين Shaw was the greatest practitioner of the Comedy of Ideas, while Wilde that of the new Comedy of-Manners. کان برناردشو اعظم ممارس لکومیدیا الافکار بینما وایلد تمیز فی کومیدیا الاخلاق

- كتاب الدراما الحديث- FINAL REVISION- Modern Dramatists	
1- <u>Henrik Ibsen (1828-1906)</u>	2- George Bernard Shaw (1856-1950)
Henrik Ibsen is considered the	جورج برنارد شو
father of modem realistic drama.	The greatest among the modern
هنريك إبسن - يعتبر أب الدراما الواقعيه الحديثه .	dramatist was George Bernard
This does not mean that he started	Shaw.
his dramatic career by a	جورج برنارد شو أعظم كاتب مسرحي حديث
representation of real life problems.	He was born and brought up in
هذا لايعنى انه بدأ مهنته ككاتب در اما بتقديمه	Ireland, but at the age of twenty in
لمشاكل الحياة الواقعيه	1876 he left Ireland for good, and
He underwent certain	went to London to make his fortune.
developments beginning with	ولد وترعرع في أيرلندا, ولكن في سن العشرين في
experimental plays that were	عام 1876 غادر أيرلندا للأبد و لجمع ثروته ذهب إلى
indebted to the French well-made	لندن.
play of Scribe and to romantic and	At first he tried his hand at the
traditional patterns.	novel, but he did not get any
مر بتطورات كثيره ابتداء من المسرحيات	encouragement.
	في البداية جرب كتابة الروايه ولكنه لم يحصل
التجريبيه والتي تدين بالفضل للمسر حيات	على أي تشجيع.
الفرنسيه الجيده وللنماذج التراثيه والرومنسيه	Then he began to take part in
This is clear in Lady Inger Of Ostrat	debates of all sorts, and made his
(1855), Love's Comedy (1862), The	name as the greatest debater in
Pretenders (1863).	England.
هذا يتجلى في Lady Inger Of Ostrat (1855)	بعدها بدأ بالمشاركه في المناقشات بجميع مجالاتها
Love's Comedy (1862), The Pretenders	وجعل أسمه كافضل محاور في انجلترا .
.((1863	
<u>أوسكار وايلد (3.Oscar Wilde (1856-1900)</u> Another dramatist who took an important part in the revival of drama in the later	

Another dramatist who took an important part in the revival of drama in the later part of the nineteenth century was Oscar Wilde.

قام كاتب دراما آخر بجزء مهم لعملية احياء الدراما للجزء الاخير من القرن التاسع عشر هو أوسكار دراما. It was only during the last five years of his life that he turned his attention to writing for the stage.

خلال آخر خمس سنوات فقط من حياته تحول فيها اهتمامه للكتابه بالمسرح .

During his lifetime his plays became very popular, and they were thought to represent a high mark in English drama.

خلال حياته أصبحت مسرحياته مشهوره جدا ويعتقد أنها تمثل درجات عاليه في الدراما الانجليزيه.

But their importance was exaggerated, because they are merely the work of a skilled craftsman.

لكن اهميتها كان مبالغا فيها لانها كانت عمل حرفي موهوب

It was mainly on account of their style- graceful, polished and full of wit-that they appealed to the audience.

كانت تعتمد بشكل رئيسي على اسلوبها الرشيق واللامع والمليئ بالطرفه التي كان ينشدها الجمهور .
 FINAL REVISION-A DOLL'S HOUSE

- High Tragedy about Ordinary People in Everyday Prose Ibsen's contribution to the theatre, says a critic, was threefold, and in each respect the drama owes more to him than to any other dramatist since Shakespeare.
- كما يقول النقاد كل يوم التراجيدي العالي لأناس عاديين بأحداث عاديه. مساهمة ابسن بالمسرح كانت ثلاثة اضعاف لأى من المهتمين بالدراما مما يدين له بالفضل لاكثر من أي كاتب اخر منذ شكسبير .
- Firstly, he broke down the social barriers which had previously bounded it.
 او لا قام بكس الحواجز الاجتماعيه التي كانت تحاصره بالسابق
- He was the first man to show that high tragedy could be written about ordinary people and in ordinary everyday prose.

كان اول شخص يبين ان التراجيديا العاليه يمكن ان يكتبها اشخاص عاديين في سياق الايام العاديه .

 Before lbsen, tragedy had concerned itself with kings and queens, princes or princesses.

• كانت تهتم التراجيديا بالملوك والملكات الامراء والاميرات قبل ابسن

 Ibsen showed that high tragedy did take place at least as frequently in back parlors as in castles and palaces.

 اظهر ابسن ان التراجيديا القويه يمكن ان تحدث على الاقل في كثير من الاحوال في الصالات الخلفيه ((أي الازقه والحواري الفقيره))كما تحدث في القصور والقلاع .

 He was, of course, not the first dramatist to attempt this, but he was the first to write a tragedy about ordinary people that proved a tremendous success.

 بالطبع لم يكن هو اول كاتب درامي يقوم بالمحاوله , لكنه كان اول من كتب تراجيديا عن ناس عاديين فحققت نجاحا باهرا . • Ibsen's Deep Understanding of human Character and Human Relationships But none of these technical contributions explains the continued life of Ibsen's plays on the stage today.

 فهم ابسن العميق للشخصيه الانسانيه والعلاقات البشريه : لكن و لا أي من هذه المساهمات التقنيه فسرت استمر ار بقاء مسرحيات ابسن على الساحه الى وقتنا الحاضر.

 Ibsen's enduring greatness as a dramatist is due not to his technical innovations, but to the depth and subtlety of his understanding of human character (especially feminine character), and, which is rarer, of human relationships.

 عظمة ابسن المستمره ككاتب دراما لم تؤدي الى ابتكاراته التقنيه, لكن ادت الى عمق ودقة فهمه للشخصيه الانسانيه (خصوصا الشخصيات النسائيه) والتي كانت نادره, من العلاقات الانسانيه.

FINAL REVISION-The Title and Its Significance

• The play has an appropriate title.

المسرحيه لها عنوان يناسبها فعلا.

- The word "doll" means a woman without any will or mind of her own, a passive and subservient woman for eight long years Nora bas been a passive and obedient Wife to Helmer, always conforming to his ideas, opinions, and tastes.
 كلمة ((دميه)) تعني او تشير الى امراه ليس لها أي اراده او شخصيه او تفكير مستقل امراه سلبيه وخاضعه لثماني سنوات طويله فكانت نورا زوجه سلبيه ومطيعه لهيلمر, توافق وتطبق دائما أفكاره وآرائه وذوقه.
- He has always treated her as a pet and as his property.

كان دائما يعاملها كما لو انها حيوان أليف وكشئ من أملاكه .

• His attitude towards her has always been possessive, as If she wholly belonged to him and had no individuality of her own.

تصرفه تجاهها كان دائما تملكي , كما لو انها تنتمي اليه كليا وليس لديها أي استقلاليه .
 FINAL REVISION- A Modern Tragedy النهائي بمراجعة المأساة الحديث

- Ibsen called his play a modern tragedy, and a modern tragedy it surely is.
 وصف ابسن هذه المسرحية بانها تراجيديا حديثه , و هي بالفعل كذلك ..
- It is a tragedy because it has a sad ending, with Nora leaving not only her home and her husband but even her children in order to face an uncertain future.
- انها مأساة لأن لها نهاية حزينة , ليس فقط لهجر نورا لبيتها وزوجها ولكن ايضا لأطفالها , لتواجه مستقبلا غير واضح المعالم وغير مضمون.
- It is a tragedy because it depicts the break-up of a family and the disintegration of the domestic life of a couple.

انها مأساة لانها تصور انفصال العائله وتفكك الحياة الاسريه للزوجين.

It is modern because it departs from the old style of writing tragedies.
 هي حديثه لأنها بعيده عن الطريقه القديمه لكتابة التراجيديا (المآسي)..

5

A Doll's House is the story of Nora and her husband Helmer. بيت الدمية الشعبية هو قصة نورا وزوجها هيلمر. • They have been married for about nine, years and" have three children. متزوجون منذ تقريبا 9سنوات ولديهم 3 اطفال. Eight years ago Nora had borrowed some money from a man called Krogstad' against a promissory note on which she had forged signature of her father who was supposed to be a surety for the repayment of the loan. Nora had found it absolutely necessary to obtain this loan. منذ 8 سنوات اقترضت نورا بعض المال من رجل يدعى كروقشتاد مقابل ورقة ايصال زورت عليها توقيع ذلك التصرف كان ضروري لكي تحصل على القرض . away to a warm climate. كان زوجها قد مرض بشده والاطباء نصحوها بأن تأخذه في اجازه هادئه في مكان ذو طقس دافئ . Having no money and desperately anxious to save her husband's life by taking him to Italy she had raised this loan. عدم توفر المال والمحاوله بشكل يائس لانقاذ زوجها بأخذه الى ايطاليا اظطر ها لأخذ هذا القرض Her husband had fully recovered. تعافى زوجها بشكل تام. Since then Nora has regularly been paying monthly installments to Krogstad against the principal amount and the interest accruing thereon. منذ ذلك الوقت كانت نورا تدفع بشكل شهري اقساط المبلغ الاصلى لكروقشتاد والفوائد المترتبة عليه ... which the loan was taken, about the terms of the loan, and about the monthly payments she has been making. مع ذلك, لم تخبر زوجها ابدا عن القرض, او عن الهدف الذي من اجله اقترضت المال, او عن شروط. القرض, ولا عن الاقساط الشهريه التي كانت تدفعها. Nor has she ever had any notion that in forging her father's signature she had committed a serious criminal act. لم تكن تعلم ابدا انها بتزوير ها لتوقيع والدها قد اقترفت جريمه خطيره • Now after eight years, Krogstad needs Nora's help to save his job in a bank of which Nora's husband has been appointed the manager. الان بعد 8 سنوات , يحتاج كروقشتاد لمساعدة نورا لتنقذ وظيفته في البنك الذي عينه فيها زوج نورا کمدیر له

FINAL REVISION-The Story

والدها الذي كان من المفروض ان يكون هو الضامن كروقشتاد لإعادة دفعها للقرض- حيث وجدت نورا ان

- Her husband had fallen critically ill and the doctors bad advised her to take him

- However, she has never told her husband about the loan, about the purpose for

As Nora finds it impossible to help Krogstad, he reveals Nora's secret transaction with him and the fact of the forgery to her husband through a letter. عندما وجدت نورا انه من المستحيل ان تساعد كروقستاد - فيكشف عن معاملات نورا السريه معه لزوجها عن طريق رساله. Helmer becomes furious with his wife for having been guilty of the crime of forgery. يصبح هيلمر عنيفا مع زوجته لارتكابها جريمة التزوير ... Nora is shocked by her husband's attitude. She had thought that he was capable of making any conceivable sacrifice for her sake, but she finds that he is a selfcentered man. تصدم نورا من تصرف زوجها. كانت تعتقد انه كان قادرا على القيام باي تضحيه من اجلها , لكنها اكتشفت انه رجل انانی . She also finds that he is incapable of living 'up to the moral principles which he has always been professing loudly and emphatically. ايضا اكتشفت انه غير قادر على العيش حسب المبادئ الإخلاقيه التي طالما اعتقدت بها وأكد عليها . Her love for him drops dead, and she leaves him and also her children. يموت حبها له , و ايضا تتركه هو واطفالها Helmer's Reasons for wanting to dismiss Krogstad أسباب رغبة هيلمر في فصل كروقستاد Helmer and krogstad had been great friends during their boyhood but now Helmer holds Krogstad in contempt. كانوا أعظم أصدقاء هيلمر وكروقستاد خلال فترة الصبا ولكن يحتقر هيلمر الآن كروقستاد. In the first place, Krogstad had spoilt his reputation by an act of dishonesty for which he could have been prosecuted if the matter had gone to the court . فأو لا، كرو قستاد مدلل و أصبح مشهور ا بفعل خيانة الأمانة التي كان من الممكن بتوجيه الاتهام له لذهب إلى المحكمة This act of dishonesty in Krogstad's part was an act of forgery similar to that of Nora. خبانة أمانة كرو قستاد جزءا مماثل لفعل تزوبر نور ا... But while Nora had forged a signature without realizing that it was something illegal and punishable with imprisonment, Krogstad had committed an act of forgery knowing fully well what he was doing. لكن في حين توقيع نورا دون أن تدرك أنه شيئا غير قانونيا يعاقب عليه بالسجن، ارتكب كروقستاد عملا من أعمال التزوير دون أغفال تماما ما كان يقوم به.

Helmer had come to know of Krogstad's act of dishonesty and had therefore formed a low opinion about his friend of old days. توصل هيلمر لمعرفة ما فعل كروقستاد من خيانة الأمانة - شكل رأيا منحطا عن صديقه أيام زمان. For this reason, Helmer has decided to dismiss Krogstad from his post in the bank and now when Nora recommends Mrs. Linde for a job, Helmer makes up his mind to appoint Mrs. Linde to the post which would be vacated by Krogstad. لهذا السبب، قرر هيلمر اقالة كروقستاد من منصبه في البنك، وعندما أوصت نورا بوظيفة للسيدة لينده، أصرف هيلمر عقله ليعيين السيدة لينده للوظيفة التي سيتم إخلاؤها من قبل کر و قستاد But Helmer has a second reason also to get rid of Krogstad. ولكن أيضا هيلمر لديه السبب الثاني للتخلص من كروقستاد Krogstad always speaks to Helmer in a familiar manner, addressing him by his Christine name and behaving as if the friendship of their days of boyhood still exists between them. دائما يتحدث كرو قستاد لهيلمر بطريقة مألوفة، مخاطبا إياه باسمه المسيحي ويتصرف كما لو الصداقة أيام الصبا لا تزال موجوده بينهم. Helmer does not want that a man in a subordinate position, and especially a man who had been guilty of criminal act, should behave as if he were Helmer's equal. هيلمر لا يريد الرجل كتابع ، وخاصة أنه كان مذنبا من القانون الجنائى ، ويجب أن يتصرف كما لو كان هيلمر رزين. A Doll's House- Themes, Motifs & Symbols Themes -The Sacrificial Role of Women المواضيع- دور تضحية المرأة In A Doll's House, Ibsen paints a bleak picture of the sacrificial role held by women of all economic classes in his society. فى بيت الدمية، يرسم إبسن صورة قاتمة لدور التضحية التي تشغلها النساء لجميع الطبقات الاقتصادية في المجتمع. In general, the play's female characters exemplify Nora's assertion (spoken to Torvald in Act Three) that even though men refuse to sacrifice their integrity, "hundreds of thousands of women have." عموما، تجسد الشخصيات المسرحية النسائية تأكيد نورا (بتحدث تورفالد في الفصل الثالث) أنه. بالرغم من رفض الرجال التضحية بنز اهتهم "، لديهم منَّات الآلاف من النساء ".

The Unreliability of Appearances Over the course of A Doll's House, appearances prove to be misleading veneers that mask the reality of the play's characters and -situations.

عدم موثوقية الظهور = خلال بيت الدمية، يثبت ظهور القشرة المضللة التي تخفى واقع شخصيات المسر حبة والمواقف

Symbols -The Christmas Tree

• الرموز - شجرة الكريسماس

The Christmas tree, a festive object meant to serve a decorative purpose, symbolizes Nora's position in her household as a plaything who is pleasing to look at and adds charm to the home.

 شجرة الكريسماس،موضوع احتفالي من المفترض أن يخدم غرض ديكور، يرمز لموقف نورا في بيتها. باعتبارها ألعوبة لإرضاء النظر وأضافه سحر إلى المنزل.

- There are several parallels drawn between Nora and the Christmas tree in the play. هناك العديد من أوجه الشبه بالمسرحية بين نورا وشجرة الكريسماس.
 New Year's Day
- The action of the play is set at Christmastime, and Nora and Torvald both look forward to New Year's as the start of a new, happier phase in their lives.
- وقع عمل المسرحية في كريسماس ، وتطلع نور اوتور فالد للعام الجديد باعتبار ه بداية لمرحلة، أكثر سعادة في حباتهم الجديدة
- In the New Year, Torvald will start his new job, and he anticipates with excitement the extra money and admiration the job will bring him. في العام الجديد، سيبدأ تورفالد وظيفته الجديدة، ويتوقع بحماس أموال اضافية وإعجابه بالعمل سيحققه...
- Nora also looks forward to Torvald's new job, because she will finally be able to repay her secret debt to Krogstad.

 كما تتطلع نورا إلى وظيفة تورفالد الجديد، لأنها ستكون قادرة بالنهاية على سداد ديونها السرية مع کر وجستاد.

By the end of the play, however, the nature of the new start that New Year's represents for Torvald and Nora has changed dramatically.

 مع ذلك بحلول نهاية المسرحية، فقد تغيرت طبيعة بداية العام الجديد الذي يمثل تغير بشكل كبير لتورفالد ونورا