RENAISSANCE

LITERATURE الأدب الإنجليزي - عصر النهضة

INSTRUCTOR: MISS HAIFA

ترجمه إحترافيه شامله للمنهج + شروحات

Lecture 1

Causes of the Renaissance:

عصر النّهضة : أسباب النّهضة + حركه الإصلاح (the Reformation)

أدب عصر النهضة (Renaissance Literature)

.....

Main points

Causes and Consequences of the Reformation I

- Before the Reformation ALL Christians in Europe were Roman Catholic
- Reformation Ended the Religious Unity in Europe
- Attack on the medieval church—its institutions, doctrine, practices and personnel
- The Reformation caused a split in Christianity with the formation of the new Protestant religions

النقاط الأساسيّة

مسبّبات + عواقب حركه الإصلاح :

- **قبل الإصلاح** (Reformation) **كان جميع المسيحيون الذين في أوروبا على الديانه الكاثوليكيه الرومانيه.**
- **أنهت حركه الأصلاح الوحده الدينية في أوروبا (تفسير هذه النقطه موجود في النقطه الرابعه)**
- **هاجم المصلحون الكنيسة التي كانت موجوده منذ القرون الوسطى بما في ذلك معاهدها و مذهبها و ممارساتها وطاقم العمل القائم عليها"**personnel "
- **أحدثت حركه الإصلاح إنشقاق في العقيده المسيحيه مما أدى لظهور ديانه جديده تُعرف بالبروتستانت** (Protestant)

The Medieval Church

- Mission of the Church: To save the soul of all the members.
- **Tithe:** People donated one tenth (1/10) of the produce from their lands to the church each year.
- Wealth: Church became wealthiest group in Europe
- Church was the Center of daily life. The local church served as a church, meeting place, and shelter during war.
- Community: The church dominated community life and controlled interaction between Christians .

كنيسه العصور الوسطى: كيف كانت الكنيسة تهيمن على حياة أفراد الشعب، من صور سيطرة الكنيسه على الشعب الأوروبي المسيحي :

- **كانت مهمه الكنيسة هي (إنقاذ أرواح البشر)**
- **(Tithe) العُشر ، كان الناس آنذاك يدفعون مقدار العُشر (١٠/١) من محاصيل أراضيهم للكنيسه كل سنه .**
- **الثروة (Wealth) : أصبحت الكنيسه من أغنى الفئات في أوروبا آنذاك**
- **كانت الكنيسه هي مركز الحياة اليومية. وكانت الكنيسه المحلية تقوم بدورها ككنيسه ، إلى جانب ذلك كانت منطقة لمقابله الناس و ملجأ وقت الحرب**
- **كانت الكنيسه تسيطر على حياة المجتمع و تتحكم التفاعل ما بين أفراد الشعب (المسيحيون)**

The Problem of the Catholic Church : مشاكل الكنيسه الكاثوليكية

Greed, corruption and absenteeism

- Sales of indulgences: The release of a soul from purgatory (hell) for monetary donation – a HUGE abuse of Church power! Extortion of money from the poor
- Unfair Land and wealth distribution
- The corruption of the Papacy
- European population was increasingly anti-clerical
- Absenteeism of church leaders during natural disasters (plague, famine) or to solve everyday problems for people

مشاكل الكنيسه الكاثوليكيه :

تتلخص مشاكل الكنيسه الكاثوليكيه في ثلاث (الجشع **Greed**، الفساد**corruption** ، الغياب**absenteeism**

- **Sales of indulgences). شراء الطريق إلى الجنه ! : و تعني تحرير الأرواح من الجحيم (جهنّم) بمقابل مادي (وذلك أدى إلى غياب تام لقوى الكنيسة :**a HUGE abuse of Church **و إغتصاب اموال الفقراء**
- **توزيع الاراضي و الممتلكات بشكل غير عادل**
- **فساد البابا(Papacy)**
- **كان المجتمع الاوروبي ينمو و ينمو معه العداء تجاه رجال الدين**
- **غياب قادة الكنائس (طاقم العمل من قساوسة و راهبات..الخ) خلال الكوارث الطبيعية (كالطاعون و المجاعه) و كذلك عند الحاجة إليهم في حل مشاكل الناس**

New Socio-economic realities

- Better educated, urban populace was more critical of the Church than rural Peasantry
- Renaissance monarchs were growing impatient with the power of the Church
- Society was growing more humanistic and secular
- Growing individualism

الحقائق الإجتماعية الاقتصادية الجديدة :

- **اصبح النقد يوجة إلى الكنيسة من قبل الطائفة الحضرية"**urban " **المثقفة بدلا من الفلاحين و الرعاة "**rural Peasantry
- **"**
- **بدأ صبر العاهلين (الملوك monarch) ينفد تجاه قوى الكنيسة التي تزداد يوما بعد يوم**
- **بدأ المجتمع ينمو إنسانيا و علمانيا بصورة أكبر**
- **بدأ نمو ما يسمى بالفردية لدى أبناء الشعب "**individualism "

Technological Developments

- Scientific developments contradicted Church doctrine
- Invention of movable type (printing) in 1450 by Johann Gutenberg
- Manufacture of paper becomes easier and cheaper
- Spread of ideas faster than the Catholic Church could control them
- Intensified intellectual criticism of the Church
- Protestant ideals appealed to the urban and the literate

التطورات التقنيه :

- **كانت تسير التطورات العلميه بصورة متعارضه مع مذهب الكنيسه**
- **إختراع اله الطباعه المتحركه "** type (printing) **" في عام ١٤٥٠ على يد "** Johann Gutenberg **"**
- **أصبح تصنيع "** Manufacture **" الورق أكثر سهوله ورخصاً**
- **أنتشرت الأفكار بصورة أسرع من أن تستطيع الكنيسه الكاثوليكيه التحكم بها**
- **تم توجيه نقد مكثف إلى الكنيسه "**Intensified intellectual criticism **"**
- **ناشدت المثليات البروتستانتيه الحضر و المثقفين .**

Calls for Reform

- The Church's political power started being challenged
- Unwillinu]gness to depend on the Church and rejection of the constraints it enforced
- Growing human confidence vs. "original sin"
- Catholic church becomes defensive and unable to respond to the criticism
- The confusing nature of scholasticism and of church dogma

الدعوة إلى الإصلاح

- **بدأت قوى الكنيسة السياسية تُقابل بالتحديات**
- **عدم الرغبة بالإعتماد على الكنيسة و رفض جميع القيود التي تفرضها قسراً على الناس**
- **نمو الثقه "** confidence **"بين الأفراد (ضد) المزعوم " الخطيئة الأصلية"** (يعتقد المسيحيّون بأن خطيئه حواء و آدم في الجنه تشمل البشريه جمعاء لذلك يسمونها بالذنب الخالد أو الخطيئه الأصليه)
- **أصبحت قوى الكنيسة الكاثوليكية دفاعيه وغير قادرة على الرد على الإنتقادات الموجهه إليها**
- **أدى المذهب الغامضة لعقيده الكنيسة المتشدّدة لزيادة النقد ضده**

Reformers : المُصلحين

Desiderius Erasmus (1466-1536)

- A Dutch scholar, humanist, and theologian.
- Was ordained a Catholic priest, but never practiced priestly duties.
- Studied, instead, theology and classical Greek at the universities of Paris and Cambridge.
- Was critical of some of the practices and doctrines of the Catholic Church.
- Sought to reform the Catholic Church.

In Praise of Folly - by Erasmus

- Written in Latin in 1509
- Best-seller (only the Bible sold more by 1550)
- Erasmus was a devout Catholic who sought to reform the Church, not destroy it
- Criticized immorality and hypocrisy of Church leaders and the clergy
- The book inspired renewed calls for reform, and influenced Martin Luther

١/ ديسدروس إيراسمس (١٤٦٦-١٥٣٦)

- **عالم هولندي ، درس الإنسانيات وعلم اللاهوت**
- **عُيّن كـ قسيساً كاثوليكياً لكنه لم يمارس أبداً مهاميه الكهنوتيه**
- **درس إلى جانب ذلك اللاهوت والكلاسيكيّات الإغريقية في جامعات باريس و كامبريدج**
- **كان ناقداً لبعض ممارسات و مذاهب الكنيسة الكاثوليكية**
- **كان هدفه إصلاح الكنيسة الكاثوليكية**

(في مديح الحماقة) *In Praise of Folly* – *من أعمال إيراسمس*

- **كُتب باللغه اللاتينية ١٥٠٩ م**
- **حقق أعلى المبيعات بعد الأنجيل (Bible) والذي أبتيع أكثر في عام 1550**
- **كان إيراسمس كاثوليكياً مُخلصاً و كان يرنو لإصلاح الكنيسة لا تدميرها**
- **إنتقد الفجور "** immorality **" و النفاق "** hypocrisy **"في قادة الكنائس و رهبانهم**
- **أوحى الكتاب للدعوة لتجديد عمليات الإصلاح و أثر على مارتن لوثرMartin Luther**

Martin Luther (1483-1546)

- A German Priest
- Openly addressed the problems in the Church
- Said that faith is private and church should have no Control over it.

مارتن لوثر (١٤٨٣-١٥٤٦)

- **قس ألماني**
- **ناقش مشاكل الكنيسة بشكل مُنفتح أكثر**
- **قال بأن العقيده هي شئ شخصي ما بين الإنسان و الله و لا يجب على الكنيسه أن يكون لها دخل أو سيطرة عليها.**

- Oct 31, 1517, Martin Luther posted 95 Theses on the church door in Wittenburg, Germany
- The 95 theses summarized his criticisms of Church
- 1000s of copies distributed throughout Germany and Europe.

- **في الواحد والثلاثون من أكتوبر ، ١٥١٧ علق مارتن لوثر ٩٥ أطروحه (Theses) على أبواب الكنائس في ويتنبرج في ألمانيا"**Wittenburg "
- **في هذه الـ٩٥ أطروحة لخّص نقدة للكنيسة**
- **وزعت ١٠٠٠ نسخه ما بين ألمانيا و أوروبّا عامّة**

Reformation Begins: بداية الإصلاح

- By 1521 Luther was calling for Germany to spilt from the catholic Church
- Wanted German princes to overthrow Papal power in Germany and establish a German Church
- Jan 1521 – Luther is excommunicated
- He was summoned by Imperial Diet of Holly Roman Empire to the city of Worms by Emperor Charles V and was ordered to change his ideas
- Luther – "NO" – The Edict of Worms was issued, making Luther an outlaw Luther kept in hiding by German princes

في ١٥١٢ نادى لوثر ألمانيا للإنفصال من الكنيسة الكاثوليكية

- **أراد من الأمراء الألمانيين الإطاحه بقوى البابا في المانيا و تأسيس كنيسة ألمانية**
- **في يناير ١٥٢١ طُرد لوثر**
- **بعد ذلك تم إستدعاؤه من قبل الإمبراطورية الرومانية المقدّسة إلى مدينه وورمز (Worms) بواسطة الأمبراطور تشارلز الخامس و أمر بتغيير أفكاره تجاه الكنيسة.**
- **قابل ذلك لوثر بالرّفض و أُصدر المرسوم الملكي (The Edict of Worms) نسبة لمدينه وورم ، وعليه أُعلن لوثر خارجاً عن القانون و أصبح لوثر يختبئ لدى الأمراء الألمانيين تلك الفتره**

Lutheranism اللوثرية

Lutheranism (Protestantism) Spreads

- Followers of Luther's religious practices increased
- Protestantism Gained support among many German princes
- 1524, German peasants revolted (The Peasants' Revolt) and hoped Luther would support them, but… because Luther needed the support of German princes, he did not help the peasants
- Germany is in turmoil – is it Catholic? Is it Lutheran?
- To establish peace, the Holy Roman Emperor Charles V accepted the Peace of Augsburg, and allowed German princes to choose their own faith and religion.

(اللوثرية و إنتشار الديانة البروتستانت)

- **أزدادت تحركات أتباع لوثر الدينيّة**
- **اكتسبت ديانه البروتستانت دعم من قبل الأُمراء الألمانيين**
- **في عام ١٥٢٤ ، إبتدأ الرعاه و الفلاحون الألمان بالثورة (ثورة الفلاحين** The Peasants' Revolt **:) و كانو يأملون أن يجدوا الدّعم لدى لوثَر إلّا أن لوثر بنفسه كان بحاجه للدعم من قبل الأمراء الألمان لذلك لم يتمكن من دعمهم**
- **أصبحت ألمانيا في حالة إضطراب و السؤال هنا يقول :من هم سبب هذا الإضطراب ؟ (أهم الكاثوليكيون أم اللوثريون) "البروتستانت"**
- **ولإعاده تأسيس الأمن والأمان قام الإمبراطور الروماني تشارلز الخامس بقبول إتفاقيه سلام أوجستبرج (the Peace of Augsburg) و سمح للأمراء الألمان بإختيار عقيدتهم و ديانتهم دون فرض الكاثوليكية عليهم**

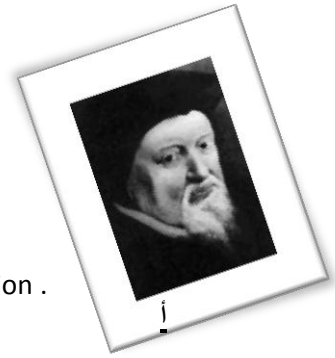
Protestantism Spreads across Europe

- Ulrich Zwingli and the Zwinglian Reformation
- John Calvin and Calvinism
- Henry VIII and the English Reformation

إنتشار ديانة البروتستانت عبر أوروبا

- **الأن سننتقل لمُصلح آخر أسمه (اولريتش زوينجلي) و حركته الزوينجليه** (the Zwinglian Reformation)
- **بعد ذلك سننتقل للمصلح الذي تلاه (جون كالفن و الحركه الكالفنية)** (Calvinism)
- **وأخيرا هنري الثامن و الإصلاح الأنجليزي**

Ulrich Zwingli (1484-1531) / The Zwinglian Reformation



أ

- priest in Zurich, Switzerland
- Revolted against the Catholic Church:
- Banned all religious relics & images
- Whitewashed all church interiors.
- Banned music in church services
- Did not merge with Luther because he disagreed with him on communion .

ولريتش زوينجلى (١٤٨٤-١٥٣١)

- **كان اولريتش كاهناً في زيورخ. سويسرا**
- **ثار ضد الكنيسه الكاثوليكية كسابقيه**
- **منع "Banned " جميع الأثار و الصور الدينية**
- **بيض مداخل الكنائس**
- **منع " Banned "الموسيقى في خدمات الكنائس**
- **لم يتفق مع لوثر و أختلف معه في معظم أفكاره**

John Calvin (1509-1564) and Calvinism

- Replaced Zwingli (killed in religious war)
- French, fled to Switzerland for safety
- 1536 – began reforming Geneva, Switzerland
- Created a church-government of elect and laity
- Used consistory (moral police)
- Sent missionaries throughout Europe to convert Catholics
- His ideas spread to France, Netherlands, Scotland
- Mid 16th Century – Calvinism more pop than Lutheranism
- Anti-Catholic
- Was influenced by Martin Luther, but..
- Disagreed with Luther's "Salvation through Faith alone."
- Established his own Protestant Religion in Switzerland

جون كالفين (١٥٠٩-١٥٦٤) + أعماله

الحركه الكالفنية

- **حل جون كالفن محل زوينجلي والذي قُتل في الحرب الدينية**
- **كان فرنسيّاً ، وفرّ إلى سويسرا من أجل السلامة**
- **في ١٥٣٦ بدأ حركته الإصلاحيه في جنيف و سويسرا**
- **أنشأ كنيسة حكومية إنتخابيه علمانية "** government of elect and laity "
- **أنشأ الشرطه الدينيه (**moral police **"مثل الهيئه عندنا)**
- **أرسل المبشّرين "** missionaries **"عبر أوروبا لتحويل ديانه الكاثوليكيين**
- **أنتشرت أفكاره في فرنسا ، هولندا و سكوتلاند**
- **في منتصف القران الـ ١٦ كانت الحركه الكالفنيه أكثر أنتشارا و شُهرة من الحركه اللوثريه (سابقتها)**
- **كان ضد الديانه الكاثوليكيه (كسابقيه من المُصلحين)**
- **كان ممن تأثّروا بحركه مارتن لوثر إلا أنه لم يتوافق معه في أمر ما و هو (النجاه او الخلاص بواسطه الدين فقط** Salvation through Faith alone**)**
- **أسس الديانه البروتستانت الخاص به في سويسرا**

Calvinism : Started in (Switzerland الحركه الكالفنيه (إبتدأت في سويسرا

England and America = (Puritans الحاله الدينيه في إنجلترا و أميركا (كان أغلب الناس متشدّدون
:

Scotland = (The Presbyterians : المشيخيّة) في سكوتلندا

Holland = The Dutch Reform (في هولندا : كانت هناك الحركه الإصلاحية الهولنديه

France = (The Huguenots :مسيحيّون فرنسا)

Germany =(The Reform Church: ألمانيا :كنيسة الإصلاح

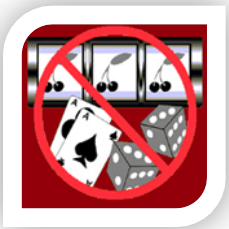
South Africa = Boers جنوب أفريقيا

Calvinism believes in:

- Predestination: It is decided, at birth, if people will go to heaven or hell
- Preach a purified existence and opposed to drinking, gambling, card playing, swearing, etc.

إعتقادات الكالفنية :

- **(Predestination) أن الأقدار محسومة منذ الميلاد . ما إذا كان الناس سيذهبون إلى الجنه أو النار .**
- **الحث على الحياة الطاهرة ومعارضة الشُّرب و القِمار و لعب الورق والشتم .. الخ**



Reformation in England

هنري الثامن و حركة الإصلاح في إنجلترا

- Political, not religious motives for reform
- Henry VIII – King of England needs a male heir to carry on the Tudor Dynasty

- **كان هنري الثامن سياسياً أكثر من كونه دينيّاً و لم تكن دوافعه للإصلاح دينيه البتّة**
- **هنري الثامن (ملك إنجلترا) كان يتوق لأن يكون له وريثاً ذكراً (a male heir) ليحمل عرش سلاله** التيودور

- Married Catherine of Aragon (Aunt of Charles V, the Holly Roman Emperor)
- Catherine gave him a daughter, Mary and no son,
- So Henry wanted a divorce!
- In the Catholic Church, you need an annulment, granted by the Church. The Pope ONLY can grant it to a King.

- **تزوج الملك هنري بكاثرين الأراجون (Catherine of Aragon) عمّة الملك تشارلز الخامس (Charles V)**
- **أنجبت له كاثرين بنت و هي الملكه القادمه لإنجلترا (Mary) و لم تنجب له ولداً كما يتمنى**
- **صمم هنري على الطلاق divorce**
- **ووفقاً للكنيسه الكاثوليكية يجب أن يحصُل الرجل الراغب بالطلاق على الموافقه منها (الكنيسة الكاثوليكيهCatholic Church) ووحده البابا (The Pope) هو من بإمكانه منح الملك الطلاق**

- Political, not religious motives for reform
- The Pope refused to grant the annulment, too political
- Standoff between: The King of England and HRE Emperor
- After a long argument, Henry decided to break away from the Catholic Church
- Archbishop of Canterbury granted Henry VIII a divorce
- Act of Supremacy(1534) established the Church of England
- King Now controls over religious doctrine, appointments, etc
- Henry VIII dissolved Catholic claims, sold its land and possessions
- Took power but remained close to Catholic teachings

- **كانت دوافع هنري الإصلاحيه سياسية و ليست دينيه**
- **أدى رفض البابا منح هنري الثامن الطلاق إلى إحداث تشاحنً ما بين ملك إنجلترا هنري والأمبراطورية الرومانية**
- **وبعد حوار مطوّل قرر هنري الإنفصال عن الكنيسة الكاثوليكية لأول مرة**
- **أساقفة الكانتيربري (Archbishop of Canterbury) هم من قامو بمنح هنري الطلاق**
- **أُصدر فيما بعد قانوناً يعرف بـ (قانون التّفوق أو السياده Act of Supremacy) في عام ١٥٣٤ أسس بمرسومه الكنيسة الإنجليزية Church of England**
- **أصبح الملك الأن هو المتحكم الأول بالمذاهب الدينية و التعيينات وما إلى ذلك**
- **قام هنري الثامن بحل الإدّعائات الكاثوليكية و قام ببيع أراضيهم و ممتلكاتهم**
- **أصبحت القوة العُليا له لكنه ضل قريباً من التعليمات الكاثوليكيّة**

Henry and His Wives : هنري الثامن و زوجاته

- Henry was desperate for a son. So much so he married 6 times!!
- The saying goes…Divorced, Beheaded, Died Divorced, Beheaded, Survived

كآن هَنري متلهفاً على الحصول على وريث ذكر و تزوج لسته مرات لأجل هذا السبب و منهن من طُلّق و منهن من قُطع رأسها و منهن من ماتت مطلّقة و منهنّ من نجا .

The Church of England : كنيسة إنجلترا

- 1547 – Henry died
  His 9 year old son, Edward VI, took the throne
- The Church of England or the Anglican Church became more Protestant, which triggered the anger of the Catholic Church
- 1553 – Edward VI died
  His half-sister Mary (Catholic) took throne
- Mary wanted to restore Catholicism
- She had over 300 Protestants burned alive as heretics, which earned her the title "Bloody Mary."
- Mary increased tensions between Catholics and Protestants

- **في عام ١٥٤٧ توفي الملك هنري**
- **و تولى الحكم إبنه إيدوارد السادس صاحب التسع سنوات (من أحدى زوجاته والتي لم يتطرّق إليها المنهج) إسمها (Jane Seymou) فقط للمعلومية**
- **الكنيسه الأنجليزية أو (the Anglican Church: مسمى آخر لها) أصبح تميل للديانه البروتستانت أكثر الشئ الذي أجج غضب الكنيسة الكاثوليكيه (في روما)**
- **في عام ١٥٥٣ توفي إيدوار السادس إبن هنري وتولت الحكم أخته الغير شقيقه الكاثوليكية المتشدّده (Mary)**
- **أرادت ماري إستعاده الدين الكاثوليكي**
- **قامت بحرق أكثر من ٣٠٠ معتنق للدين البروتستانت بجريمه الهرطقه أو الزندقة وهذه الجريمه أكسبتها لقب (ماري الدمويه "Bloody Mary.")**
- **أحدثت ماري توتراً كبيراً و فجوة ما بين الكاثوليكيين والبروتستانت**

Lecture 2

المحاضرة الثانيه

"Gold, God and Glory" الذهب ، الإله ، المجد:

Trade routes, Missionary work and Fame

- Crusades tried to dislodge Muslims from control of trade routes to the East
- Crusades were a big loss, but Europe learnt to draw maps and sail seas.
- Fall of Islamic Spain, al-Andalus, put a huge reservoir of wealth and scientific knowledge in the hands of Europe
- Notice the dates: Fall of Grenada January 1492, Columbus sails in July 1492.

الطرق التجارية ، أعمال المبشرين و الشُّهرة :

- حاولت الحملات الصليبيّة طرد المسلمين من تحكّمهم بالطرق التجارية القابعة في الشرق
- كلفت الحملات الصليبية اوروبا خسائرة كبيرة إلّا أن أوروبا تعلمت منها كيف ترسم الخرائط و تشق عباب البحار
- سقوط الدولة الأسلاميه في الأندلس والذي ترتب عليها وقوع خزائن الثروات و الإنجازات العلمية في يد الأوروبّيين
- لاحظ التواريخ (سقوط غرناطه "Grenada " في يناير من عام (١٤٩٢) وإبحار كولومبوس في يوليو من نفس السنه (١٤٩٢)

Explorations Begin بداية الإكتشافات

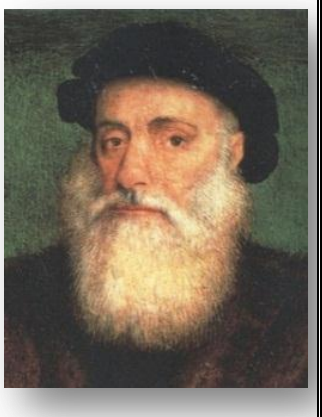
- Portugal, Spain, England, and France led the exploration and colonization movement and built individual empires across the Americas, Africa, Asia, and Australia.
- Portugal led the way. A land of experienced sailors who had traveled the seas in search of trade for centuries. Portuguese monarchs like Prince Henry the Navigator understood their country's dependence on the sea and eagerly finance exploration ventures.

- البرتغال ، أسبانيا ، أنجلترا و فرنسا قادوا رحلاتهم الإستكشافية و حركاتهم الإستعمارية و قامو ببناء إمبراطورياتهم الفردية عبر أميركا و أفريقيا و أسيا و أوستريليا
- بدأت البرتغال بإستكتشاف الأراضي عن طريق إرسال بحارة من ذوي الخبرة والذين سافروا عبر البحارة بحثاً عن التجارة لعدة قرون و كان ملوك البرتغال أمثال الأمير هنري قد أدركوا إعتماد بُلدانهم على البحر و موّلوا مشاريع الإستكشاف بكل ما يُمكنهم

Portugal : البُرتغال

- Portugal led the way. A land of experienced sailors who had traveled the seas in search of trade for centuries. Portuguese monarchs like Prince Henry the Navigator understood their country's dependence on the sea and eagerly finance exploration ventures.
- The Portuguese, first, explored the west coast of Africa and established trade in gold and slaves.

- البرتغال ، أسبانيا ، أنجلترا و فرنسا قادوا رحلاتهم الإستكشافية و حركاتهم الإستعمارية و قامو ببناء إمبراطورياتهم الفردية عبر أميركا و أفريقيا و أسيا و أوستريليا
- إبتدأ البرتغاليين بإكتشاف الساحل الغربي من أفريقيا و أسسوا منه تجارة الذهب و الرّقيق (العبيد) trade in gold and slaves.



- 1497, Vasco da Gama sailed around the Cape of Good Hope at the southern tip of Africa and Continued to India. He and his crew were the first Europeans to reach India by sea.
- Then the Portuguese established settlements in Brazil in South America.
- Brazil provided Portugal gold and sugar.
- Portugal was more interested in trade than in taking over a land and its people. By the 1600s, Portugal had established trading posts in important coastal areas of Africa and Asia..

- في ١٤٩٧، أبحر فاسكو دي جاما حول رأس الرجاء الصالح (the Cape of Good Hope) في الطرف الجنوبي من أفريقيا و اكمل إبحاره نحو الهند و كان طاقمه هو أول طاقم " crew " أوروبي يصل إلى الهند عن طريق البحَر
- بعد ذلك أسس البرتغاليين مستعمرة"settlements " في البرازيل في أميركا الجنوبيّة
- زوّدت البرازيل البرتغاليين بالذهب و السّكر
- كان البرتغاليين مهتمّين بالتجاره أكثَر من الإستيلاء على الأراضي والناس ، و في ١٦٠٠ ، أسس البرتغاليين مراكز تجارية في المناطق الساحليه الهامه في أسيا و أفريقيا

The Spanish Empire: الإمبراطورية الأسبانية

- Spain's exploration and colonization were led by the Italian explorer Christopher Columbus. in 1492, Columbus reached the Caribbean Islands. His aim was to find a new route to Asia.
- Accidentally found America while looking for a westward route to Asia
- His voyages considered a turning point in history

- الإكتشافات الأسبانية و حركات الإستعمار قام بقيادتها المكتشف الأيطالي كرستوفر كولومبوس ،"Christopher Columbus " و في ١٤٩٢ وصل إلى جزر الكاريبي "Caribbean Islands." و كان هدفه هو العثور على مسار جديد إلى آسيا
- وبالمصادفه عثر على أميركا بينما كان في رحله بحثه على طريق غربي يقود لـ آسيا
- رحلاته أُعتبرت نقطه تحوّل في التاريخ

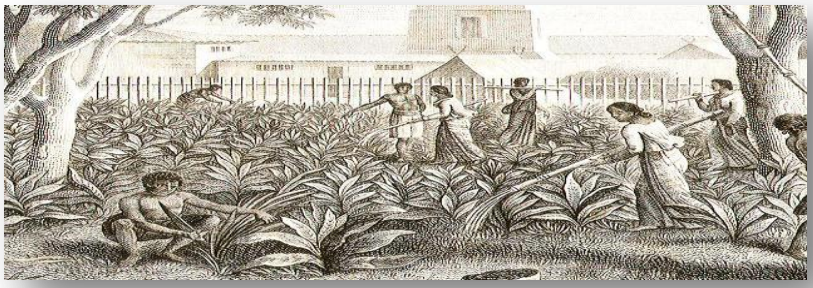
- In 1510, Spain financed the voyage of Portuguese explorer Ferdinand Magellan, who headed south and west, rounding the tip of South America and finally reaching the Philippine Islands after 18 months at sea.
- Magellan died there, but his crew returned home after circumnavigating the entire world and proving that the earth was round!
- Spanish explorers soon conquered the powerful Inca and Aztec empires in what is now Peru and Mexico. They established colonies that destroyed the native's civilization and its population. The Spanish empire eventually became the largest and strongest of the colonial empires.
- The Spaniards used the gold and silver of the Americas to finance military wars and to take over Asian trades in spices, silk and cloth.
- Spreading the Catholic religion was also an important part of the Spanish colonization.

- في عام ١٥١٩ ، موّلت " financed " أسبانيا رحلة بحرية"voyage " للكشّافة البرتغالي فيردناد ماجلّان(Ferdinand Magellan) والذي أتّجه بدوره للجنوب و الغرب بالدوران حول أطراف أميركا الجنوبية بحراً حتى وصل إخيرا لجزر الفلبّين بعد مرور ١٨ شهرا في البحر
- توفي ماجلان هناك . لكن فريقة عادو إلى الوطن بعد أن داروا حول العالم كله وأثبتوا أنه الأرض كرويّه !
- قريبا جداً غزا المكتشفون الأسبان إمبراطوريتي الإنكا و الأزتيك القويتين (Inca and Aztec empires)و التي تعرف الأن بـ البيرو و المسكيك. وأسّسو مستعمرات دمرت حضارة السكان الأصليين و الشعب . أخيراً أصبحت الأمبراطورية الأسبانية أكبر و أقوى الأمبراطوريات الإستعمارية
- أستعمل الأسبان الذهب و الفضه (التي أخذوها من أميركا) لتمويل الجيش و الحروب لتمكينهم من الإستيلاء تجاره التوابل في آسيا "take over Asian trades in spices " ، وتجارتي الحرير و النسيج (الملابس) silk and cloth
- وكان نشر الدين الكاثوليكي أيضاً جزءاً مهمّاً من الإستعمار الأسباني

The English Empire الإمبراطورية الإنجليزيّة

- England started by conquering Ireland in the 1500s.
- In the 1600s and 1700s, the English established tobacco plantations in the Caribbean Island and colonies along the Atlantic coast of North America.
- The colonists were a mix of religious puritans and pirates and mercenaries.

- إبتدأت إنجلترا بغزو إيرلندافي ١٥٠٠
- وفي الـ ١٦٠٠ و الـ ١٧٠٠ أسست أنجلترا مزارع التبغ " tobacco "في جزر الكاريبيّ و المستعمرات التي بمحاذاة الساحل الأطلنطي من أميركا الشمالية
- كان المستعمرين خليط من رجال الدين المتشدّدين"puritans " و القراصنه " pirates "و المرتزقة "mercenaries "



- In 1600, England chartered the East India Company to trade in the East Indies (India and Southeast Asia) and soon established a colonial presence in India. India eventually came under British rule in 1858.
- England first explored Australia in the late 1600s and established a strong colonial presence there in the late 1700s after the American colonies became independent.

- وفي سنة ١٦٠٠م إستأجرت أنجلترا شركه شرق الهند (East India Company) للمتاجرة في الهند الشرقية (الهند و جنوب شرق آسيا) وأسست وجود إستعماري في الهند colonial presence. وأخيرا أصبحت الهند تحت قبضه الإنجليز في سنه ١٨٥٨م
- و أستكشفت إنجلترا أستراليا في أواخر الـ م١٦٠٠ و وفي أواخر الـ ١٧٠٠م أسست وجود إستعماري قوي هناك بعد أن أصبحت المستعمرات الأمريكية مستقلّة

The French فرنسا

- The French settled in North America once French explorer Samuel de Champlain founded the colony of Quebec as a trading post in 1608. Then they moved down the Mississippi River and claimed the central part of what is now the United States.

- إستقر الفرنسيون في أميركا الشّمالية حين وجد الكشّافة الفرنسي ساموبل دي تشامبلان (Samuel de Champlain) مستعمرة كيبيك (Quebec) كـ مركز تجاري في سنه ١٦٠٨م . بعد ذلك تحركو جنوباً صوب نهر الـ ميسسبي (Mississippi River) و أخذوا الجزء الاوسط وهو ما يعرف الأن بالولايات المتّحدة

Rise of Mercantilism ظهور المذهَب التجاري

- Governments sponsored most early ventures
- Private sponsorship begins with Joint-Stock Companies
- Money pooled together = Limited liability
- World trade shifts from Mediterranean to Atlantic
- Mercantilism begins:
  - Nations base wealth on gold and silver, gained only through mining or trade.
  - Gov't begin forcing colonies to trade ONLY with parent country
  - All raw materials go to parent country, and colonies must buy finished goods from parent country
  - All wealth then stays with parent country

- أخذت الحكومات ترعىsponsored المشاريع في وقت مبكر
- إبتدأ الدعم الخاص مع شركات المُساهَمة (Joint-Stock Companies)
- جُمعت الاموال معاً = وأصبحت المسؤولية محدودة
- وأنتقلت تجارة العالم من البحر المتوسّط إلى المحيط الاطلنطي
- ظهور المذهب التجاري :
- ثروة الدول و ذهبهم و فضّتهم تم الحصول عليها فقط عن طريق إستخراج المعادنmining و التجاره.trade
- إبتدأت الحكومات بإجبار المستعمرات على التجاره من البلد الأم فقط (parent country)
- كل المواد الخام تذهب إلى الدولة الأم ، والمستعمرين يجب عليهم شراء السلع GOODSمن الدولة الأم
- وكل الثروة حينها تبقى لدى الدولة الأم

Social Impact التّأثير الإجتماعي

- Massive population growth in Europe between 1450-1650 (55 mil to 100 mil)
- Columbian Exchange- new crops, animals, diseases exchanged **Items only in Europe/Asia before 1492:** Beet, Carrot, Cherry, Cinnamon, Coffee, Grape, Lettuce, Melon, Oat, Olive, Orange, Rice, Spinach, Wheat, Cattle, Goat, Pig, Sheep, Cotton, Rat **Items only in America before 1492:** Avocado, Cacao Bean (Chocolate), Chile Pepper, Corn, Peanut, Pineapple, Potato, Pumpkin, Sweet Potato, Tomato, Turkey, Tobacco
- People begin to migrate to New World colonies for new opportunities

- تنامى عدد السكان بشكل ضخم ما بين الـ (١٤٥٠- ١٦٥٠)
- حدث تبادل كولومبي ، محاصيل جديدة، حيوانات و تبادل انواع الأمراض
- من المحاصيل الموجوده في أوروبا و آسيا (فقط) قبل سنه ١٤٩٢ : الشمندر ، الجزر ، الكرز ،القرفة ، القهوة ، العنب والخس و الشمام و القمح والشوفان و الزيتون و البرتقال و الأرز والسبانخ و القمح والماشية و الماعز والخنزير و العنم و القطن
- من محاصيل أميركا: الأفوكادو و بذور الكاكاو (الشوكولاته) و الفلفل و الذرة و الفول السوداني و الأناناس و البطاطا و القرع العسلي و البطاطا الحلوة و الطماطم و الديك الرومي و التبغ
- إبتدأ الناس بالهجرة إلى العالم الجديد (المستعمرات"New World) للحصول على فرص جديده

Scientific Revolution : الثورة العلمية

colas Copernicus

Studied in Poland; questioned old beliefs
Thought Earth was round, it rotated in axis, & revolved around the sun
Wouldn't publish beliefs until near death (afraid of the Church)

كولاس كوبيرنيكوس:

- درس في بولندا و شكّك في الإعتقادات القديمة
- إعتقد بأن الأرض كروية مستديرة"Earth was round " في محورها و تدور حول الشّمس
- لم ينشر إعتقاداته حتى حين أقتربت وفاتة (خوفاً من الكنيسَة)

Johannes Kepler

Used math to prove Earth revolved around sun
Also discovered planets move in ellipses & at different speeds

جوهانز كيبلر :

- إستخدم الرياضيات ليثبت أن الأرض تدور حول الشّمس
- أكتشف كذلك الكواكب التي تتحرك في الفراغ وبسرعات مُختلفة

Galileo Galilei

Built telescope & observed several moons
Proved theories of Copernicus
Church forced him to recant his beliefs
Also worked with physics and motion

جاليليو جاليلي:

- بنى تيليسكوب و راقب حالات القمر
- أثبت نظريات كوبيرنيكوس
- اجبرته الكنيسة على سحب معتقداته
- عمِل في الفيزياء و الحركه

Francis Bacon

Founded the scientific method (truth through evidence)

فرانسيس باكون :

- أوجد الطريقة العلمية (الوصول للحقيقة عبر الأدلّة

Rene Descartes

Questioned everything; father of analytical geometry
"I think therefore I am" من مقولاته

رين ديسكارتيس:

- شكك في كل شئ : وهو أب الهندسة التحليليّة (تُعزى إليه)
- " أنا أفكر اذا انا هنا"

Isaac Newton

1st European to recognize concept of gravity (apple)
Wrote of laws of universe (*Principia*)
Developed calculus to study changes in forces or quantities

إسحاق نيوتن :

- أول أوروبي أدرك مفهوم الجاذبيّة
- كتب (*Principia*) في قوانين الكون
- طوّر علم التفاضل و التّكامل " calculus " لدراسة التغييرات في القوى و الأحجام

Andreas Vesalius

Recorded information on human anatomy (*The Structure of the Human Body)*

أندريس فيزاليوس

- سجّل معلومات عن علم التشريح البشري anatomy

Robert Hooke

Used microscope to study the body
Discovered cells

روبيرت هوك

- إستخدم المايكروسكوب ليدرس الجسد البشري
- إكتشف الخلاياcells

Conclusions: خاتمة

Of course, Renaissance did not usher only an age of exploration and travels and literature.

It also ushered an age of exploitation and destruction

Many nations were destroyed in the areas that came under European control.

Some like the Mayas and Incas were very sophisticated

بالطّبع لم تساعد حركه النهضه (Renaissance) في عصر الأستكشاف و السفر و الأدب وحسب ، بل كان لها دورها في عصر الإستغلال و الدّمار
الكثير من الأُمم دمّرت في المناطق التي جائت تحت السيطرة الأوروربيّة .
بعض الحضارات كـ (المايا :Mayas) و الـ (الأنكا:Incas) كانت متطوّرة جدا

The Renaissance also ushered the age of the International Slave Trade, and millions of Africans were kidnapped and taken to plantations in the Americas where they were forced into bondage and servitude.

النّهضه كذلك ساعدت عصر تجارة الرقيق العالمية(International Slave Trade) و الملايين من الأفريقيّون كانو قد أختُطفوا kidnapped و أخذوا إلى مزارع أميركا و أجبرو على العبُودية والإسترقاقbondage and servitude

Not to forget that mercantilism builds the foundations of the modern Capitalist system

New methods of warfare that are far more devastating than anything humanity has ever seen.

The literature of the Renaissance did not appear simply because some writers of genius appeared, but because the new socio-economic realities brought with it new cultures and new ways to look at the world and new ways to think and organize and communicate.

ولا يجدر نسيان دور المذهب التجاري (أو الحركه التجاريه) في بناء أسس نظام الإستعمار الحديث .

إتُّخِذت أساليب جديدة في الحروب وكانت أكثر تدميريّةً من أي شئ عرفتهُ البشريّة

أدب النّهضة لم يظهر لأنهُ و ببساطه ظهر كتابُ بارعون . لكن السبب في ظهوره هو الحقائق الإقتصاديه الإجتماعية الجديده والتي أحضرت معها حضارة و طرق جديدة للنظر إلى العالم و طريقة جديدة في التفكير و التنظيم و التواصل

Lecture 3

Humanism الإنسانيّة

- The Renaissance is one of two or three moments in the history of Europe that has been most transformative. It is comparable in its magnitude to the Scientific Revolution and the Industrial Revolution.
- Previous lectures illustrated how the Renaissance created new economic, geographical and military realities. Now we will address the new cultural realities that this period produced.
- The culture that the Renaissance brought with it is called: Humanism. It is a culture that is still with us today and many writers, intellectuals, artists and philosophers still call themselves today “humanists.”

- كانت النهضه واحده من إثنان او ثلاثة حركات في التاريخ الأوروبي والتي كانت الأكثر تحويليّة . وتقارن في أهميتها بالثورتين العلمية والصناعية
- صوّرت لنا المحاضرات السابقة كيف أن النهضه خلقت حقائق إقتصادية و جغرافيه و عسكريه جديدة . والان سوف نناقش الحقائق الثقافيه الجديدة التي أنتجتها هذه الحقبه
- الثقافه التي جلبتها النهضه تُدعى (الإنسانيه) و هي ثقافه لا تزال حية إلى يومنا هذا و لا يزال الكثير من الكتاب و المثقفين و الفنانين و الفلاسفة يطلقون على أنفسهم لقب " الإنسانيين"

Humanism – Definitions" تعريف الإنسانيه

- Originally, Humanism meant that important questions of life and death, good and evil, politics and governance, etc. ceased being talked about exclusively from the perspective of the Church.
- These questions and many others could now be investigated and discussed by average human beings, from their perspectives and for their own interests.
- That the human mind can now operate without the supervision of the Church dictating the questions and the answers is, broadly speaking, the meaning and the essence of Humanism.

- تعني الإنسانيه في الأصل التساؤل عن الحياة و الموت ، الخير و الشر والُحكم .. الخ والتي كُف عن الحديث عنها من جهه الكنيسه .
- هذه التساؤلات والكثير من غيرها أصبح من الإمكان البحث عنها و مناقشتها بواسطه المواطنون المتوسّطونaverage human beings من وجهات نظرهم و إهتماماتهم. interests
- أصبح الأن العقل البشري قادراً على العمل دون إشراف الكنيسة ، يملي الأسئله و يجيبها ، يتكلم بإتّساع أكبر . هذا هو جوهر الإنسانيه

Evolution of Humanism تطوّر الإنسانية

- Most historians say that Humanism appeared first in Italy, but scholarship is showing that the Renaissance, Humanism, the Scientific Revolution would not have been possible without the translation of Islamic books 300 years before (11th century) in Toledo, al-Andalus, from Arabic into Latin. We will focus on Italy only here.

- قال معظم المؤرّخون بأن الإنسانية ظهرت أولاً في إيطاليا . لكن الدارسون أظهروا بان كلا من حركات النهضه و الأنسانيه و الثورة العلمية لم يكن من الممكن القيام بها من دون ترجمه الكتب الإسلامية بـ ٣٠٠ سنه من قبل (القرن الحادي عشر) من طليطله (Toledo) في الأندلس نُقلت من العربيه إلى اللاتينيه . سيكون تركيزنا هنا فقط على إيطاليا

The reason why Humanism emerged in Italy are many:

- ✓ It's the home of the Roman Empire and its Latin culture, and much of Humanism consisted in reviving the Latin literature and poetry of classical Rome.
- ✓ Because a substantial amount of the Latin literature of Classical Rome was still available in the churches, monasteries and private villas of Italy. The Church did not allow these texts to circulate before, but the weakness of the Church, the invention of printing and the increased wealth made these texts and book available to the public to read, translate and imitate.
- ✓ The emerging states in Europe have a need for administrators, secretaries, writers and educated people to manage the new wealth they have now from the new trade routes they have established.
- ✓ The Humanists were these writers, secretaries and administrators.

- Humanists were educated people at the services of kings and princes.
- They provided these kings and princes with what the Church could not provide: a secular education
- And it was the pursuit of that secular education that made humanists travel across Europe looking for classical texts from Ancient Rome and Greece.
- This informal movement spread from Italy to Holland, Germany, France, and England and was responsible for the great literature and science that became a feature of this era and which influenced Europe and the world.

أسباب ظهور الإنسانيه في أيطاليا :

و كان هناك كمية كبيرة " substantial amount "من الأدب اللاتيني و الكلاسكيات الرومانية لا تزال متوافرة في الكنائس و الأديار "monasteries " والفيلات الشخصيه في إيطاليا . و لم تكن الكنيسة تسمح بنشر هذه النصوص من ذي قبل لكن من ضعف الكنيسة و إختراع الأله الطابعة و الثروة المتزايده جعلت هذه الكتب و النصوص متاحه للشعب لقرائتها و ترجمتها و محاكاتها " "translate and imitate

١. حاجه الولايات الناشئه " emerging states "في أوروبا إلى مسؤلين و أُمناء و كتّاب " administrators, secretaries, writers"و أُناس مثقّفة كي يديروا الثروة الجديده التي تكونت لهم من طرق التجارة الجديدة التي أسسوها
٢. كان الأنسانين هم أنفسهم أولئك الكتّاب و الأمناء و المدراء" administrators, secretaries, writers" (المذكورين في النقطه الثالثه)
٣. الأنسانيون هم أشخاص متعلمين كانو يعملون في خدمه الملك و الأُمراء
٤. قامو بتزويد الملك و أمراءه بما لم تكن تقدّمه الكنيسة (التربية الدنيويّة : secular education)
٥. وكان السعي وراء هذا التعليم الدنيوي أو العلماني هو من جعل الإنسانيين يسافرون عبر أوروبا بحثاً عن النصوص الكلاسيكيّة من روما القديمه و اليونان
٦. وأنتشرت هذه الحركه الغير رسمية " informal movement " من إيطاليا إلى هولندا و ألمانيا و فرنسا و أنجلترا و كانت مسؤولة عن ظهور هذا الأدب العظيم و العلم و الذي أصبح خاصّية لهذه الحقبة PERIODو التي أثرت على أوروبا و العالم أجمع.

Some important Italian Humanistsبعض الأنسانيّون البارزون

- **Francesco Petrarca,** known as Petrarch (1304-1374) the Father of Humanism, a Florentine who spent his youth in Tuscany and lived in Milan and Venice. He was a collector of old manuscripts and through his efforts the speeches of Cicero and the poems of Homer and Virgil became known to Western Europe. Petrarch's works also led to the rise of people known as Civic Humanists, or those individuals who were civic-minded and looked to the governments of the ancient worlds for inspiration. Petrarch also wrote sonnets in Italian. Many of these sonnets expressed his love for the beautiful Laura. His sonnets greatly influenced other writers of the time.

فرانشيسكو بيتراركا " *Francesco Petrarca* " عرف بـ " Petrarch " ١٣٠٤-١٣٧٤ و هو أب الأنسانيّا " Father of Humanism " (Florentine) والذي قضى شبابه في توسكانا " Tuscany " و عاش في ميلان في البندقية " Venice " كان هاو لجمع المخطوطات "manuscripts" وخلال جهوده أصبحت أقوال " Cicero " و قصائد " Homer" و " Virgil " معروفة في أوروبا الغربية . وقادت أعمال بيترارك لظهور طائفه جديده يدعون الـإنسانيون المدنيّون "Civic Humanists " و آخرون ذوي تفكير مدني "civic-minded" نظروا إلى حكومات العوالم القديمة من أجل الإلهام "inspiration" كتب بيترارك أيضاً السوناتات في إيطاليا و عبرت أكثرها عن حبه لإمرأه جميله تُدعى لورا . أثرت سوناتاته بشكل كبير على كتاب آخرون في ذاك الوقت

- **Giovanni Pico della Mirandola** (1463-1494) was an Italian who lived in Florence and who expressed in his writings the belief that there were no limits to what man could accomplish.

- **جيوفاني بيكو ديلا ميراندولآ "***Giovanni Pico della Mirandola***"** (١٤٦٣-١٤٩٤) إيطالياً عاش في فلورنس عبر في كتاباته عن بأن لا حدود "limits " لما يُمكن الإنسان تحقيقه " accomplish "في هذه الحياة .

- **Leonardo Bruni** (1369-1444), who wrote a biography of Cicero, encouraged people to become active in the political as well as the cultural life of their cities. He was a historian who today is most famous for The History of the Florentine Peoples, a 12-volume work. He was also the Chancellor of Florence from 1427 until 1444.

ليوناردو برونى" Leonardo Bruni **"** (١٣٦٩-١٤٤٤) كتب سيرة حياة سيسيرو **"Cicero** " و حثّ الناس و شحعهم لأن يكونوا فاعلين activeفي السياسه political كما هم فاعلين في الحياة الثقافيه في مدنهم . كان مؤرّخاً historian والذي يعد اليوم مشهوراً في تاريخ الفلورنسيين في ١٢ مجلداً . كان أيضاً مستشاراً "Chancellor " في فلورنسا من سنه ١٤٢٧-١٤٤٤ م

- **Giovanni Boccaccio** (1313-1375) wrote The Decameron. These hundred short stories were related by a group of young men and women who fled to a villa outside Florence to escape the Black Death. Boccaccio's work is considered to be the best prose of the Renaissance.

جيوفانى بوكاتشيو"Giovanni Boccaccio " (١٣١٣-١٣٧٥) كتب الديكاميرون "Decameron " مائه قصة قصيرة أرتُبطت بمجموعه من الشبّان و الفتيات الذين فرّوا إلى قصر خارج فلورنسا هرباً من الطاعون " Black Death "أعتُبرت أعمال بوكاتشينو النثريهpro se الأفضل على الإطلاق في عضر النهضة " "

- **Baldassare Castiglione** (1478-1529) wrote one of the most widely read books, The Courtier, which set forth the criteria on how to be the ideal Renaissance man. Castiglione's ideal courtier was a well-educated, mannered aristocrat who was a master in many fields from poetry to music to sports.

بلدسر كاستيجليون **"** Baldassare Castiglione **" (١٤٧٨-١٥٢٩)** كتب واحدا من أكثر الكتب إتّساعا و قراءه لدى الناس يدعى أهل البلاط "The Courtier " و الذي يضع معايير رجل النهضه المثالي " criteria on how "to be the ideal Renaissance man" كان يرى كاستيجليون رجل البلاط المثالي على أنه رجل مثقّف well-educated، أرستقراطي مهذّب mannered aristocrat، و متمّكن من عديد من المجالات كالشّعر و الموسيقى و الرياضة

Humanism and Medieval Supernaturalism

الإنسانيه و غموض العصور الوسطى

- In the Medieval period, the church restricted the intellectual life to priests and monks, and even these men were not free to think, analyze and read, not even the Bible. Intellectual life had been formalized and conventionalized by Chirch limitation, until it had become largely barren and unprofitable.
- The whole sphere of knowledge (ALL questions) had been subjected to the mere authority of the Church's narrow interpretation of the Bible.
- Scientific investigation was almost entirely stifled, and progress was impossible. The fields of religion and knowledge had become stagnant under an arbitrary despotism.

- في حقبه العصور الوسطى قيّدت الكنيسة الحياة الثقافية و الرهبان و القساوسة .و حتى أولئك لم يكونوا يفكرون و يحللون و يقرأون بحرية تامة ولا حتى الأنجيلBible . رُسّمت الحياة الثقافيه و بُنيت وفقاً لحدود الكنيسة . حتى أصبحت قاحله "barren " و عديمه الجدوى " unprofitable"

- وأصبح ميدان العلم كله خاضعاً لسلطه ترجمه الكنيسة الضّيقة للإنجيل
- وكانت معظم البحوث العلمية Scientific investigation مكبوته تماماً "entirely stifled " و كان التقدم مستحيلاً وكانت المجالات الدينيه و المعرفيه راكدة تماما تحت الإستبداد "despotism " التعسفي"arbitrary "

Impact of Humanism: Historical Thought

أثر الانسانيه: الفكر التاريخي

- The advent of humanism ended the Church's dominance of education and the pursuit of knowledge.
- Written history started being written from a secular perspective instead of from the supernatural perspective of Church dogma.
- This is where we get the division of history into: Ancient, Medieval and Modern that is still commonly in use today.
- Vergil, Cicero, Aristotle, Plato were no longer regarded as mysterious prophets from a dimly imagined past, but as real men of flesh and blood, speaking out of experiences that were remote in time but no less humanly real.

- إنهي تقدم الإنسانيّة هيمنه"dominance " الكنيسه على التعليم وإحتراف التعليم " pursuit of knowledge"
- إبتدأ التاريخ يُكتب من وجهه نظر علمانية بدلاً من وجهه النظر الغامضة والغير واضحه التي كان ينتهجها مذهب"dogma " الكنيسة
- من هنا نحصل على إنقسام التاريخ إلى : تاريخ عتيق "Ancient " و تاريخ عصور وسطى " Medieval " و حديث"Modern " و هو الذي نسير فيه إلى يومنا هذا
- فيرجل و سيسيرو و ارسطو و افلاطون لم يعودوا يعتبرون اسماءً غامضه تُعزى إلى الماضي العتيم ، بل رجالاً من لحم و دم ، يتحدثون عن تجارب إنسانيه بعيدة وقتيّاً

Impact of Humanism: Languages and Education

أثر الإنسانيه على اللغة و التعليم

- During the Middle Ages in Western Europe, Latin was the language of the Church and the educated people. Humanists began to use the vernacular, and helped develop the national languages of their countries – Italian, French, English, German.
- Humanists also had a great impact on education. They supported studying grammar, poetry, and history, as well as mathematics, astronomy, and music. They promoted the concept of the well-rounded individual (Renaissance man) who was proficient in both intellectual and physical endeavors.

- في خلال العصور الوسطى في الغرب الأوروبي ، كانت اللاتينيه لغة الكنيسه و الأُناس المثقّفة . إبتدأت الإنسانه بإستخدام اللغة العامية "vernacular " و ساعدت على تطوير اللغه الوطنيه لدولهم (ايطاليا ، فرنسا، أنجلترا و المانيا)

- و كان للإنسانيون أثراُ كبيراً على التعليم "education " ، دعموا دراسه القواعد "grammar " الشعر و التاريخ و الرياضيات و علم الفلك "astronomy " و الموسيقى . و إرتقوا بمفهوم رجل النهضه المُطوّر بالكامل والماهر في المساعي الجسديه والفكرية على حد سواء

Impact of Humanism: Civitas : أثرها على المدنيّة

- Humanism also revived the Roman idea that an educated man should have civic duties and participate in the politics and the management of his own society and its improvement
- The word “human” became a catchword, as opposed to the “supernatural” explanations of the Medieval Church. Everything – history, politics, science, commerce, religion, good and evil – started being explained from a human perspective, hence the word “humanism.”
- Humanism understood that these questions had been addressed and investigated by the classics (Greeks and Romans), and an unprecedented effort began in Europe for the recuperation of those ancient cultures and their texts.

- كما أحيت الإنسانيه الفكرة الرومانية التي تقول أن الرجل يجب ان يكون لديه واجبات مدنيه " civic duties " و عليه أن يُشارك في السياسة و إدارة مجتمعه و تطويراته.
- كلمه " إنسان : " أصبحت شعار catchword معارضاً لـ الشروحات الغامضة لكنيسه العصور الوسطى . التاريخية و السياسه و العلوم و التجاره و الدين و الخير و الشر ، كل شئ بدأ يُشرح من وجهه نظر بشريه ، من هنا نُطلق عليها الإنسانيه "humanism "

Impact of Humanism: Art and Paganism أثر الإنسانيه على الفن و الوثنيه

- The discovery of ancient texts and treasures was accompanied by new creative enthusiasm in literature and all the arts; culminating particularly in the early sixteenth century in the appearance of some of the greatest painters in Western history: Lionardo da Vinci, Raphael, and Michelangelo.
- But also the Light of the Renaissance had also its darkness. Breaking away from the medieval bondage often also meant a relapse into crude paganism and the enjoyment of all pleasures with no restraints.Hence the Italian Renaissance is also often called Pagan, and many in England and France protested against the ideas and habits that their youth were bringing back with them from their studies in Italy.

- لحق إكتشاف النصوص العتيقه و الكنوز ظهور حماس " enthusiasm " في الأدب و جميع فروع الفن و بلغ ذروته على وجه الخصوص في اوائل الستينات عند ظهور رسامين عظماء في التاريخ الغربي مثل ليوناردو دافينشي "Lionardo da Vinci : " و رافاييل " Raphael " و مايكل انجيلو "Michelangelo"

- وكما أن للنهضه إيجابيتها و جوانبها المظيئة كان لها ظلامها أيضاً فكان الإنفصال عن عبوديه القرون الوسطى "medieval bondage " يعني أيضاً العوده إلى الوثنيه الأصليه "crude paganism " والتّمتع بجميع متع الحياة من دون قيود "restraints " ولهذا سميت حركه النهضه الإيطالية كذلك بالوثنية "Pagan " و الكثير في أنجلترا و فرنسا تظاهروا protested ضد الأفكار و العادات التي يعود بها أبنائهم بعد دراستهم في أيطاليا

The Renaissance Spreads إنتشار النهضه

- From Italy, the Renaissance spread northward, first to France, and as early as the middle of the fifteenth century English students were frequenting the Italian universities.
- Soon the study of Greek was introduced into England, first at Oxford. It was so successful that when, early in the sixteenth century, the great Dutch student and reformer, Erasmus was too poor to reach Italy, he went to Oxford.
- The invention of printing helped the multiplication of books in unlimited numbers (before there had been only a few manuscripts laboriously copied page by page). Easier to open universities and scholarly circles everywhere.
- In England, the Renaissance had a profound impact, especially in the Court, where literature took center stage.
- Because the old nobility had perished in the wars, Henry VII, the founder of the Tudor line, and his son, Henry VIII, adopted the policy of replacing it with able and wealthy men of the middle class.
- The court therefore became a brilliant and crowded circle of unscrupulous but unusually adroit statesmen, and a center of lavish entertainments and display.
- Under this new aristocracy, the rigidity of the feudal system was relaxed, and life became somewhat easier for all the dependent classes. Modern comforts, too, were largely introduced, and with them the Italian arts and literature.

- إنتشرت النهضة من إيطاليا شمالاً ، وصولا بفرنسا و في اوائل منتصف القرن الخامس عشر ، تهافت "frequenting " الطلاب الإنجليزيّون على الجامعات الإيطاليّة
- و إبتدأت الدراسات اليونانيه في أنجلترا ، بداية في الأوكسفورد "Oxford " و كانت جامعه ناجحه جداً آنذاك . وفي بدايه القرن السادس عشر ظهر الدارس الهولندي والمصلح العظيم " إيراسمس Erasmus " و كان فقيراً لأن يستطيع الذهاب إلى إيطاليا فذهب إلى الأكسفورد
- أدى إختراع الطباعه إلى مضاعفه توزيع الكتب لعدد غير محدود من الناس (و قبل ذلك لم يكن هناك سوى مخطوطات قليلة تطبع صفحاتها بمشقه صفحه تلو الثانية) و أصبح من السهل إفتتاح جامعات و دوائر علميه في كل مكان
- في إنجلترا كان للنهضه أثراً عميق وخاصه على البلاط و الذي من حيثه أخذ الأدب منصّته الأصليه
- ولأن طبقة النبلاء القديمه هلكت " perished " أندثرت مع الحرب ، تبنّى هنري السابع VII مؤّسس سلاله التيودور " Tudor " و إبنه هنري الثامن VIII سياسة إستبدالها بطبقة الرجال الأغنياء و المؤّهلين و هي ما تسمّى الطبقة الوسطى "middle class " "
- أصبح البلاط "" آنذاك مركزاً لامعاً و نقطه مزدحمة بكلاً عديمي الضّمير "unscrupulous " و آخرون بارعون إلا انهم قليلون، و مركزاً لوسائل الترفيه الفخمه و العروض
- و كان لهذه الأرستقراطية الجديده دوراً في التخفيف من قسوة النظام الإقطاعي "feudal system " و أصبحت الحياة نوعا ما أسهل لجميع الطبقات (وسائل الراحه الحديثة: Modern comforts .) أيضاً قدّمت بشكل كبير و معها الفنون و الأدب الإيطاليه

Lecture 4

The Elizabethan Era الحُقبة الإليزابيثيّة

- Politically, it was an unsettled time. Although Elizabeth reigned for some forty-five years, there were constant threats, plots, and potential rebellions against her.
- **Protestant extremists** (Puritans) were a constant presence; many left the country for religious reasons, in order to set up the first colonies in Virginia and Pennsylvania, and what became the American colonies.
- **Catholic dissent** (Counter Reformation) reached its most noted expression in Guy Fawkes's Gunpowder Plot of 5 November 1605, still remembered on that date every year. And Elizabeth's one-time favorite, the Earl of Essex, led a plot against her which considerably unsettled the political climate of the end of the century.

- **سياسيّا** لم تكُن حُقبه مستقرّه على الرغم من أن الملكه إليزابيث حكمت لحوالي خمسه و اربعين سنه ، فـ كانت هُناك تهديدات مستمرّة و مكائد و حركات تمرّد محتملة ضدّها .
- **التطرف البروتستانتي**: البيوريتانز "Puritans" كان للمتطرّفون تواجداً مستمراً في إنجلترا و الكثير منهم رحلو عنها لأسباب دينيّة محاولين تنصيب أول مستعمرة في فيرجينيا وبينسلفانيا والذي عُرفت فيما بعد بالمستعمره الأمريكية "American colonies"
- **المعارضة الكاثوليكيّة** .(مكافحه حركات الإصلاح) وصلت لذروتها التعبيريه في مكيده " **Guy Fawkes's Gunpowder**" في الخامس من نوفمبر من سنه ١٦٠٥ ، و لا زالت تُذكر بذاك التاريخ كلّ سنه ، كما دبّر إيرل إيسيكس " Earl of Essex " مكيده ضدها أيضاً والتي خلقت جوّاً سياسياً غير مستقراً في نهاية القرن

Elizabethan Era Cond الوضع في الحُقبه الإليزابيثيّة

- Elizabeth's reign did, however, give the nation some sense of stability, and a considerable sense of national and religious triumph when, in 1588, the Spanish Armada, the fleet of the Catholic King Philip of Spain, was defeated.
- England now had sovereignty over the seas, and her seamen (pirates or heroes, depending on one's point of view) plundered the gold of the Spanish Empire to make their own Queen the richest and most powerful monarch in the world.

- منح الحكم الإليزابيثي الأمّه الإنجليزية إحساساً **بالإستقرار** "stability" و شعوراً معتبراً **بالوطنيّة والإنتصار الديني** "triumph" **فقط عندما تم هزيمه الملك الأسباني "Philip" و أسطول أرمادا Armada في عام ١٥٨٨**
- الأن أصبح لدى إنجلترا سيادة " sovereignty " على البِحار وهدف بحارتها اصبح نهب الذهب من الإمبراطورية الأسبانيه المهزومه ليجعلون ملكتهم إليزابيث أغنى و أقوى ملكه في العالم .

English Literature of the Renaissance الأدب الإنجليزي في العصر الإليزابيثي

- The literature of the English Renaissance contains some of the greatest names in all world literature: Shakespeare, Marlowe, Webster, and Jonson, among the dramatists; Sidney, Spenser, Donne, and Milton among the poets; Bacon, Nashe, Raleigh, Browne, and Hooker in prose; and, at the center of them all, the Authorized Version of the Bible, published in 1611.

- كان الأدب في عصر النهضة يحتوي على بعض الأسماء لأشهر الأدباء في الأدب العالمي كافّة ، و في هذا العصر برز لنا من **كتأب الدراما** " **Marlowe**, **Webster**, **Jonson** **and** **Shakespeare** " , شيكسبير و مارلو و ويبستر و بن جونسون " و من **الشُعراء** برز لنا " **Sidney**, **Spenser**, **Donne**, and **Milton** سيدني و سبينسر و دونو ميلتون " و من كتاب **النثر** برز لنا " **Bacon**, **Nashe**, **Raleigh**, **Browne**, and **Hooker** " باكون و نيش و رالي و براون و هوكر " و من بينهم جميعاً صدرت النّسخه المرّخصه من الإنجيل و أُنتج في سنه ١٦١١ م

Important Questions تساؤلات مهمّة

- So many great names and texts are involved because so many questions were under debate: what is man, what is life for, why is life so short, what is good and bad (and who is to judge), what is a king, what is love ? These are questions which have been the stuff of literature and of philosophy since the beginning of time, but they were never so actively and thoroughly made a part of everyday discussion as in the Elizabethan and Jacobean ages.

- في هذه الفتره ظهرت تساؤلات كثير وكانت حديث النقاش ما بين النّاس و من أبرزها : من أو ما هو الإنسان " what is man " و ما الهدف من الحياة " what is life for " و لماذا الحياة قصيرة و ماهو الشئ السئ و الشيئ الجيد و من يحكم بين ذلك ؟ ، ما هو الملك و ما هو الحب .. لا عجب أن ظهرت أسماء عظيمه و نصوص في هذا الوقت حيث كانت هذه الأسئله هي موضوع الأدب منذ بداية ظهُورة . إلّا ان روّاده لم يكونوا نشطون في مناقشتها كما كان الحال مع روّاد الحقبتين الإليزابيثيه واليعقوبية " Elizabethan and Jacobean ages"

Humanist Education in the Renaissance الدراسات الإنسانية في عصر النّهضة

- Humanist Scholars were great advocates of education.
- Humanists like Thomas More contributed to the founding of new grammar schools across England in the 16th century.
- Education became available to children of farmers and average citizens as well as the children of gentry and nobility.
- England's two universities, Oxford and Cambridge, flourished in the Renaissance.
- At the heart of the curriculum was the study of classical literature and Latin, the language of international scholarship and diplomacy.
-

- كان دارسوا العلوم الإنسانيّة دعاه رائعون للثقافه
- و كان منهم أمثال توماس مور " **Thomas More** " قد شارك في إيجاد مدارس الجرامر الجديد عبر إنجلترا في القرن السادس عشر " **new grammar schools**"
- أصبحت الدراسه متاحه لأبناء الفلاحين و المواطنون العاديون تماما مثلما هي متاحه لأبناء النبلاء و الأغنياء "children of gentry and nobility "
- إزدهرت جامعتي إنجلترا " أوكسفورد " و " كامبريدج" في عصر النهضه
- تم تضمين الأدب الكلاسيكي في المناهج الدراسيّة بالإضافه إلى اللاتينيه " **Latin** " وهي لغة الدراسة العالمية و الدبلوماسيّة

The Most Commonly Studied Authors الكتّاب الذين تمت دراستهم

- Cicero for style
- Aristotle and Horace for their theories on poetry
- Ovid for his use of mythology
- Virgil and Quintilian for their use of rhetorical figures
- Students were required to translate passages from classical authors and imitate their styles, genres and rhetorical figures.
- In many schools, students studied and performed classical drama, usually Seneca's tragedies and the Roman comedies of Plautus and Terrence.
- The aim from these studies was primarily to improve students' fluency in Latin and develop their skills in public speaking

- دُرس إستايل "Cicero "
- دُرست نظريات أرسطو و هوراك الشعريه
- درس إستعمال أوفيد لعلم الأساطير أو الميثيلوجيا
- درس إستعمال فيرجل و كوينتيلن للصور البلاغيّة "rhetorical figures "
- طُلب من الطلاب ترجمة مقاطع لبعض الكتاب الكلاسيكيّن و محاكاتها في الأسلوب ، النوع و الصور البلاغيّة
- في مدارس كثيرة درس الطلاب و مارسو الدراما الكلاسيكيّة مثل تراجيديات سينيكا " usually "Seneca's tragedies" و كوميديّات بلاوتس و ترينس الرّومانيّة " Roman comedies of Plautus "and Terrence.
- الهدف الأساسي من هذه الدراسات هو تحسين طلاقة الطلاب في اللغة اللاتينيه وتطوير مهاراتهم في الحديث العام

The English Language اللغة الإنجليزيّة

- The English that was spoken and written in the Renaissance is known as early modern English. It has similarities and differences with modern English.
- There was no standardized form of early modern English.
- The modern grammatical system was not established yet and dialect variations and irregularities were common. Words were also often spelt differently. Many words have now disappeared or changed meaning.
- English and other European languages were considered simple and rude and inferior to Latin. Calls for improving the vernacular were common.
- The mission to improve the English language was nationalistic, resulting from England's isolation after the Reformation.

- كانت الإنجليزية التي تُنطق و تكتب في عضر النهضه تُعرف بما يسمّى الإنجليزية المبكرة الحديثة" " و يوجد فيها إختلافات وتشابهات مع الإنجليزية الحديثة
- لم يكُن هناك شكل موحّد للإنجليزية المبكّرة الحديثة
- ونظام الـ " grammatical " الجديد لم يكن قد أُسّس بعد و إختلاف اللهجات كان شائعاً . و كانت الكلمات غالباً ما تُنطق بشكل مختلف ، كلمات كثيرة الأن إختفت و أُخرى غيّر معناها
- وكانت الإنجليزية و اللغات الأوروبيه الأخُرى عتبر بسيطة وفظّة و وضيعه مقارنةً باللاتينيه وبدأت النداءات بتطوير اللغة العامية نحو الأفضل
- وكانت مهمه تحسين اللغه مهمّه وطنية نتجت عن إستقلال إنجلترا بعد حركه الإصلاح

The English Language (cont) إستمرار اللغة الإنجليزية

- To improve the English language, authors encouraged the imitation of classical syntax and the borrowing of words from Latin and other European languages. Others, like Edmund Spencer, encouraged reviving archaic native words from English dialects.
- By the end of the 16th century English had been transformed: massive expansion in its vocabulary.
- Without this linguistic revolution, English Renaissance literature would not have been as rich and diverse.

- ولتحسين اللغة الأنجليزية شجّع الكتاب محاكاة الأعمال الكلاسكيّة في تراكيب جملها " syntax" و إستعارة كلمات من اللاتينيّة و لغات اوروبّية أخرى. كما شجّع كُتّاباً آخرون امثال إيدموند سنبسر " Edmund Spencer " على إعاده إحياء بعض الكلمات القديمة الأصلية " archaic native words "من اللهجه الإنجليزية نفسها
- في نهاية القرن السادس عشر ١٦ م تحوّرت اللغة الأنجليزية بشكل واضح وتوسّعت بشكل كامل في مفرداتها
- و من دون هذه الثورة اللغوية لم يكن أدب النهضه الإنجليزية ليُثرى و يتنوّع في محتواه

How the English Viewed the World?كيف صوّرت الإنجليزية العالم

- Global exploration and international trade led to the flourishing of travel literature. Renaissance Europeans became increasingly aware of that the world was inhabited by people who were different from them, but few Englishmen or women had a firsthand experience of that. Most read or heard about it only.
- There were few foreign immigrants in England but most lived in London, and the largest immigrant community were European Protestants.
- Ambassadors and traders from Africa and the East were occasional visitors, Jews were banished from living in England in 1290 and Elizabeth I banished blacks in 1601.

- أدت الإستكشافات و التجاره العالمية الى إزدهار ترحال الأدب ، و أصبح ألأوروبيين مدركين بأن هذا العالم يقيم فيه أُناس مختلفين عنهم إلّا أن قله من الرجال و النساء الإنجليز كانت لهم تجربه مباشرة مع ذلك .
- كان هناك القليل من المهاجرين الأجانب في إنجلترا و معظمهم كان يعيش في لندن وكان العدد الأكبر من الشعب المهاجرين هو اوروبّيون بروتستانت
- وكان هناك زوّار من السفراء والتّجار من أفريقيا و من الشرق و من اليهود مُنعوا من العيش في إنجلترا في سنه 1290كما نفت الملكه اليزابيث الأولى السّود في عام 1601

Otherness Abroad :الأخرويّة

- The only other way in which Europeans could meet people of different nations was through travel, but travel was expensive and difficult and needed government permission.
- Most English people (including many Renaissance authors) never left the country, and relied on second hand information for their knowledge on other countries and other cultures.
- As a result Renaissance writings on other peoples and cultures were based on stereotypes and vacillated between fascination, fear and repulsion.

*

- Often those who were seen as foreign or different were demonized, especially true for Jews and Muslims.

- كانت الطريقة الوحيده التي يقابل بها الإنجليز الناس من الحضارات الأخرى هي عن طريق السفر ، لكن السّفر كان غاليا آنذاك . وصعب و يحتاج إلى رخصه من الحكومه
- مُعظم الإنجليزيين بما فيهم الكثير من الكتّاب الروسيين لم يتركو وطنهم بل إعتمدو على المعلومات المتوفره لديهم و الغير مباشرة في معرفتهم للدول والثقافات الأخرى
- كنتيجه لذلك كانت كتابات عصر النّهضه في وصفها للناس الأخرون (الغير أنجليزيّون) وثقافاتهم ترتكز إلى الصورة النّمطيه " **stereotypes** "متذبذبه ما بين الخوف و الإنبهار و التنافر

الصورة النمطيه : " stereotypes " مثلاً زوجه الأب في جميع القصص تمثّل على أنها قاسيه و تكره أبناء زوجها . إذا الصورة النمطيه هي الفكرة التي تؤخذ عن شخصيه ما و تعمّم علي بقية الشخصيات المماثله لها ، يعني لو سمعنا كلمه زوجه أب step-mother سيتبادر مباشرةً إلى أذهاننا شخصيه شريرة لا ترحم . و كان الانجليزيون قد شكّلو صورة معيّنه عن كل شعب و كل ثقافه و بقيت هذه الصورة سائده و مثّلوها في كتاباتهم وأعتمدوا عليها لأنهم لم يكونو قادرين على السفر و التعرف أكثر على هذه الشعوب الأخرى

- وكانو ينظرون لأولئك الذين ليسو من أبناء جلدتهم على انهم أجانب و شياطين مثل اليهود و المسلمين

Otherness (cont)

- Similarly, Protestants demonized Catholics and vice versa.
- Europeans also associated blackness with sin and ugliness and whiteness with purity and beauty. Blacks were often presented in negative stereotypes as wicked, unattractive and prone to vice and lust. These stereotypes are vividly illustrated in Shakespeare's villainous Moor, Aaron in Titus Andronicus, and less so in his other famous black protagonist Othello, though the latter is represented in a more complex and sympathetic fashion.
- Similar representation European representations of Native Americans. Some stigmatized them as primitive and barbaric, and others like Michel de Montaigne praised them as "noble" savages.

- وبالمثل كان ينظر البروتستانت للكاثوليكيين على أنهم شياطين و العكس صحيح
- ربط الأوروبيّين السواد (مثل سواد البشرة) بالقباحه و الشر و البياض بالنّقاء والجمال و صوّر السود بصورة نمطية سيئه (على أنهم جميعاً أشرار و غير جذّابين وواهنين و شهوانيين) و مثّلت هذه الصّوره بشكل واضح في شخصيه "Aaron " البربري الشيطاني في قصه "Titus Andronicus " للكاتب شيكسبير،و بشكل طفيف في شخصيه عطيل "Othello "، إلا أنها فيما بعد أظهرت بصورة معقده و عاطفية
- كما مُثّل البعض السكان الأوروبيين الأصليين على أنهم بدائيين و همجيين و بقية الكتاب أمثال " Michel de Montaigne" وصفوهم بأنهم عبيد نبلاء

England and Europe إنجلترا و أوروبا

- Catholic countries like France and Italy are represented in English literature in contradictory ways.
- Both countries were admired for their literature, but…
- The French are portrayed as fickle, vain and untrustworthy
- Italians are caricatured as deviant, corrupt, vengeful and lecherous.
- The Spaniards are often portrayed as hot-blooded religious extremists.
- By contrast, the representation of the Dutch and Germans (fellow Protestants) is generally benign, though comical: Dutch characters often have funny accents and Germans are often presented as hard drinkers.

- مُثّلت البدان الكاثوليكيه مثل فرنسا و أيطاليا في الأدب الإنجليزي بأوصاف متناقضه
- كلا الدولتين أستحقّت الإعجاب بـأدبها و لكن ..
- صُوّر الفرنسيون على أنهم متقلّبين ، و مغرورين و غير جديدرين بالثّقة
- كما صوّر الإيطاليون على أنهم منحرفين و فاسدين و حاقدين و فسّاق
- أما الأسبانيون فوصفوا على أنهم متشددون في الدين وأصحاب دم حار
- وبالمقابل مُثّل الهولنديين والأمان (من أتباع البروتستانت) بصفات حميده و عادات مُضحكه في الوقت نفسه ، فمثلت اللهجه الهولنديه بصورة مضحكه والألمان على أنهم أشخاص متشدّدون لا يشربون إلا بصعوبه شديده

Representation of Irish, Scotts and Welsh تمثيل أيرلندا و سكوتلند وويلز

- Wales had been part of the English realm since 1535 and caused little problems and the representation of Wales in English literature is largely positive. Sometimes they are mocked for their accents, but they are generally portrayed as loyal and good-natured.
- Because the Irish resisted English domination, their representation in English literature is negative. Irish tribal customs are stigmatized by English authors like Edmund Spencer as primitive and threatening.
- Scotts are also often represented as barbarous, primitive and dangerous.

- ويلز أصبحت جزءا من الأراضي الأنجليزية منذ 1535 و سببت مشاكل صغيرة و مُثّل شعب ويلز في الأدب الإنجليزي بصورة إيجابية أكثر . في بعض الأحيان يسخرون من لهجتهم لكنهم بشكل عام صوّروا على أنهم أوفياء و طيّبون بالفطرة
- ولأن الإيرلنديون قاموا السيطرة الإنجليزية وصموا في الأدب بشكل سلبي ، و مثل بعض الكتاب أمثال " Edmund Spencer " عادات القبائل الإيرلنديه على أنها بدائيه ومخيفة
- سكوتلندا صُوّرت كذلك على أن شعبها بربري و همجي و خطير

Patronage الرّعاية

- Because generosity was a marker of status, kings and rich nobles often acted as patrons or sponsors of the arts, offering support to painters, sculptors, musicians, players and writers.
- Some patrons like Lady Mary Sidney even invited artists and writers to stay with them for prolonged periods of time.
- In return for patronage, writers dedicated their work to the patrons, sometimes in the form of a brief preface or a dedicatory letter, and other times by composing a dedicatory poem .
- Earning a living through publications for living writers was almost impossible. Aspiring writers courted patrons.
- Rancor and competition between authors were common. Fristration with this situation was not unusual.
- Writers complain about the difficulty securing patronage and express their dislike for a system that forced them to be flatterers.

- Ben Jonson, for example, struggled to reconcile the demands of patrons, the literary market and artistic integrity. He became one of the first English writers to make a careers from his own writing. Few of his peers managed to do that.
- There was no copyright laws and most of the period's published authors were independently wealthy or wrote in their spare time only.

- دعم الملوك والأمراء الأدب والفن ودعموا الرّسامين و النحاتين والموسيقيّين و الممثلين و الكتّاب
- بعض الرُعاة كالنّبيله الليدي ماري سيدني " Lady Mary Sidney" قامو بدعوة الفنّانين و الكُتّاب ليمكثوا معهم لفترة طويلة من الزّمن
- ولرد جميل الرعاه كرّس الكتاب أعمالهم من أجلهم أحياناً في هيئه مقدّمه موجزة أو قصيده تكريسيّة
- كان كسب لقمه العيش من خلال بيع المنشورات على الشّعب أمراً شبه مستحيل لذلك إحتاج الكتاب الطّموحين للتودد إلى الرعاه من أجلها
- الحقد و التنافس بين الكتاب كان أمراً شائعاً
- إشتكى الكُتّاب من صعوبة تأمين الرعايه و أبدو كرهَهم لذاك النظام الذي يُجبرهم على النفاق من أجل التقرب للرعاه
- بن جونسون " Ben Jonson" على سبيل المِثال عانى من محاولة الإنسجام مع مطالب الرعاه ، السوق الأدبيه و النزاهه ، و كان أول كاتب إنجليزي يصنع وظيفته الخاصه من خلال الإعتماد على كتاباته وقلة قليله من أقرانه أستطاعوا فعل ذلك .
- لم يكن هناك قانون حفظ الحقوق و كان أكثر كتاب هذا العصر أغنياء

Publications and Book Trade الإنتاج و تجاره الكُتب

- There were two main forms of publications: manuscripts and print

كان هناك نوعان أساسيّان من التجاره : تجاره المخطوطات **" manuscripts"** و المطبوعات **" print"**

✓Manuscripts were handwritten texts. Prior to the invention of print, most literature circulated in manuscript form.

المخطوطات كانت مكتوبه بخط اليد ، سبقت إختراعه الطباعه و معظم الأدب تم تداوله على شكل مخطوطات يدوية

✓The invention of the moveable-type printing revolutionized the circulation of texts. It became possible to produce multiple copies quickly and cheaply.

كان إختراع الطابعه المتحرّكه إنجازاً ثورياً لتداول النصوص ، و أصبح من الممكن إنتاج نسخ متعدده بسرعه و برخص

- The new form of printing was developed by Johannes Gutenberg in the mid-fifteen century and was pioneered in England by William Caxton when he set up a printing press in Westminster Abbey in 1476.
-

وتم تطوير هذا النوع الجديد من الطباعه على يد "Johannes Gutenberg " و في منتصف القرن الخامس عشر ، وكان رائده في أنجلترا هو"William Caxton "" عندما انشأ مطبعه متكامله في كنيسه ويستمنستر " Westminster Abbey" في 1476

- Most of the new presses were set up in London, which became the center of the new book trade.

أُنشأت معظم المطابع الجديده في لندن و التي أصبحت مركزاً لتجاره الكتب الجديدة

- In 1557, London printers came together and formed a trade guild, the Stationers Company.

في عام ١٥٥٧ إجتمعت طابعات لندن معاً لتكوّن النقابه التجاريه "trade guild "

- From 1586, printing presses were only allowed in London and the two university towns (Oxford and Cambridge)

في عام ١٥٨٦ سُمحت الطباعه فقط في لندن و الجامعتين أكسفورد و كامبريدج

- They published a combination of popular and learned books

قامو بنشر خليطاً من الكتب التعليميه والكتب الشائعه و المألوفة

- Cheaper books like individual plays were published in Quarto format

الكتب الرخصيه أمثال المسرحيات الفردية أُنتجت في شكل كتيّبات "Quarto "

- More prestigious books were published in the larger and more expensive Folio format.

الكتب الكبيرة وذات المكانه المرموقة طُبعت في شكل مطويات "Folio " أكثر حجماً و أغلى قيمَةً

- Most living authors continued circulating their work in manuscript until the late 16th century.

مُعظم الكتّاب الذين على قيد الحياة إستمرّوا بتوزيع أعمالهم في صورة خطوطات حتى أواخر القرن السادس عشر

Lecture 5

Classical Influence on Renaissance Poetry

الأثار الكلاسيكيّة على شعر عصر النّهضه

- The growth of poetry in Renaissance England was profoundly influenced by renewed interest in classical poetry.
- Classical poetry encouraged granting the poet a higher social status and provided a rich storehouse of poetic styles and genres.
- Classical poetry also provided a system of classification:

✓the Pastoral was seen as the humblest

✓the Epic as the most prestigious.

- The most ambitious Renaissance poets imitated the poetic career of Virgil: they began as authors of pastoral poetry and gradually worked their way up to the epic (a pathway called the "Virgilian wheel").

- كان نمو الشّعر في عصر النهضه متأثراً بتجديد الإهتمام بالشعر الكلاسيكي
- كما شجع الشعر الكلاسيكي على إعطاء الشاعر مكانه أعلى في المجتمع ووفّر خزائن كبيرة من الأنماط الشعريه والأنواع
- الشعر الكلاسيكي منح أيضاً نظاماً في التصنيف فكان :
١/ الشعر الرعوي " Pastoral " يعتبر أكثر الأنماط الشعريه تواضعاً
٢/ الشعر الملحمي و الملاحم " Epic " كانت أكثر الأنماط الشعريه رقيّاً

- كان أكثر شعراء النهضه طموحاً يحاكون السيره الشعريه لـ "Virgil " بدأو كـ كتّاب للشعر الرّعوي و شيئاً فشيئاً عمِلُوا أرتفعوا بطريقهم نحو الملحمه وهذا المسار يُدعى عجله فيرجيليان . (Virgilian wheel).

Classical Influence (cont) إستمرار التأثير الكلاسيكِي

- **The Pastoral**: **Theocritus' *Idylls*** (3rd century BC); Virgil's **Eclogues** (37 BC)& ***Georgics*** (29 BC).

الشعر الرّعوي : أمثله على الشّعر الرعوي (العمل باللون الأزرق و الكاتب باللون البرتقالي)

- **The Epic**: Homer's *The Iliad* and *The Odyssey* (600 BC); Virgil's The Aeneid (29-19 BC).

الشّعر الملحمي : أمثله على الشّعر الملحمي (العمل باللون الأزرق و الكاتب باللون البرتقالي)

- **Love Poetry**: Ovid's *Metamorphoses* (43 BC, translated in 1565) was especially influential. Its mythological tales were a rich resource on love and desire, and its stylistic elegance offered a model to emulate.

شعر الحُب: مثاله " *Metamorphoses* " لـ"Ovid"و كانت مؤثرة خاصة ، وهي قصه أسطورية و مورداً غنيا بالحب و الرّغبه وجعل منها أسلوبها الأنيق نموذجاً جيداً للمحاكاة

- Ovid was controversial as an ethical model. Some critics hailed him as a teacher of great wisdom and learning and others condemned him as a corrupter of youth.

كان "ovid" مصدر جدلٍ خلافي ككونه نموذجاً أخلاقياً ، بعض النّقاد أشادو به كمعلماً للحكمة و آخرون أدانوه كمفسداً لأخلاق الشّباب

- **Satiric Poetry**: Horace and Juvenal offered contrasting models.
الشعر السّاخر : قدّم " Horace " و " Juvenal " نموذجان متناقضان لهذا النوع

Native and Contemporary Influence الأثر الفطري و المعاصر

- **The Pastoral**: influenced by Medieval English authors like William Langland and contemporary continental pastoralists like Jacopo Sannazaro
الشعر الرّعوي : تأثّر بكتاب العصور الوسطى كـ " William Langland " و كاتب الشعر الرعوي المعاصر " Jacopo Sannazaro"

- **The Epic**: Influenced also by Medieval English romance like *Sir Gawain and the Green Knigh*t, written 1375-1400), Italian poems like Dante's *The Divine Comedy* (written 1308-21), Ariosto's *Orlando Furioso* (1516, 1532), and Tasso's *Gerusalemme Liberata* (1581
الشّعر الملحمي : تأثّر كذلك برومانسيات العصور الوسطى " *Sir Gawain and the Green Knight* " و التي كتبت عام ١٣٧٥ ـ١٤٠٠ ، و الأشعار الإيطاليه مثل قصائد "دانتي Dante " "*The Divine Comedy*:" عام -1375 1400), و رائعه أرسطو " *Orlando Furioso* " عام (1516, 1532), و "*Gerusalemme Liberata*" لـ Tasso's .

- **The Sonnet/Petrarchism**: Takes its name from Italian poet Francesco Petrarch (1304-74), most famous for his *Canzoniere* (written 1327-68), a sequence of 366 lyric poem, about the poet's unfulfilled love for a beautiful woman called Laura. Most of the poems are sonnets, a new type of poem whose invention is attributed to Giacomo da Lentino in the 13th century and popularized across Europe by Petrarch. Petrarch's poems have many recurrent features that quickly became conventional topoi or motifs in European love poetry, now simply called The Petrarchan Mode."

- السوناته (البيتراركيه) : أخذت إسمها من الشاعر الأيطالي " Francesco Petrarch " والذي إشتهر بعمله "*Canzoniere*" و هو تسلسل قصائد غنائيّه عن حب الشاعر الذي لم يكتمل تجاه إمرأه جميلة تدعى لورا ، و معضم القصائد هي سوناتات ، نمط جديد من الشعر و الذي يعزى إختراعه لـ " Giacomo da Lentino " في القرن الثالث عشر و نشر عبر أوروبا على يد " Francesco Petrarch" ولقصائد بيترارك ميزات كثيرة و التي أصبحت بسرعة ذات طابع دراسي تقليدي في شعر الحب الأوروبي و الأن ببساطه تسمّى "The Petrarchan Mode." النمط البيتراركي

Royal Courts and Patronag البلاط الملكي و الرُّعاة

- In the 16th century, poetry was a genre closely identified with the royal court. Those who wrote poetry were mostly either courtiers or educated, aspiring men (and occasionally women) in search of royal support.
- For Elizabethan courtiers the ability to write artful poetry was part of being an accomplished gentleman (woman).
- It was also a way of cultivating rhetorical and persuasive skills necessary in Renaissance politics and diplomacy. Poetry was a very good skill to have for people with political ambitions.
- For those outside the court, Poetry was also a way of winning favors or patronage from the monarch, especially for those who now seek to make a living as professional poets. Patronage provided status and income.
- It is for this reason that many of the poets of the Renaissance write about and for the court
- This situation changes in the 17th century when the rise of the merchant class offered alternative venue for poetry and aspirant poets.

- في القرن السادس عشر ، كان الشعر مرتبطاً بالبلاط الملكي ، الذين كتبوا الشعر كانو إمّا من أهل البلاط أو من المثقفين و الرجال الطموحين (و أحيانا النساء) بحثاً عن الدعم الملكي
- وكانت مقدرة رجال البلاط الإليزابيثي على كتابه شعر فني منمّق جزءاً من كونهم نبلاء " gentleman" (و نبيلات أيضاً)
- كما كانت طريقه لزراعة أساليب بلاغيه و مهارات إقناعية مهمه في سياسه عصر النهضه و الدبلوماسيّة. يُعد الشّعر مهارة جيدا جداً للأشخاص الذين لديهم طموحات سياسيّة
- ولأولئك الذين خارج البلاط ، كان الشعر وسيله للفوز بعطايا العاهل و دعمه و خاصه لأولئك الذين يسعون لكسب العيش و المهاره ، كانت الرعايه "Patronage " تزود الشاعر بالدّخل و المكانه
- و لهذا السبب كان الكتاب يكتبون عن و إلى البلاط
- في القرن ١٧ تغير الموقف عند ظهور طبقة التّجار " merchant class " والذي وفّر مكانة بديلة للشعراء

From Manuscript to Print من المخطوطه إلى المطبوعة

- Most Renaissance poetry circulated in manuscript form, but a series of landmark publications in the late 16th and early 17th centuries set a precedent for printing collections of poetry and helped make print the more common form of distribution.
- One of the earliest collections to be published was the *Songs and Sonnets* that was published by Richard Tottel in 1557, better known as *Tottel's Miscellany.* It consisted of previously unpublished lyrics by Henry Howard, Earl of Surrey, Sir Thomas Wyatt and others.
- The movement from manuscript to print took the poems from their original intimate context into the wider public. This obliged publishers to add titles or explanatory prefaces, often explaining how such private poems could be presented to a wider public.
- The success of Tottel's Miscellany showed that there was a market for printed poetry

- معظم شعر النهضه وزّع في شكل مخطوطات ، و مجموعه من المنشورات البارزة في أواخر القرن الـ ١٦ و بدايات الـ ١٧ سبقت عهد الطباعه و ساهمت في جعل الطباعة أكثر الأنواع شيوعاً في التوزيع
- أحد أقدم المنشورات تأسيساً كانت " الأغنيه *Songs*" و الـ" السوناته *Sonnets*" و التي نشر ت بواسطه ربتشارد توتل ١٥٥٧ ، و التي تعرف بالـ "*Tottel's Miscellany* "as . و هي تتكون من الأغاني القديمه التي لم تنشر لـ Henry Howard, Earl of Surrey, Sir Thomas Wyatt و آخرون
- القفزة من المخطوطه إلى اله الطباعه أخذت القصائد من سياقها الأصلي إلى عامه الشعب و هذا أجبر الكتاب على وضع عناوين لها و مقدمات تشرح ماهيّتها . و هذا يشرح كيف أن الأشعار الفردية والشخصيه قُدّمت للشعب
- نجاح "Tottel's Miscellany " أظهر بأن هناك سوقاً يهتم بطباعة الشعر

- The posthumous publication of Sir Philip Sidney's sonnet sequence *Astrophil and Stella* (1591) and his collected works (1598) also had a significant impact on the history of printed poetry and make it more acceptable, especially among elite poets.
- The Sidney volume set a precedent for the publishing of single author collections, which became very popular and profitable in the early 17th century.
- In 1616, Ben Johnson went even further and oversaw the publication of his own poetic and dramatic *Works* in a very attractive Folio edition, a format generally reserved for learned publications.
- This was followed by the similar publication of the First Folio of Shakespeare's play (1623), and editions of the poems of John Donne and George Herbert in 1633.

- و كان لقصائد " of Sir Philip Sidney's, أمثال "*Astrophil and Stella*" و أعماله التي جُمعت بعد وفاته أثراً على تاريخ الشعر المطبوع و جعلته أكثر قبولا خاصة لدى نخبه من الشعراء
- و مهد مجلد سيدني (مجلد volume) مجالاً لطباعة أعمال الكاتب الواحد .والذي أصبح فيما بعد أمراً مُربحا وذو شعبيه أكبر في القرن الـ ١٧

- في عام ١٦١٦ ذهب بن جونسون إلى ما هو أبعد من ذلك وأشرف على إنتاج قصائده و مسرحياته بنفسه وجعلها في شكل مطوية أنيقة و جذابه " Folio : مطوية"
- و تُبع هذا إنتاج أول مطوية لمسرحيات شيكسبير في عام ١٦٢٣ ، و إصدار قصائد جون دن و جورج هيربرت ١٦٣٣م

تحقيق التدريس إلى جانب الإمتاع To Teach and Please

- Early Elizabethan poetry was designed to teach its readers religious, ethical or civic lessons.
- Later Elizabethan poets continued to be concerned with instruction but believed that poetry was more likely to teach its readers if it amused and entertained them.
- Poets still could not say directly what they wanted. The popularity in late Elizabethan period of the pastoral and the sonnet was primarily due to the fact that these two genres allowed poets to say what they wanted indirectly.
-

- الشعر الأليزابيثي المبكر كانت الغايه منه تعليم قرّائه الدين و الأخلاق والدروس المدنيه
- بعد ذلك أكمل الشعراء الإليزابيثيين إهتمامهم بالتعليم و لكنهم آمنو بأن الشعر يجب أن يُشعر القاري بالبهجه إلى جانب قيامه بـ تعليمه
- لا يزال الشعراء لا يقولون ما يريدونه مباشرةً ، و كانت شهره الشعر الرعوي و السوناتات في أواخر العصر الإليزابيثي تُعزى إلى كونهما النوعان الذان يمكنا الشاعر من قول ما يريده بصورة غير مباشره

السوناتة: The Sonnet

- To speak of English Renaissance poetry, one has to start with the Sonnet. This is the literary form that emerged from Italy first and spread across Europe like wildfire.

بالحديث عن شعر عصر النهضة جدير بنا البدء بالحديث عن السوناتة . السوناته هي صيغه أدبية ظهرت " في إيطاليا أولاً ثم إنتشرت عبر أوروبا بسرعه كبيرة emerged "

- In the last decade of the sixteenth century, no other lyric form compared in popularity with the sonnet.

في العقد " decade " الأخير من القرن السادس عشر لم يُنافس السوناته أي صيغه أدبيه كانت .

- The sonnet is a short poem usually emotional in content. The form was first developed in Italy during the High Middle Ages by well-known figures like Dante Alighieri putting it to use. But the most famous sonneteer of that time was Francesco Petrarca (1304-1374), and it is after him that the Italian sonnet got its name.

السوناته هي قصيده قصيرة وغالبا ما تكون عاطفيه في محتواها . و قد طوّرت في بداياتها في إيطاليا خلال ذروة العصور الوسطى "the High Middle Ages " على يد أسماء معروفة مثل دانتي " Dante Alighieri " والذي جعلها في متناول الإستخدام . إلا أن فرانشيسكو بيترارکا " Francesco Petrarca " كان أشهر السوناتيين في ذاك الوقت (١٣٠٤-١٣٧٤) و من بعده فقط إكتسبت السوناته الإيطاليه إسمها

- It has been estimated that in the course of the century over three hundred thousand sonnets were written in Western Europe.

وقد قُدّرت السوناتات التي كُتبت في أوروبا الغربيه بثلاثمائة الف سوناته على مر العصور

- Petrarch's example was still commonly followed; the sonnets were generally composed in sequences (cycles) of a hundred or more, addressed to the poet's more or less imaginary cruel lady.

لا يزال نموذج بيترارك " Petrarch's example " شائعا في الإستخدام والسوناتات تتألف عامه من مجموعات شعريه متسلسله موجهه إلى الشاعر أكثر أو إلى سيّدة قبيحه أقَل .

- The Italian, or Petrarchan sonnet, was introduced into English poetry in the early 16th century by Sir Thomas Wyatt (1503-1542).

وقُدّمت السوناتات الإيطاليه أو البيتراركية "Petrarchan sonnet " للشعر الإنجليزي في أوائل القرن السادس عشر بواسطة السير توماس وآيت " Thomas Wyatt " ١٥٠٣-١٥٤٢ .

- By far the finest of all English sonnets are in Shakespeare's one hundred and fifty-four poem collection, commonly known as The Sonnets. They were not published until 1609 but seem to have been written before 1600. Their interpretation has long been hotly debated. It is certain, however, that they do not form a connected sequence. Some of them are occupied with urging a youth of high rank, Shakespeare's patron, who may have been either the Earl of Southampton or William Herbert, Earl of Pembroke, to marry. Others hint to Shakespeare's infatuation for a 'dark lady,' leading to bitter disillusion; and still others seem to be occasional expressions of devotion to other male or female friends.

و من أكثر السوناتات جمالاً هي سوناتات الشاعر الإنجليزي شيكسبير والتي تتكون من مائه و اربعه و خمسون مجموعه شعريه ، ولم تُنشر حتى ١٦٠٩ و التي على ما يبدوا أنها كتبت آناء ١٦٠٠ و إحتاج تفسيرها إلى نقاش ساخن مطوّل " hotly debated " ومما لا شك فيه أن أنهم لا يشكّلون تسلسل مرتبط حيث أن بعضهم كانت تحث شاباً من ذوي الرتبه العاليه "youth of high rank " وهو أحد " رعاه شيكسبير " والذي من الممكن أن يكون إيرل ساوثامبتون " Earl of Southampton" أو ويليم هاربت "William Herbert " ،أيرل بيمبروك "Earl of Pembroke" .. لمّح البعض إلى أفتتان"infatuation " شيكسبير بإمرأه سوداء الشئ الذي أدى إلى به إلى خيبه أمل مريرة و بعض العبارات العرضيه الأخرى كانت عن التفاني و الوفاء تجاه صديق أو صديقة ..

Thematically : موضوعيّاً

- The sonnet can be thematically divided into two sections:
  1. The first presents **the theme** or raises an issue.
  2. The second part **answers the question**, resolves the problem, or drives home the poem's point.
- This change in the poem is called **the turn** and moves the emotional action of the poem from a climax to a resolution.

- **تُصنّف السوناته موضوعيّا إلى قسمين :**

١- القسم الأول يعرض موضوعاً "**the theme** " أو قضيه ما "**issue** "

٢- القسم الثاني يجيب السؤال () و يحل المشكله و يدفع النقطه الأساسيه من القصيده إلى الهدف

- التغيير الذي يحصل في القصيدة يسمى بالمنعطف "**turn** " ويحرك المشاعر العاطفية فيها من نقطه الذروة (ذروة القضية القصيده) إلى الحل "resolution " (القرار في نهايه القصيده)

The Form of the Sonnet : صيغة السوناتة

- The Petrarchan sonnet's fourteen lines are divided into an octave (eight lines) and a sestet (six lines).

السوناتة البيرترارکية تتكون من اربعه عشر بيت مقسّمه للـ "**octave** " (مجموعه الأبيات الثمانيه) مكونه من ثمانية أبيات متتاليه + الـ" **sestet** "(مجموعه الأبيات السداسيه) تتكون من سته أبيات متتالية

- The octave presents the problem and the sestet responds to it.

في الأوكتيف تُعرض المشكله و في السستيت تَحل

- The rhyme scheme varied somewhat, but typically featured no more than four or five rhymes, for example *abbaabba cdecde*.

تخطيط القوافي أو الرايم سكيم "rhyme scheme " (سيأتي شرحه في المحاضرة رقم ٦) يتنوع في السوناته البيترارکية ، ولكنه في العاده لا يزيد عن أربعه أو خمسة قوافي ، على سبيل المثال *abbaabba cdecde*

The Italian or Petrarchan Sonnet السوناته الإيطاليه أو البيترارکية

A
B
B
A
A
B
B
A
C
D
E
C
D
E

= Octave (8 lines) تتكون الأوكتيف من ثمانيه أسطر

= Sestet (6 lines) تتكون السستيت من ٦ أسطر

- The two parts of the Italian or Petrarchan sonnet work together. يعمل جزئي السوناته جنبا إلى جنب
- The octave raises a question, states a problem, or presents a brief narrative . الأوكتيف تثير السؤال وتنص المشكله و تعرض سرداً موجزاً
- Rhyme scheme is: ABBAABBA الرايم سكيم لها هو
- the sestet answers the question, solves the problem, or comments on the narrative. تجيب السستيت على السؤال و تحل المشكله و تعلق على السرد
- Rhyme scheme is CDECDE الرايم سكيم للستيت هو

The English or Shakespearean Sonnet السوناته الإنجليزية او الشكسبيرية

تتكون السوناته الشكسبيريه من رباعيه + رباعيه + رباعيه + ثنائيه

ماذا يعني ذلك ؟ هذا يعني أن القصيده التي يكتبها تتكون من أربعه أبيات موزونه معاً ، بعد ذلك أربعه أبيات أخرى موزونه معا، بعد ذلم أربعه أبيات أخرى موزونه معاً ، بعد ذلك بيتين موزونين معاً

A
B
A = Quatrain (4 lines) الرباعيه الأولى من ٤ أبيات
B
C
D
C = Quatrain (4 lines) الرباعيه الثانية من ٤ أبيات
D
E
F
E = Quatrain (4 lines) الرباعيه الثالثة من ٤ أبيات
F

G = Couplet (2 lines) الثنائيه الخاتمه من بيتين
G

- Each of the quatrains of the English or Shakespearean sonnet usually explores one aspect of the main idea—stating a problem, raising a question, and/or presenting a narrative situation.

كل رباعية من السوناته الشكسبيريه أو الأنجليزية تستكشف في العادة جانباً واحده من الفكرة الرئيسيه للقصيده ، عرض المشكله ، إثاره السؤال و طرح سرد للموقف

- The final couplet presents a startling or seemingly contrasting concluding statement.

الثنائيتان الأخيرتان تعرض جملةً ختاميةُ مُذهله " startling " أو متناقضة

Lecture 6

On His Blindness by John Milton

When I consider how my light is spent[1]
Ere half my days[2] in this dark world and wide
And that one talent[3] which is death to hide
Lodged with me useless,[4] though my soul more bent
To serve therewith[5] my Maker, and present
My true account,[6] lest he returning chide;
"Doth God exact[7] day labor, light denied?"
I fondly[8] ask. But Patience,[9] to prevent
That murmur, soon replies, "God doth not need
Either man's work or his own gifts.[10] Who best
Bear his mild yoke,[11] they serve him best. His state
Is kingly; thousands at his bidding speed,
And post[12] o'er land and ocean without rest;
They also serve who only stand and wait.[13]

"في عمَاه" للشاعر جون ميلتون

حينما رأيت كيف أنّني أنفقت ضيائي (نور عينيّ)

كيف أنّني حصدت نصف أيامي في هذا العالم الواسع و المُظلم (مضى أكثرمن نصف عُمر)

و ملَكة الموت من أجل التواري

أتت معي عديمه النفع ، وروحي لا تزال أكثر تصميماً

لأخدُم بها خالقي و وأقدم لهُ

حصاد أفعالي ، التي عادت لتوبّخني.

"أيطلبنا الله يوما للعباده حتى وإن كنا لا نرى الضوء ؟

اسأل بسذاجه .. وعاد صبري لمنعني

من ذاك التذمر ، ويرد علي "إن الخالق لا يحتاج

عمل الإنسان و هداياه . ولديه أفضل من

يحتمل أعباءه الخفيفة . ويعبده أفضل . هو

كالملك .والألاف في طاعته

يسافرون ما بين الأراضي و المحيطان ،بسرعه.. ومن دون راحَة

يخدمون كذلك من هو واقف و ينتظِر.(يقصد املائكه تخدم الصابرين)

Notes

ملاحضات :

1. **light is spent:** This clause presents a double meaning: (a) how I spend my days, (b) how it is that my sight is used up

أنفقت ضيائي : هذه الجمله تحمل معنى مزدوج إما : كيف أستغليت أيامي (أو) كيف استغليت بصري

2. **Ere half my days:** Before half my life is over. Milton was completely blind by 1652, the year he turned 44.

حرثت نصف أيامي : قبل أن تنقضي نصف أيامي في الحياة . كان ميلتون (كاتب القصيدة) قد أصيب تماماً بالعمى في سنه ١٦٥٢

3. **talent:** See Line 3 which is a key to the meaning of the poem.

وهبه : كلمه(رئيسية) في القصيده

4. **useless:** Unused. غير مُستعمل : عديم النفع

5. **therewith:** By that means, by that talent; with it بتلك الموهبه : وبذلك

6. **account:** Record of accomplishment; worth سجلّ إنجازاتي و تحقيقاتي في الحياة .

7. **exact:** Demand, require طلب أو فرض

8. **fondly:** Foolishly, unwisely بسذاجه

9. **Patience:** Milton personifies patience, capitalizing it and having it speak.
الصّبر : جسد ميلتون كلمة الصبر بأحرف كابيتال و كأنها هي من تتحدّث

10. **God . . . gifts:** God is sufficient unto Himself. He requires nothing outside of Himself to exist and be happy. عطايا الله : إن الله كافٍ لنفسِه

11. **yoke:** Burden, workload. حدود . أعباء

12. **post:** Travel. سافر . رحل

13. **chide:** scold or reproach gently. يوبخ بلطف

Examples of Figures of Speech:

أمثلة للصور البلاغية

Alliteration: *my **d**ays in this **d**ark **w**orld and **w**ide* (line 2)

الجناس : تشابه الكلمات في الأحرف و التركيب في الجمله الواحده نسبياً ، مثال الجناس في الأعلى كلمتي

(day& dark) و كلمتي (world & wide).

Metaphor: *though my soul more bent / To serve therewith my Maker* (lines 3-4). The author compares his soul to his mind.

الإستعارة : قرن الشاعر روحه بعقله ، مثالها (روحي أكثر عزما على خدمه خالقي)

Personification/Metaphor: *But Patience, to prevent / That murmur, soon replies* . (lines 8-9).

التجسيد / الإستعاره : و هو إعطاء الشئ الغير عاقل صفات الشئ العاقل ، (مثال على ذلك : صبري يمنع *But* *(Patience, to prevent*) ذاك التذمر الذي ما أن لبث يرد *That murmur, soon replies* ..) فأعطى كلا من الصبر و التذمر خصائص الإنسان و هي الكلام و القدرة على المنع ..الخ

Paradox: *They also serve who only stand and wait*.

المفارقة والتناقض : في قول الشاعر (هم يخدمون الذين فقط يقفون وينتظرون)

Background

John Milton's eyesight began to fail in 1644. By 1652, he was totally blind. Strangely enough, he wrote his greatest works, *Paradise Lost* and *Paradise Regained*, after he became blind. Many scholars rank Milton as second only to Shakespeare in poetic ability.

خلفيه الشاعر :

جون ميلتون بدأ يفقد بصره شيئاً فشيئاً ، و في سنه ١٦٤٤ ، أصبح أعماً تماما . و مما يدعو للإستغراب أنه قام بكتابه أحد أعظم أعماله و هما (الفردوس المفقود *Paradise Lost*) و (الفردوس المُستعاد *Paradise Regained*) بعد أن أصابه العمى ، ووصف بعض الدارسين جون ميلتون في المرتبه الثانية بعد شيكسبير في البراعة الشعريه

الــوزن : Meter

All the lines in the poem are in iambic pentameter. In this metric pattern, a line has five pairs of unstressed and stressed syllables, for a total of ten syllables. The first two lines of the poem illustrate this pattern:

1.....**2**..... **3**.....**4**.....**5**
When **I** | con **SID** | er **HOW.**| my **LIFE** | is **SPENT**

المقاطع المشدّده التي باللون الأزرق
والمقاطع الغير مشدّده باللون الأسود

1.....**2**..... **3**.....**4**.....**5**
Ere **HALF** | my **DAYS** | in **THIS** | dark **WORLD.**| and **WIDE**

جميع الأسطر في هذا الشعر هي في الـ (iambic pentameter الأيامبي الخُماسي) و في هذا **النمط يتكون السطر من خمسه مقاطع لفضيه مشددة و غير مشددة ، مجموعها عشرة مقاطع . السطران الأوليان في الشعر يمثلان هذا النمط**

Type of Work and Year Written:

نوع العمل و السنه التي كُتب فيها

"On His Blindness" is a Petrarchan sonnet, a lyric poem with fourteen lines. This type of sonnet, popularized by the Italian priest Petrarch (1304-1374), has a rhyme scheme of ABBA, ABBA, CDE, and CDE. John Milton wrote the poem in 1655.

" On His Blindness" هي قصيده سوتيه بتراركيه "a Petrarchan sonnet" و وتعني : قصيده غنائيه من أربعة عشر سطراً . وهذا لنوع من القصائد لقي شعبيته على يد القسّ الإيطالي بيتراك "Petrarch "

سنه (١٣٧٤-١٣٩٤) وقافيتها بهذا الشكل : ، ABBA, CDE CDE

الرايم سكيم (rhyme scheme): ما هو الرايم سكيم (شرح مُستقل)

الرايم سكيم هو : تشابه نغمات الكلمات الأخيرة في الأبيات ، مثلا البيت الأول و الثاني ينتهون بكلمه لها وزن واحد (على سبيل المثال cry / Dry ، والبيت الثالث والرابع

هم وزن آخر (على سبيل المثال (bent / rent) هذا هو الرايم سكيم وهو يعطي القصيده طبيعه غنائيه ولحن موزون و السؤال سيكون إما بتحديد الرايم السكيم بالقصيده ، مثلا أي بيت ينتهي بكلمه تتوافق في وزنها مع آخر كلمه من البيت الأول يصبحان A و كذلك هو الأمر مع البيت الثاني و الثالث .. بسيط جداً ،سأعطيكم مثالاً من القصيده

When I consider how my light is **spent**

Ere half my days2 in this dark world and **wide**

And that one talent3 which is death to **hide**

Lodged with me useless,4 though my soul more **bent**

كلمتي spent و bent (باللون الأحمر)على نفس الوزن ، إذا هم مع بعض يصبحون A

كلمتي wide و hide (باللون البنفسجي) على نفس الوزن إذا هم B

دعونا نرتبهم وفق ترتيب الأبيات

A

B

B

A

انتهينا من الأربعه أبيات الاولى

نجد أن الأربعه أبيات التي تليها نفس الشئ

To serve therewith5 my Maker, and **present**

؛My true account,6 lest he returning **chide**

"؟Doth God exact7 day labor, light **denied**"

I fondly8 ask. But Patience,9 to **prevent**

(present و prevent) متشابهتان مع سابقتيها (spent و bent)(إذا هما **A** ، نلونهم باللون الأحمر

و (chide و denied) تُشبهان (wide و hide) إذا هما **B** نلونهم بالبنفسجي

حصلنا على ABBA أخرى

أصبح لدينا الأن :ABBA ABBA

حسنا لنأخذ بقيّةألأبيات

That murmur, soon replies,. "God doth not **need** **c**

Either man's work or his own gifts.10 Who **best** **D**

Bear his mild yoke,11 they serve him best. His **state** **E**

.،Is kingly; thousands at his bidding **speed** **c**

؛And post12 o'er land and ocean without **rest** **D**

They also serve who only stand and **wait** E

كلمه need تأتي مع كلمة speed يأخذو **C** لأن الوزن جديد لم يمر علينا من قبل ، نلونهم بالأزرق

وكلمتي best و rest يأخذون D لأن الوزن جديد نلونهم بالأخضر

وكلمتي (state و wait)يأخذون E نلوّنهم بالزيتي.

يصبح ترتيب الأبيات الأخيرة CDECDE

إذا الرايم سكيم تبع قصيدتنا هو كالتالي

A

B

B

A

A

B

B

A

C

D

E

C

D

E

الأن بخصوص السؤال ممكن يجيكم الوزن و يقول لكم الدكتور هذا تابع لأي قصيده . ؟ بما أن اسئلتكم آليه

ممكن يجيكم أختاري الوزن الصحيح لهذه القصيده و أنتو تختارون، زبدة الكلام أحفظو الاوزان الخاصه بكل قصيدة

As This sonnet has simple diction, enjambment (not end-stopped). Milton has used his extensive knowledge of the Bible to create a deeply personal poem, and gently guide himself and the reader or listener from an intense loss through to understanding and gain

The main themes of this poem are Milton's exploration of his feeling of fear, limitation, light and darkness, duty and doubt, regarding his failed sight, his rationalisation of this anxiety by seeking solutions in his faith.

ولهذه القصيده لغه بسيطه ، و (enjambment) إستخدم ميلتون خبرته الموسّعه في الإنجيل لخلق قصيده شخصيّة عميقة ، وبرقة وجّه نفسه و القارئ أو السامع للخروج من الضياع الشديد إلى الفِهم و الفلاح .

موضوع القصيدة الأساسي هو: توغّل ميلتون في سبر نفسه و أعماقها لإكتشاف مشاعره الحقيقية و مخاوفة، حدوده ، ضياءه و ظلامه ، واجباته و شكوكه ، واضعاأ بصرة المفقود في الحُسبان ، محاولاً عقلنه هذا القلق الذي يسكُنه و إراحته عن طريق إيجاد حلول له في إيمانه و عقيدته (faith)

John Milton was an English Poet with controversial opinions. One of his most read poem among others is 'Paradise Lost'. He became blind in 1651, which in no way affected his writings. In this poem about his blindness he says

When I consider how my light is spent,
Ere half my days, in this dark world and wide
And that one talent which is death to hide
Lodged with me useless, though my soul more bent

He describes how he is living his life in a "wide" world which is now "dark" like a grave because of the loss of his sight, which he refers to as his "light that is spent" or now used up (lost).

وكان جون ميلتون شاعراً إنجليزيا له آراء جدليّة ، و كانت من أكثر قصائده قراءة و إطّلاعاً هي (الفردوس المفقود 'Paradise Lost) فقد بصره في سنه ١٦٥١ ، الشئ الذي ترك بصمه واضحه في كتاباته ، في قصيدتنا قال :

حينما رأيت كيف أنفقت ضيائي (نور عينيّ)

حصدت نصف أيامي في هذا العالم الواسع و المُظلم (مضى أكثر مِن نصف عُمري)

و ملكة الموت من أجل التواري

أتت معي عديمه النفع ، وروحي لا تزال أكثر تصميماً

وصف في هذه الأبيات كيف أنه يشعُر بانّه يعيش في عالم (واسع "wide " والذي أصبح الآن مُظلما "dark "تماماً كالقبر لأجل أنه فقد بصره ، والذي وصفه في البيت الأول بـ (أنفقت ضيائيlight that is spent")تكلم عنه بصيغة الماضي ، و هو الآن لم يعد موجوداً البتّه .

He cannot even use the one way out which is to commit suicide even though his soul bends towards this idea. This will remain a "useless talent" within him which he will never use. He refers to death with sarcasm as a "talent", something that is not normally done in society. This reflects his own way of being angry or hurt as Milton enjoyed writing and his blindness must have presented him with a lot of difficulty. It was his faith that kept him strong and deterred (restrained) him from taking his own life. The strength of his faith is shown in the next lines of the sonnet.

هو ليس بمقدوره حتى إستخدام الوسيله الوحيده للفرار و هي الإنتحار بالرغم من أن روحة ترنو إلى هذه الفكره ، لذا ستظلّ هذه

الملكه مُعطّله "useless talent" بداخله والتي لن يستخدمها ابداً ، أشار ميلتون إلى الموت بكل سخريه " sarcasm" على

أنه " موهبه أو ملكه "talent" وهذا يعكس غضبه و جرحه و هو الذي عشق الكتابه في فتره عماه والتي مثلت جميع الصعوبات التي يمر بها . هو فقط إيمانه الذي أبقاه قوياً و مُنضبط النفس . وقوة إيمانه واضحه في أسطر القصيده.

To serve therewith my Maker, and present
My true account, lest He returning chide,
"Doth God exact day-labor, light denied?"

I fondly ask; But patience, to prevent

He will serve his Maker no matter how he is suffering as he will have to present to Him a "true account" of his life. He will do this in case he is chided (spoken to angrily) when he returns to God and is asked if he carried on with his day to day life even without his eyesight.

يقول هنا بأنه سيخدم الله خالقه مهما كان يعاني كما أنه لا يمتلك أي شئ ليقدمه إلى الله:"true account " ويقصد بذلك رصيد أعماله في الحياة لا يوجد لديه شيئاً جيداً ليقدمه إلى الخالق ، و سوف يفعل هذا في حال أنّهُ وبّخ عند عودته إلى الله ، وسأل ما إذا كان يسئ التصرف في الأيام التي تمر عليه حتى و هو فاقد للبصر

That murmur, soon replies "God doth not need
Either man's work or his own gifts. Who best
Bear His mild yoke, they serve Him best. His state
Is kingly: thousands at His bidding speed
And post o'er land and ocean without rest;
They also serve who only stand and wait."

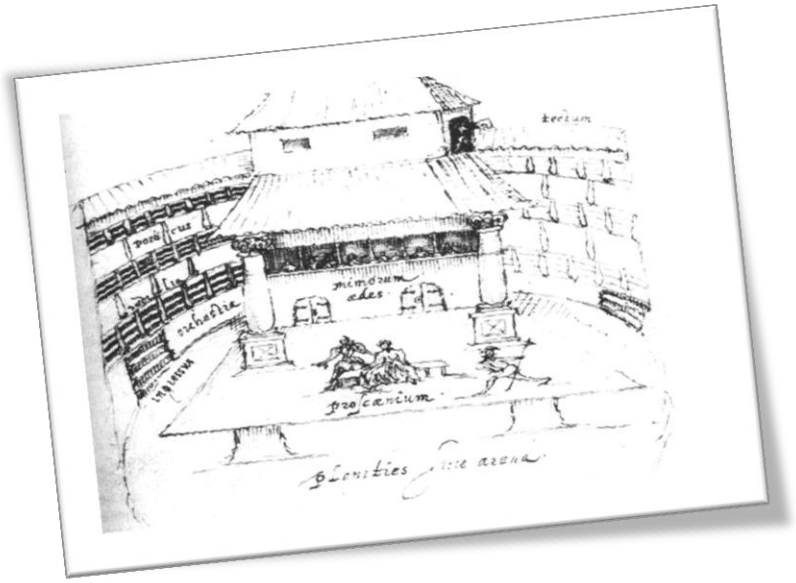
He answers his own question saying that God will not need "either man's work or his own gifts" meaning that God has no need for gifts from men. He is served by thousands of angels who are at his beck (being ready to carry out somebody’s wish) "post o'ver land and ocean without rest" to do his bidding. He also adds that angels will serve those who are patient and wait through all sorts of problems that they face.

هنا يجيب ميلتون نفسه قائلاً: الله ليس بحاجه لا للأنسان ولا لعمله و لا لعطاياه فهو يُعبد بآلاف الملائكه و الذين يجولون المحيطات والبلاد دون كلل أو ملل فقط لعبادته كما أنه أضاف بان الملائكه تقوم بخدمه اولئك الذين يصبرون و رغم كل ما يواجهون من مشاكل فهم ينتظرون الفرج

Lecture 7

المحاضرة ٧

Christopher Marlowe & The Professional Playwrights



Marlowe & the Professional Playwrights

كريستوفر مارلو و الكتاب المحترفون

- The first English plays told religious stories, and were performed in or near churches. These early plays are called Miracle or Mystery Plays and Morality plays. The subject of Miracle plays is various such as Adam and Eve, Noah and the great flood. The Morality plays are different from the Miracle plays in the sense that the characters in them were not people but abstract values such as virtues (like truth) or bad qualities such as greed or revenge.

كانت اولى المسرحيات الأنجليزية تحكي حكايا دينيه و تُمثّل بقرب الكنائس و كانت تسمى هذه المسرحيات بالـ " Miracle " أو " Mystery Plays " و "Morality plays " . و كانت موضوعات الـ " Miracle plays " المسرحيات الميركل متنوّعة كـ آدم و حوأء"Adam and Eve " ، نوح و الطوفان العظيم " Noah and the great flood " .كانت الروايات الأخلاقيّة "Morality plays" تختلف عن الروايات الميركل " Miracle " في أن شخصياتها لم يكنّ بشراً بل كانو قيماً مجرّده"abstract values " مثل الفضيله "virtues " كـ الحقيقه أو الخصال السيئه "bad qualities " كالـ جشع greed و الإنتقام revenge

- The religious plays contain comic , and mundane interludes and these were provided with demonic and grotesque figures behaving in a buffoonish manner, gambolling about and letting off fireworks. There is some connection between these “characters” who ran clowning among the audience. From this the English Renaissance and modern drama sprang. Comedy was better than tragedy. There were many playwrights, but Christopher Marlowe outshined them all.

كانت المسرحيات الدينيه " religious plays " تحتوي على الفكاهه "comic "، و بعض الفواصل الدينيّه " mundane interludes" و رافقتها بعض الشخصيات المغايرة " grotesque " و الشيطانية "demonic " والتي تتصرف بطريقة مُضحكه"buffoonish " . و هناك نوع من التواصل ما بين هذه الشخصيات التي تطوف بظرافة حول الجمهور ومنا هنا نبعت دراما عصر النهضه الإنجليزية الحديثة "Renaissance and modern drama "وكانت الكوميديا أفضل من التراجيديا وكان لها الكثير من الرواد إلا أنها كريستوفر مارلو تفوق عليهم جميعا

The first generation of professional playwrights in England has become known collectively as the **university wits**. Their nickname identifies their social positions, but their drama was primarily middle class, patriotic, and romantic. Their preferred subjects were historical or semi-historical, mixed with clowning, music, and love interest.

وكان الجيل الأول من من الكتاب البارعين "professional playwrights " في إنجلترا قد عُرفوا مجملاً بإسم "**university wits**" و يمثّل هذا الإسم مكانتهم الإجتماعيّة لكن الدراما التي كتبوها كانت تنتمي في المقام الأول للطبقة الوسطى "middle class " الوطني "patriotic " و الرومانسي ؟ و كانت موضوعاتهم المفضّل هي التاريخيّة و الشبه تاريخية "semi-historical " ممزوجه بالمهرّجين "clowning " و الموسيقى و الحب.

Marlowe wrote many great sophisticated plays. For instance, in Tamburlaine the Great (two parts, published 1590) and Edward II (c. 1591; published 1594), traditional political orders are overwhelmed by conquerors and politicians who ignore the boasted legitimacy of weak kings; The Jew of Malta (c. 1589; published 1633) studies the man of business whose financial sharpness of mind and trickery give him unrestrained power; The Tragical History of Dr. Faustus (c. 1593; published 1604) depicts the overthrow of a man whose learning shows little regard for his own Christianity. The main focus of all these plays is on the uselessness of (medieval spirit) against pragmatic, amoral will (renaissance spirit).

كتب مارلو الكثير من المسرحيات المنمّقه" sophisticated " الرائعه، على سبيل المثال كتب " Tamburlaine the Great" في جزئين و نُشرت في "1590" و مسرحية إيدوارد الثاني " and Edward II "كتبت عام 1591 ونُشرت عام 1594 و تحكي عن بعض التعليمات السياسيه التقليدية التي طغت على الغُزاه " conquerors " و السّياسيين " politicians" والذين أستهانوا بشرعيه"legitimacy " الملوك الضُعفاء ، كتب كذلك " The Jew of Malta" في عام 1589 ونشرت في عام 1633 و درس فيه أحد رجال الأعمال والذي أعطته حدة عقله المادّية وقدرته على المراوغة قوى مُطلقة . التاريخ التراجيدي للدكتور فاوست "Dr. Faustus " كتبت في سنه "1593" و نُشرت عام "1604" والتي صوّرت الإطاحه برجل أخذته دراساته إلى التقليل من شأن "little regard المسيحيّة . و كان التركيز في جميع هذه المسرحيات موجّهاً على عدم جدوى (روح العصور الوسطى :medieval spirit يعني إنتماء أرواح البشر لأفكار و خزعبلات العصور الوسطى) مقارنه النفعيه "pragmatic " (أي روح النهضه :renaissance spirit والمقصود هنا الروح الجديده التي أصبحت علمانيه و دنيويّة أكثر ولا تعترف بخزعبلات العصور الوسطى)

They patently address themselves to the anxieties of an age being transformed by new forces in politics, commerce, and science; indeed, the sinister, ironic prologue to The Jew of Malta is spoken by Machiavelli. In his own time Marlowe was damned because his plays remain disturbing and because his verse makes theatrical presence into the expression of power, enlisting the spectators' sympathies on the side of his gigantic villain-heroes. His plays thus present the spectator with dilemmas that can be neither resolved nor ignored, and they articulate exactly the و of their time (conflict between the medieval and renaissance values).

كما أنّهم خاطبوا بوضوح أنفسهم والقلق الذي عاصروه في عصر تحول بالقوى الجديده في مجالات السياسه و التجارة و العلوم ، وقد رويت مقدمه "The Jew of Malta " الهزلية الشيطانية بواسطه "Machiavelli " ، كان مارلو قد وُشم بالشّيطانية لأن مسرحياته كانت مُلقة و مزعجه " disturbing " لأن شعره يجعل من الحضور المسرحي تعبيراً عن السلطه مأجّجا عاطفة الجمهور لصالح شخصياته الشريرة والعملاقة " gigantic villain-heroes" و عرضت مسرحياته مشاهديه على أن مشاكلهم غير قابله للإصلاح أو التجاهل . وهم يمثلون بوضوح(الوعي المنقسم: divided consciousness المقصود به تشتت عقولهم ما بين خزعبلات القرون الوسطى و أخلاقيات النهضه الإنسانيه) لوقتهم الذين يعيشون فيه ..

There is a similar effect in The Spanish Tragedy (c. 1591) by Marlowe‘s friend Thomas Kyd, an early revenge tragedy in which the hero seeks justice for the loss of his son but, in an unjust world, can achieve it only by taking the law into his own hands. Kyd‘s use of Senecan conventions (notably a ghost impatient for revenge) in a Christian setting expresses a genuine conflict of values, making the hero‘s success at once triumphant and horrifying. Doctor Faustus represents this conflict **par excellence**.

وكان هناك التأثير ذاته في التراجيديا الأسبانيه Spanish Tragedy و التي إبتدأت سنه ١٥٩١ بقياده صديق مارلو تومَس كيد "Thomas Kyd " في أحد أوائل التراجيديا التي سعى فيها البطل نحو العداله " justice " بعد فقدانه لإبنه في عالم غير عادل "unjust world " و التي لن يحصل عليها سوى بأخذ الحكم " law " في قبضته . و أستخدم كيد التقاليد السينيكيّة "conventions " (كوجود شبح غير صبور يرغب بشده في الإنتقام : notably a ghost impatient for revenge) . في المسيحيّةChristian تَعرض الصراعات الحقيقية ما بين القيم "values جاعله من نجاح البطل رُعبا" horrifying" و نصراً " triumphant " في الوقت ذاته . مثل دوكتور فاوست هذا الصراع بإمتياز" **par excellence"**

Doctor Faust

دوكتور فاوستس: Doctor Faustus

Doctor Faustus, a well-respected German scholar, grows dissatisfied with the limits of traditional forms of knowledge—logic, medicine, law, and religion—and decides that he wants to learn to practice magic. His friends Valdes and Cornelius instruct him in the black arts, and he begins his new career as a magician by summoning up Mephostophilis, a devil. Despite Mephastophilis’s warnings about the horrors of hell, Faustus tells the devil to return to his master, Lucifer, with an offer of Faustus’s soul in exchange for twenty-four years of service from Mephastophilis. Meanwhile, Wagner, Faustus’s servant, has picked up some magical ability and uses it to press a clown named Robin into his service.

دارس ألماني مُحترم ، نما غير راضياً"dissatisfied بالحدود التي وضعت حول المعرفه و المنطق"logic "، الطب و القانون و الدين .. الخ . و يُقرّر أن يتعلم السحر "magic " .قام بتعليمه كلا من صديقيه فالدز "Valdes " وكورنيليوس" Cornelius" الفنون السوداء "the black arts " وإبتدأ مهنته كـ ساحر "magician " بإستدعاء أحد الشياطين السبعه الرئيسيّن " ميفوستفليس "Mephostophilis . و على الرغم من تحذيرات ميفوستفليس عن الجهنم و أهوالها أمر فاوستس هذا الشيطان بالعوده إلى سيّدُه الشيطان لوسيفير "Lucifer " و التفاوض بإعطاءه روحه مقابل أن يخدمه ميفوستفليس لأربعه و عشرون سنه ، و في هذه الأثناء يقوم خادم فاوست وجنر "Wagner " بإكتساب بعض المهارات السحريه "magical ability

Mephastophilis returns to Faustus with word that Lucifer has accepted Faustus's offer. Faustus experiences some misgivings and wonders if he should repent and save his soul; in the end, he agrees to sign the contract with his blood. As soon as he does so, the words "Homo fuge," Latin for "O man, fly," appear branded on his arm. Faustus again has second thoughts, but Mephostophilis gives him rich gifts and a book of spells to learn. Later, Mephastophilis answers all of his questions about the nature of the world, refusing to answer only when Faustus asks him who made the universe. This refusal prompts yet another round of misgivings in Faustus, but Mephastophilis and Lucifer bring in personifications of the Seven Deadly Sins to convince Faustus, and he is impressed enough to quiet his doubts.

يعود ميفوستفليس لفاوستس فيخبره بأن لوسفير الشيطان الأكبر قد قبل عرضه . تعود الظنون "misgivings " لتراود فاوستس من جديد ، أهو قادر على التوبه "repent " و إنقاذ روحه ، في النهايه يوافق و يوقع على الإتفاقيه بدمائه . وبمجرد ان يفعل ذلك تظهر الكلمه اللاتينيه ""Homo fuge,"" و التي تعني " يا رجُل طِر " موسومة على ذراعه . تراود فاوست الظنون ذاتها من جديد إلا أن ميفوستفليس يقدّم له هدايا غنيّة و كتاب ليتعلم السحر "spells" وبعدها يقوم الشيطان بإجابه جميع اسئلته عن طبيعه هذا العالم ورفض أن يجيبه عن سؤال واحد و هو : من خلق هذا الكون ؟ و أدى هذا الرفض إلى دفع تلك الظنون التي كانت تراوده من جديد . ميفوستفليس و لوسيفير جلبو تجسيداتِ للخطايا السبع المُميتة"Seven Deadly Sins " ليُقنعو فاوست الذي بدا مُنبهرا بما يكفي ليُخرس ظنونه .

Armed with his new powers and attended by Mephastophilis, Faustus begins to travel. He goes to the pope's court in Rome, makes himself invisible, and plays a series of tricks. He disrupts the pope's banquet by stealing food and boxing the pope's ears. Following this incident, he travels through the courts of Europe, with his fame spreading as he goes. Eventually, he is invited to the court of the German emperor, Charles V (the enemy of the pope), who asks Faustus to allow him to see Alexander the Great, the famed fourth-century b.c. Macedonian king and conqueror. Faustus conjures up an image of Alexander, and Charles is suitably impressed. A knight makes fun of Faustus's powers, and Faustus punishes him by making antlers (bony horns) coming from his head. Furious, the knight vows revenge.

بدأ فاوستس بالسّفر مُسلحا بقواه الجديد ويقوم بخدمته ميفوستفليس ، ذهب إلى بلاط البابا في روما . و جعل نفسه مخفيّا " invisible " ومارس عليه حيل متعدّده وقام بإفساد ولائمه " banquet " بسرقه الطعام و لكم البابا على أذانه . وبعد هذا دُعى إلى بلاط الأمبراطور الروماني تشارلز الخامس "Charles V " (عدو البابا)و الذي طلب من فاوستس بالسماح له برؤيه الكساندر الأكبر"Alexander the Great " الملك والغازي المقدوني " Macedonian " الشهير من القرن الرابع ،إستحضر فاوستس صورة لإلكساندر و دهش تشارلز بذلك ، وقام أحد الفرسان بالسخريه من فاوستس و قواه فعاقبه فاوستس و جعل (القرنين الذين على قلنسوته"antlers " الأنتلرز هي قرون ذكر الغزال) تخرج من رأسه مباشرةً ، غضب الفارس و أشتاط حنقاً و أقسم على الإنتقام .

Meanwhile, Robin, Wagner's clown, has picked up some magic on his own, and with his fellow, Rafe, he starts a number of comic misadventures. At one point, he manages to summon Mephastophilis, who threatens to turn Robin and Rafe into animals (or perhaps even does transform them; the text isn't clear) to punish them for their foolishness.

و في هذه الأثناء ، قام روبن مُهرّج واجنر خادم فاوستس بإكتساب بعض السحر كسيّده و عرض برفقه صديقه"Rafe " مجموعه من التعاسات "misadventures " بحله مضحكه و ذات مرة واحده تمكن روبن من إستدعاء ميفستفوليس والذي هدد رون و راف بأن يحولهم إلى حيوانات معاقبه لهم على حماقاتهم .

Faustus then goes on with his travels, playing a trick on a horse-courser along the way. Faustus sells him a horse that turns into a heap of straw when ridden into a river. Eventually, Faustus is invited to the court of the Duke of Vanholt, where he performs various tricks. The horse-courser shows up there, along with Robin, a man named Dick (Rafe in the A text), and various others who have fallen victim to Faustus's trickery. But Faustus casts spells on them and sends them on their way, to the amusement of the duke and duchess.

إستمر فاوستس برحلاته و كان يمارس الحيل و هو على صهوة حصانه أثناء الطريق ، إبتاع فاوستس حصاناً لنفسه و قام بتحويله الى كومه من القش "heap of straw " حينما كان يعبر الأنهار ، دُعى فاوستس إلى بلاط الدوق فان هولت " Duke of Vanholt" و أدى فيه مجموعه من الحيل ظهر فيها الحصان "courser " و ظهر روبن و ديك " Dick "

(أو رافRafe كما في النص) وآخرون والذين وقعو ضحايا لحيل فاوستس و قام فاوستس بألقاء بعض السحر عليهم لإعادتهم حيث كانو ، فعل ذلك من أجل إمتاع الدوق و الدوقة "duke and duchess "

As the twenty-four years of his deal with Lucifer come to a close, Faustus begins to dread his approaching death. He has Mephastophilis call up Helen of Troy, the famous beauty from the ancient world, and uses her presence to impress a group of scholars. An old man urges Faustus to repent, but Faustus drives him away. Faustus summons Helen again and expresses great admiration for her exceptional beauty. But time is growing short. Faustus tells the scholars about his pact, and they are horror-stricken and resolve to pray for him. On the final night before the expiration of the twenty-four years, Faustus is overcome by fear and remorse. He begs for mercy, but it is too late. At midnight, a group of devils appears and carries his soul off to hell. In the morning, the scholars find Faustus's limbs and decide to hold a funeral for him.

حينما إقتربت الأربعه و العشرون سنه من عقده مع لوسيفير من الإنتهاء . إبتدأ الهلع يتسرب إلى فاوستس من خوفه من الموت . طلب من ميفستفوليس إستدعاء هلينيا من تروي "Helen of Troy " الجميله الآتيه من العصور العتيقه ، و أستغلّ وجودها كي يؤثّر على مجموعه من الدارسين وقام أحد الرجال المسنّين بمحاوله إقناعه بالتّوبه لكن فاوستس أقصاه بعيداً و أستدعى هيلين مرّه أخرى و قام بإمتداح جمالها لكن الوقت كان يسرقه فأخبر الدارسون بالإتفاق الذي عقده و أنه منكوب و أراد منهم الدعاء له ، وفي آخر ليله قبل إنقضاء الأربعه و العشرون عاماً كان الخوف والنّدم قد سيطر على فاوستس تماما و توسل من أجل المغفرة ولكن الوقت كان متأخرا على ذلك ، في منتصف الليل ظهر له مجموعه من الشياطين و أخذوا روحه و سافروا بها إلى الجحيم .. في الصباح ذهب رفقائه الدارسون إليه فلم يجدو سوى اطرافه " limbs" فقرّروا إقامه مأتم له "funeral "

Critical Analysis of Doctor Faust

التحليل النقدى لـ الدكتور فاوستس

This play is about how Faustus puts on a performance for the Emperor and the Duke of Vanholt. The main thesis or climax of this play is when Faustus two friends Valdes and Cornelius who are magicians, teach him the ways of magic. Faustus uses this magic to summon up a devil named Mephistophilis. Faustus signs over his soul to Lucifer (Satan), in return to keep Mephistophilis for 24 years. We also see what happens when magic power gets in the wrong hands when Mephistophilis punishes Robin, who is a clown and his friend Ralph for trying to make magic with a book they have stolen from Faustus. In the beginning angels visit Faustus, and each time he wonders whether or not to repent, but the devil appears and warns him not to by tempting him of magic to possess. In the end of the play the two good and evil angels have been replaced by an old man, who urges Faustus to repent. But it is to late for so doing and the play ends with the devil carrying him off to hell.

تدور هذه القصه حول كيفيه تقديم فاوستس العروض للإمبراطور"Emperor " و دوق"Duke " فان هولت . و تكمن ذورة الأحداث في هذه المسرحية حينما قام رفيقيه فالدز " Valdes " و كورليليوس "Cornelius " السحرة بتعليمه طرق السّحر . و قام فاوستس بإستخدام هذه القوى السحريه لإستدعاء ميفستوفليس و قع فاوستس على روحه لـ الشيطان لوسيفر "Lucifer " بمقابل أن يحتفظ بـ"Mephistophilis "لأربعه و عشرون سنه . يمكننا أن نلاحظ أيضاً كيف أن القوى السحريه أخذت مساراً خطاً حينما قام ميفستوفليس بمعاقبه روبن ، وهو مهرج حاول برفقه صديقه المهرج الثاني راف بممارسه بعض السحر من الكتاب الذي سرقوه من فاوستس . في البدايه زرات الملائكه فاوستس و في كل حين كانت تراوده أفكاراً بالتوبة هل يتوب"repent " ام لا .لكن الشيطان كان يظهر له و يهدده . وفي نهايه المسرحية يُبدّل كلا من الشياطين الشريرة و الملائكه الطّيبه برجل عجوز "old man " و الذي يحث فاوستس على التوبه إلا أن الأوان فات على ذلك و أنتهت المسرحيه بقبض الشياطين على روح فاوستس وأخذه إلى جهنم

Key points about English Drama

النقاط الرئيسيّه في الدراما الإنجليزية (المسرحيه)

- Mundane Drama: Growing restrictions on religious drama in the late sixteenth century contributed to the English theatre.

- **"Mundane Drama" " الدراما الدنيوية** : كان نمو القيود "restrictions " في الدراما الدينيه في أواخر القرن السادس عشر يتعارض مع المسرح الإنجليزي ".English theatre

- Professional Stage: The late sixteenth century saw the establishment of the first permanent theatres and the professionalisation of the English theatre world.

- **في مرحلة الإحتراف** : في أواخر القرن الـ ١٦ تم تأسيس أولى المسارح الدائمه" permanent theatres" و العالم الإ'حترافي للمسرح الإنجليزي " professionalisation of the English theatre world

- Acting Companies: Acting was company-based and all-male. Women were not allowed to act publicly. Acting companies were generally of two types: adult and boy companies.

- **شركات التمثيل"**Acting Companies " : كانت هذه الشركات تعتمد على الذكور (النساء غير مسموح لهم بالتمثيل أمام الجمهور) و كانت عامّة على نوعان : الشركات الراشدة "adult " و الفتيَّة " "boy companies.

- Playwriting: There was a massive expansion in the number of plays in English in the late sixteenth century; many were written collaboratively; they drew on a variety of sources and classical and Medieval dramatic traditions.

- **الكتابة " Playwriting"** : كان هناك إنتشار واسع للمسرحيات الإنجليزية في العدد في نهاية القرن الـ ١٦ ، بعضها كُتب بالتعاون ، و طوّروها بإستخدام مصادر " sources " متعدّدة و تقاليد درامية كلاسيكيّة و من القرون الوسطى .

• Regulation: All plays had to be licensed for performance and for printing; some were subject to censorship, generally because they dealt directly with living individuals or contentious issues.

- **القوانين و التنظيمات**"Regulation " : كل المسرحيات يجب أن تُرخّص قبل أن يمكن تأديتها و طباعتها . بعضها كان خاضعاً للرقابه "subject to censorship " عامّة لأنها تتعامل مباشرة مع الشعب " living individuals " أو القضايا الساخنه أو المستمرّة "contentious issues " في الوقت التي تُعرض فيه .

• Publication: Plays were generally written for performance not reading; only some were printed. Printed versions of plays were not necessarily the same as each other or as the versions that were originally performed in the theatre.

- **النّشر Publication**: المسرحيات تكتب عامّةً من أجل أن تؤدى"performance " لا أن تُقرأ . إلا أن بعضها طُبع . النسخ المطبوعة لم تكن بالضرورة هي نفسها التي مُثّلت على خشبه المسرح

• Staging: Renaissance plays had to be adaptable for a variety of venues (stages) and therefore generally relied on a minimalist staging style; scenery and sets were not used; settings were usually evoked through textual allusions.

- **الإخراج المسرحي** Staging : كان على مسرحيات عصر النّهضة أن تتكيّف مع إختلاف المسارح أو اماكن التمثيل (venues) . و لهذا إعتمدت على أصغر مساحه ممكنه ، المظهر و الشكل والمناظر لم تكون موجوده . كانت الخلفيه " settings " تُرسم من خلاص التلميحات النّصيه " textual allusions"

• Academic Drama: It was common to study and perform classical plays in schools and at the universities, as a way of training students in Latin, rhetoric and oratory.

- **الدراما الأكاديميّة** "Academic Drama " : كان من الشائع دراسة و آداء المسرحيات الكلاسيكيّة" classical plays" في المدارس و الجامعات. كطريقة لتدريب الطلاب على اللاتينيه ، البلاغة و الخطابة ".rhetoric and oratory

• Inns of Court Drama: Lawyers occasionally hosted professional performances and mounted their own plays and masques. Their own entertainments were often politically topical in theme and satirical in mode.

- **حانات دراما البلاط** "Inns of Court Drama " كان المُحامون يستضيفون مؤدّين بارعين ويشنّون مسرحياتهم الخاصه و تمثيليّاتهم "masque " وكانت متعتهم في العادة سياسيّةً في الموضوع و ساخره " satirical " في الأسلوب

• Court Drama: Dramatic entertainments were a central part of court culture. As well as hosting play and masque performances, monarchs were accustomed to being entertained with short 'shows' when they went round the country. These often combined advice or requests for patronage.

- **دراما البلاط** "Court Drama " و هي متعه درامية وكانت الجزء الأوسط من بلاط الثقافة . كما كانت تستظيف آدآء المسرحيات و التمثيليات ، وكان العاهلون معتادون " accustomed " على الإستمتاع بالعروض القصيرة "'short 'shows " حينما كانو يتجولون في ارجاء البلاد وكانت فرصه لطلب النصيحه من الُرعاه (patronage) كما كانت فرصه لطلبهم .

• Household/Closet Drama: Noblemen and women sometimes patronised and played host to professional players; some also staged amateur performances and/or wrote their own plays and masques. Some of these texts are 'closet' dramas (intended for reading), others appear to have been written for performance.

- **الدراما التى تُعقد فى البيوت** (الدراما المغلقه) "Household/Closet Drama " : كان النبلاء و النبيلات احياناً يرعون و يستضيفون الممثلين البارعون "professional players " قام بعض الهواء بكتابه مسرحياتهم و تمثيليّاتهم الخاصة و أُطلق عليها النصوص المُغلقة (و كتبت من أجل أن تُقرأ :intended for reading "

- Attitudes to Drama: The large audiences drawn to players' performances point to a popular taste for public theatre, but the stage had its opponents. Some complained that plays were morally corrupting; others were concerned that theatres were causes for crime, disease and disorder. Opponents of the theatre were often characterised as puritans but not all puritans were opponents of drama or vice versa.

الموقف من الدراما / أشار إنجذاب الكثير من المشاهدين إلى آداء الممثلين إلى وجود ذوق شعبي للمسرح العام . و لكن المسرح كان له أعداءه "opponents " اشكتى البعض بانّ المسرحيات مُفسدة اخلاقيّاً"morally corrupting " و ركّز البعض على أن أن المسرح سبباً في الجرائم"crime " الامراض "disease " ، الفتن "disorder " و وُصف اولئك المعارضون بأنهم متشددون "puritans " و لكن لم يكن جميع المتشددون معارضون للمسرح .

- Comedy: Comedies dominated the professional stage in the late sixteenth century; they were defined by their happy endings rather than their use of humour, and borrowed from classical and European comic writing.

الكوميديا : هيمنت الكوميديا على المسرح الإحترافي"professional stage " في أواخر القرن الـ ١٦ و عُرّفت بأنها مسرحيات لها نهاية سعيدة "happy endings " فضلاً عن إستخدامها للدعابة "humour " و إستعارتها بعض الكتابات الفُكاهيّة من الكلاسكيّين و الأوروبيين

- Tragedy: The first English tragedies were written in the Renaissance and were in influenced by Senecan tragedy and Medieval tales. Tragedy only became one of the dominant genres in the Jacobean period.

التراجيديا: أولى التراجيديّات الأنجليزية كُتبت في عصر النّهضه ، و كانت متأثّرة بتراجيديّا سينيكا"Senecan " و حكايات القرون الوسطى "Medieval tales " وأصبحت التراجيديا واحده من أكثر الانواع هيمنةً في الحقبه اليعقوبيّة "the Jacobean period"

- History: History plays dramatized the stories of (reputedly) historical characters and events and were particularly fashionable in the 1590s; many were based on material found in the wave of historical chronicles published in the sixteenth century.

المسرحيات التاريخيه History : مثلت القصص التي تدور حول الشخصيات التاريخيّة"historical characters " والأحداث"events " و كانت موضة بشكل خاص في ١٥٩٠ . واعتمدت أكثرها على المواد الموجوده في موجه من سجلات وقائع التاريخ التي نُشرت في القرن السادس عشر

- Romance and Tragicomedy: Early Elizabethan plays often mixed tragedy and comedy. In the early seventeenth century there was a renewed taste for plays which mixed the genres, including romances and tragicomedies. Some contemporaries complained about such generic hybrids, but tragicomedy became the dominant dramatic genre on the Stuart stage.

الرومانس و التراجيك- كوميديا(ما بين الحزن و الدعابةTragicomedy) / في أولى المسرحيات الإليزابيثيّة خُلت التراجيديا بالكوميديا . و في أوائل القرن الـ ١٧ كان هناك طعم للتجديد في المسرحيّات التي تمزج الانواع بما فيها الرومانسيات و التراجيكوميديا، و أشتكى بعض المعاصرون من هذا النوع الهجين"generic hybrids "

- Masques: The masque was a lavish, multimedia form of entertainment developed in the Renaissance and particularly popular at the Stuart court. The proscenium arch(front stage), perspective staging, and female performance were pioneered in England in court masques (Prepared and Compiled by Dr. m n naimi) .

التمثيليّات "Masques ": كانت التمثيليّات نوعاً مسرًف ، ومتعه متعددة الأشكال طُوّرت في عصر النهضة و بشكل أخصّ في بلاط الستيوارت "Stuart court " وكان قوس خشبه المسرح "proscenium arch " (الجهه الاماميه منه) ، منصّةً المنظورية (على شكل المنظور) كما و أصبح آداء النساء رائداً "pioneered " في البلاط الإنجليزي

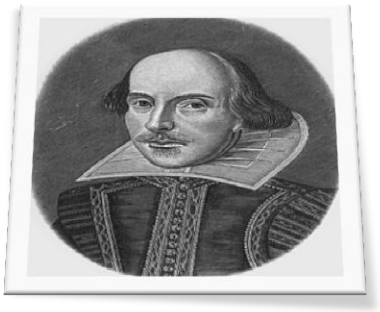
Lecture 8

THE SHAKESPEAREAN THEATER

المسرح الشيكسبيري

William Shakespearean

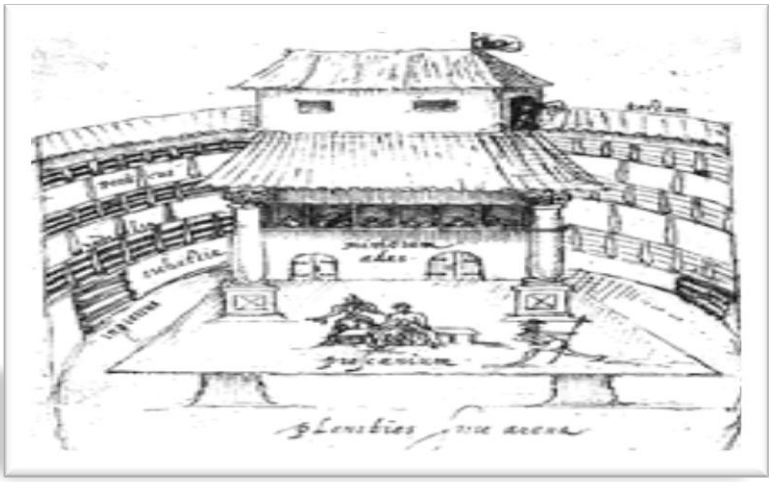
ويليام شيكسبير



THE SHAKESPEAREAN THEATER : المسرح الشيكسبيري

The Curtain Theatre (centre, with flag flying)—from "a view of the Cittye of London from the North". C. 1600.

The (Elizabethan) Shakespearean Theater h المسرح الشيكسبيري الإليزابيثي



THE SHAKESPEAREAN THEATER : المسرح الشيكسبيري

Before Shakespeare's time and during his boyhood, groups of actors performed wherever they could—in halls, courts, courtyards, and any other available open spaces. In 1574, however, when Shakespeare was ten years old, the Common Council passed a law requiring plays and theaters in London to be licensed. In 1576, actor and future Lord Chamberlain's Man, James Burbage, built the first permanent theater called simply The Theatre outside London's city walls. Thereafter, many more theaters were established around the city of London, including the Globe Theatre in which most of Shakespeare's plays were performed. (The image shows an illustration of the Curtain Theater, which was built some 200 yards away from The Theater and also housed many Shakespearean plays.)

في طفوله شيكسبير كان مجموعة من الممثلون يقومون بتمثيل أي مسرحية بمقدورهم في الساحات "halls " و البلاط و فنائاته و الأماكن المتاحه المفتوحه الأُخرَى .. في ١٥٧٤ ، حينما كان عمر شيكسبير عشرة سنوات أشترط أحد قوانين مجلس الشورى أن تتطلب المسرحيات و المسارح "theaters " في لندن رُخصة للقيام بها .وفي ١٥٧٦ بنى جيمس بوربج "future Lord Chamberlain's Man, " أول مسرح دائم "permanent " و أطلق عليه أسما هو المسرح الخارج أسوار لندن "Theatre outside London's city " وبعده أُسست مسارح كثيرَة في لندن ، تضمّنت المسرح "the Globe Theatre " والذي مُثّلت فيه معظم مسرحيات شيكسبير (الصورة في الأعلى تعرض رسمه لستائر المسرح، و التي بنيت ببُعد ٢٠٠ متر من المسرح وضمت كذلك معظم مسرحيّات شيكسبير)

Elizabethan theaters were generally built after the design of the original Theatre. Built of wood, these theaters comprised three rows of seats in a circular shape, with a stage area on one side of the circle. The audience's seats and part of the stage were roofed, but much of the main stage and the area in front of the stage was open to the elements sun as rain. About 1,500 audience members could pay an extra fee to sit in the covered seating areas, while about 800 "groundlings" (standing spectators) paid less to stand in the open area before the stage.

وكان المسرح الإليزابيثي عامّةً قد بُني بعد بناء المسرح الأصلي . والذي بُني من الخشب "wood " وهذه المسارح تتألّف من ثلاثة صفوف من المقاعد "three rows of seats " بشكل دائري بالإضافه إلى مدرّجات بجانب الدائرة . يقعد المشاهدون في الجانب المسقوف من المدرّجات" stage " و تكون أغلب زوايا المدرجات و المنطقة الأمامية منها مفتوحه لعناصر الطبيعه كالشمس والمطر و قد كان بإمكان ما يقارب ١٥٠٠ مُشاهد من أن يدفعوا رسوم دخول "fee " ليجلسوا في الأماكن المُغطّاة (المسقوفه) بينما ما يُقارب الـ ٨٠٠ "groundlings " (المشاهدين الذين يشاهدون المسرحية و هم "واقفون" كانو يدفعون الأقل ليتمكنوا من الجلوس في الاماكن المفتوحه"the open area " أمام خشبه المسرح (خشبه التمثيل)

The stage itself was divided into three levels: a main stage area with doors at the rear and a curtained area in the back for "discovery scenes"; an upper, canopied (decorated cover with clothes) area called "heaven" for balcony scenes; and an area under the stage called "hell," accessed by a trap door in the stage. There were dressing rooms located behind the stage, but no curtain in the front of the stage, which meant that scenes had to flow into each other and "dead bodies" had to be dragged off.

وكانت خشبه المسرحه مقسّمه إلى ثلاثة أقسام (المنطقة الأساسية بباب خلفي " rear " و منطقة مغطاة بالستائر" curtained area" في الخلف لمَشاهد الإكتشاف **"discovery scenes"**، و منطقة مغطاة بالملابس "canopied " تُدعى الـ جنّه "heaven " (مثل الجنانه عند اهل الشام) لمشاهد الشُرفات "**balcony scenes**" و المنطقة التي تحت الخشبه و تسمى الجحيم "hell " يتم الوصول إليها عبر باب (باب الفخ :trap door) " و كانت هناك غرف تبديل ملابس خلف المسرح " dressing rooms " ولم تكن هنالك ستائر للمسرح مما يعني أن المَشاهد كانت تتداخل مع بعضها البعض و الجثث (الذين يمثلون ادوار الموتى) كانو يسحبون للخارج .

Performances took place during the day, using natural light from the open center of the theater. Since there could be no dramatic lighting and there was very little scenery or props (The objects and furniture used in the play), audiences relied on the actors' lines and stage directions to supply the time of day and year, as well as the weather, location, and mood. Shakespeare's plays convey such information masterfully. In **Hamlet**, for example, the audience learns within the first ten lines of dialogue where the scene takes place ("Have you had quiet guard?"), what time of day it is ("'Tis now struck twelve"), what the weather is like ("'Tis bitter cold"), and what mood the characters are in ("and I am sick at heart").

اداء المسرحيات كان يتم في النهار ، بالإعتماد على الضوء الطبيعي من المساحه المفتوحه التي يتم التمثيل فيها حيث لم يكن هناك أضواءً دراميه "dramatic lighting " كانت هناك القليل جدا من المناظر "scenery " وقطع الأثاث والديكورات "props " و كانت الجمهور يعتمد على تحركات الممثلين و تعبيرات المسرح "stage directions " (هي التعليمات التي تكتب في سطور الدراما بين قوسين لترمز الى تحركات الممثل مثلا : قال أيدوارد : الجو هذه الليله جميل (قالها و هو يحرك يديه) <اللي تحتها خط هي الستيج دايركشن) كانو يعتمدون عليها لمعرفه الوقت واليوم و السنه ، الجو و الموقع و الحالة ، نقلت لنا مسرحيات شيكسبير هذه المعلومات بصوره بارعة . و في هاملت **" Hamlet"** -على سبيل المثال -عرف الجمهور من خلال السطور العشر الأولى من المحادثه أين يكمن موقع المشهد**"** place" من عبارة ("Have you had quiet guard") و الوقت من عبارة ("'Tis now struck twelve") و الجو من عبارة 'Tis") bitter cold"), و جو الشخصيات من عبارة .("and I am sick at heart")

One important difference between plays written in Shakespeare's time and those written today is that Elizabethan plays were published after their performances and sometimes even after their authors' deaths. The scripts were in many ways a record of what happened on stage during performances, rather than directions for what should happen. Actors were allowed to suggest changes to scenes and dialogue and had much more freedom with their parts than contemporary actors. A scene illustrative of such freedom occurs in **Hamlet**: a crucial passage revolves around Hamlet writing his own scene to be added to a play in order to ensnare (gain power over somebody by using dishonest means) his murderous uncle.

والفرق الأهم ما بين المسرحيات التي كُتبت في وقت شيكسبير و تلك التي تكتب اليوم أن المسرحيات الإلزابيثيه " Elizabethan plays" (الشكسبيرية) نُشرت "published " بعد ادائها "after their performances " و أحيانا حتى بعد موت كتّابها . و كانت بطريقة أو بأخرى سجلاً لما كان يحدث على الخشبه في ذلك الوقت لا ما يجب أن يحدث . و كان مسموحا للممثلين التغيير في المشاهد " scenes " و المحادثات " dialogue " و كان لهم حريه " freedom " كبيرة في التحكم بأجزائهم مقارنه بالممثلين المعاصين لهم . و المشاهد التي تصوّر لنا هذه الحرية حدث في مسرحية هاملت **Hamlet** حيث (الحبكه المصيريّة) تتمحور حور ممثل هاملت الذي كان يقوم بكتابة مشاهده الخاصة التي ستُضاف إلى المسرحية من أجل الإيقاع " ensnare " (التغلب على شخص ما بطُرق غير شريفة) بـ عمة القاتل .

Shakespeare's plays were published in various forms and with a wide range of accuracy during his time. The discrepancies between versions of his plays from one publication to the next make it difficult for editors to put together authoritative editions of his works. Plays could be published in large anthologies in folio format (the First Folio of Shakespeare's plays contains 36 plays) or smaller quartos. Folios were so named because of the way their paper was folded in half to make a large volume. Quartos were smaller, cheaper books containing only one play. Their paper was folded twice, making four pages. In general, the First Folio is considered to be more reliable than the quartos.

و كانت مسرحيات شيكسبير قد نُشرت بأشكال مختلفة و بجوده عاليه من الدقة في عصره ، و كانت التناقضات الكبيرة ما بين إصدارات مسرحياته من الواحده إلى التي تليها يجعل من الصعب على المحررين أن يضعوا طبعات موثوقة " authoritative" من أعماله معاً . وكانت المسرحيات من الممكن أن تطبع في مختارات ضخمه في شكل مطويات " folio format" و كانت أول مطوية لشكسبير تحتوي على ٣٦ مسرحيّة .أو كتيّبات " quartos" أصغر حجماً وسُميّت المطويات بهذا الإسم "Folio " لأن أوراقها كانت مطويّة من المنتصف لتجعل منها مجلداً كبيراً. كانت الكتيبات أصغر حجماً وأرخص و تحتوي على مسرحيه واحده فقط . و كانت الورقة فيها مطوية مرّتين تجعل منها أربعه أوراق . عامّة كانت أول مطوية تعتبر أكثر موثوقيّة من الكتيّبات .

Although Shakespeare's language and classical references seem archaic (old) to many readers today, they were accessible to his contemporary audiences. His viewers came from all classes and his plays appealed to all kinds of sensibilities, from "highbrow" accounts of kings and queens to the "lowbrow" blunderings of clowns and servants. Even utterly tragic plays like **King Lear** or **Macbeth** contain a clown or fool to provide comic relief and to comment on the events of the play.

وعلى الرغم من أن لغة شيكسبير و المراجع الكلاسيكيّة تبدوا قديمة " archaic " للكثير من القراء هذا اليوم إلا أنهم إستطاعوا الإستمتاع بها كـجمهور عصره . و كان متابعوة ينتمون لجميع الطبقات و ناشدت مسرحياته جميع الأحاسيس (الإحساسات) "sensibilities " بدأً من ذوي العقول الرفيعه "highbrow " كالـ الملوك و الملكات إلى ذوي المكانه الوضيعه "lowbrow " كـ المهرجين " clowns " و الخدم "servants ". و حتى تراجيدياته كـ الملك لير " **King Lear**" و ماكبِث " **Macbeth** " إحتوت على مهرّجين و حمقى لغرض تلطيف أجواء القصه و تزويدها بجوانب كوميديّة "comic relief " و لكي يقوموا بالتعليق على أحداث القصّة

Audiences would also have been familiar with his numerous references to classical mythology and literature, since these stories were staples (an essential part) of the Elizabethan knowledge base. And yet, despite such a universal appeal, Shakespeare’s plays also expanded on the audience’s vocabulary. Many phrases and words that we use today—such as "amazement," "in my mind's eye," and "the milk of human kindness," to name only a few—were coined by Shakespeare. His plays contain indeed a greater variety and number of words than almost any other work in the English language.

و بالنسبه لجمهورة فستكون الإشارات إلى المثيولوجيا الكلاسيكيّة (علم الأساطير) و الأدب الكلاسيكي مألوفة لديهم، إذ أن هذه القصص كانت جزءاً اساسيًّاً من قواعد المعرفه الإليزابيثية "Elizabethan knowledge base " و برغم ذلك ، كانت مسرحيات شيكسبير ممتده لتشمل مفردات جمهوره "audience’s vocabulary " والكثير من الكلمات و الجمل التي نستخدمها يومنا هذا ككلمه "amazement " و عبارة "" in my mind's eye," و " the milk of human kindness" على سبيل المثال لا الحصر ، صِيغت "coined by " بواسطه شيكسبير . إذ إحتوت مسرحيّاته في الواقع تنوعاً عظيماً "greater variety " و عدداً من الكلمات أكثر من أي عمل إنجليزي آخر

لمحه عن ماكبث **About Macbeth :**

Legend says that **Macbeth** was written in 1605 or 1606 and performed at Hampton Court in 1606 for King James I and his brother-in-law, King Christian of Denmark. Whether it was first performed at the royal court or was performed at the Globe theatre, there can be little doubt that the play was intended to please the King, who had recently become the patron of Shakespeare's theatrical company. We note, for example, that the character of Banquo—the legendary root of the Stuart family tree—is depicted very favorably. Like Banquo, King James was a Stuart. The play is also quite short, perhaps because Shakespeare knew that James preferred short plays. And the play contains many supernatural elements that James, who himself published a book on the detection and practices of witchcraft, would have appreciated. Even something as minor as the Scottish defeat of the Danes may have been omitted to avoid offending King Christian.

تقول الأسطورة بأن ماكبث كُتبت في عام ١٦٠٥ أو ١٦٠٦ و مُثّلت في بلاط هامبتون Hampton من نفس السنه ١٦٠٦ للملك جيمس الاول "James I " و نسيبة الملك كريستيان الدينماركي "King Christian of Denmark , "و كان هناك شكوك حول ما إذا كانت قد مُثّلت أولا في مسرح الجلوب "Globe theatre " أوفي البلاط من أجل إبهاج الملك والذي أصبح الراعي الرسمي "patron " لشركه شيكسبير المسرحية "Shakespeare's theatrical company " نلاحظ شخصية بانكو "Banquo " الجذر الأسطوري لشجرة عائله ستورات " Stuart family " صُوّر بشكل إيجابي جداً ، و تماماً كـ بانكو فقد كان الملك جيمس ستوارت " Stuart " أيضاً . المسرحيه قصيرة جداً ربما لأن شيكسبير كان يعلم بأن الملك جيمس يحب المسرحيات القصيرة ، وكما تحتوي على الكثير من العناصر الخارقة للطبيعة "supernatural " والتي كان أيضاً الملك جيمس (والذي هو نفسة قد نشر كتاباً عن كشف و ممارسات السحر " detection and practices of witchcraft") سيقدرها كثيراً . وحتى بعض المقاطع الثانوية التي تحتوي على هزيمة السكوتلانديين لدينماركيين كانت قد أُلغيت "omitted " تجنباً لإزعاج نسيبه الملك الدينماركي كريستيان .

The material for **Macbeth** was drawn from Raphael Holinshed's **Chronicles of England, Scotland, and Ireland** (1587). Despite the play's historical source, however, the play is generally classified as tragedy rather than a history. This derives perhaps from the fact that the story contains many historical fabrications—including the entire character of Banquo, who was invented by a 16th-century Scottish historian in order to validate the Stuart family line. In addition to such fictionalization, Shakespeare took many liberties with the original story, manipulating the characters of Macbeth and Duncan to suit his purposes. In Holinshed's account, Macbeth is a ruthless and valiant leader who rules competently after killing Duncan, whereas Duncan is portrayed as a young and soft-willed man. Shakespeare draws out certain aspects of the two characters in order to create a stronger sense of polarity. Whereas Duncan is made out to be a venerable and kindly older king, Macbeth is transformed into an indecisive and troubled young man who cannot possibly rule well.

و مادّة ماكبث(محتوى القصه) "material for **Macbeth**" أُخذت من (وقائع إنجلترا و سكوتلندا و إيرندا : **Chronicles of England, Scotland, and Ireland**) للكاتب رافاييل هولينشد Raphael Holinshed's (١٥٨٧) و على الرغم من مصدر المسرحية التاريخي فقد صُنّفت المسرحية كـ تراجيديا tragedy بدلاً من أن تصنّف

على أنها مسرحية تاريخية .و هذا مُستمد من حقيقه أن المسرحية إحتوت على الكثير من الفبركه والإفترائات على التاريخ "fabrications " بما فيها الشخصية الرئيسية "including " بانكو "Banquo " والذي إختُرع بواسطه أحد المؤرّخين السكوتلنديين "Scottish historian " في القرن السادس عشر للتحقق من صحه خط عائله الستيوارت ، بالإضافه إلى هذه الخيالات الجمّة أخذ شيكسبير الكثير من الحريات"liberties " في القصه الأساسية "original story " (الأصدار الأصلي من القصة والذي كان مكتوباً : ليس نفس الإصدار الذي مُثّل أمام الملك جيمس) تلاعب بشخصيات ماكبث Macbeth و دونكن Duncan لتتناسب مع أغراضه "purposes ".وفي قصه هولينشد (الذي أُقتبست منها قصه ماكبث) صُور ماكبث كـ ملك قاس و شجاع والذي حكم بعد مقتله لـ دونكن بكفائه، بينما صور دونكن "Duncan " كرجل ذو إراده لينه "soft-willed man " (أي رجل ضعيف) . و أشار شيكسبير إلى جوانب معينه من الشخصيتين من اجل خلق أحساس قوي بالقطبيه "polarity " (أي التناقض التام كـ التناقض ما بين القطبين الشمالي والجنوبي) حيثُ صُوّر الملك دونكن كلمك كبير و حنون " kindly " و يحضى الإحترام من شعبه "venerable " وماكبث شاب متوتر "indecisive " و غير حاسم ولا يستطيع الحكم بشكل صحيح .

Macbeth is certainly not the only play with historical themes that is full of fabrications. Indeed, there are other reasons why the play is considered a tragedy rather than a history. One reason lies in the play's universality. Rather than illustrating a specific historical moment, **Macbeth** presents a human drama of ambition, desire, and guilt. Like Hamlet, Macbeth speaks soliloquies that articulate the emotional and intellectual anxieties with which many audiences identify easily. For all his lack of values and "vaulting ambition," Macbeth is a character who often seems infinitely real to audiences. This powerful grip on the audience is perhaps what has made **Macbeth** such a popular play for centuries of viewers.

وليست ماكبث هي المسرحيه التاريخيّة الوحيده المليئه بالأفترائات "fabrications" ، في الواقع هناك أسباب أُخرى لماذا أُعتبرت القصّة تراجيديّة بدلا من أن تكون تاريخيّة و أحد الأسباب يكمن في عالمية المسرحية "universality " (كونها عالمية) إذ أنها لا تمثل حقبه تاريخية بعينها "specific historical moment " ، و تمثل ماكبث الدراما الإنسانية مع الطموح "a human drama of ambition " ، الرغبة "desire " و الذنب" guilt" تماماً كـ هاملت ، وحينما يقول ماكبث مناجاته "soliloquies " يعبر خلالها عن همومه العاطفيه و الفكرية " emotional and intellectual anxieties" والتي يمكن لكثير من يمكن لجمهورة فهمها بسهولة . و لإفتقاره إلى القيم "values " والـ (طموحه المعقود : vaulting ambition) يبدو ماكبث واقعيه جدا "infinitely real " لجمهورة و بهذه القبضه القوية " powerful grip " التي يُحكم بها على جمهورة جعلت من ماكبث مسرحيّةً مشهورة للمشاهدين لقرون

Given that **Macbeth** is one of Shakespeare's shortest plays, some scholars have suggested that scenes were excised (removed) from the Folio version and subsequently lost. There are some loose ends and non-sequiturs* in the text of the play that would seem to support such a claim. If scenes were indeed cut out, however, these cuts were most masterfully done. After all, none of the story line is lost and the play remains incredibly powerful without them. In fact, the play's length gives it a compelling, almost brutal, force. The action flows from scene to scene, speech to speech, with a swiftness that draws the viewer into Macbeth's struggles. As Macbeth's world spins out of control, the play itself also begins to spiral towards to its violent end.

و بالنظر إلى ماكبث كواحدة من أقصر مسرحيات شيكسبير ، إفترض الدارسون بأن هناك مشاهد قد حَذفت"excised " من الإصدار المطويّة " the Folio version " و فُقدت بعد ذلك . وكانت هناك بعض النهايات الحرّة "loose ends " و بعض الـجمل المقطوعه المتتاليه بشكل غير منطقي "non-sequiturs " في نص القصّة ، والتي دعمت هذا الإدعاء. إذا كانت هذه المشاهد قد قُطعت ، ومعظم هذه التقطيعات في المسرحية تم دمجها ببراعة . و بعد كل شئ بقيت القصة قوية ، وفي الواقع فـ قِصر القصة هذا أعطاها تركيزا و قوى قهريه "compelling " ووحشية "brutal "، فالأحداث تتدفق من مشهد لآخر ، من حوار لآخر برشاقة آخذة المشاهد إلى صراعات ماكبيث "Macbeth's struggles " وعالمه الذي يدور خارج نطاق السيطرة ، و المسرحية نفسها تدور بشكل حلزوني نحو نهاية عنيفه ."violent end

- **A non-sequitur** : is a statement, remark, or conclusion that does not follow naturally or logically from what has been said.

A non-sequitur : تعني أي جمله ، أوتعليق أوكلام ، أو خاتمه لا تتبع منطقياً ما قيل قبلها .

Lecture 9

المحاضرة ٩

ماكبِث: Macbeth

William Shakespeare (1564-1616)

ويليام شيكسبير ١٥٦٤-١٦١٦

Macbeth Plot Summary : ملخص قصه ماكبث

King Duncan's generals, Macbeth and Banquo, encounter three strange women on a bleak Scottish moorland on their way home from quelling a rebellion. The women prophesy that Macbeth will be given the title of Thane of Cawdor and then become King of Scotland, while Banquo's heirs shall be kings. The generals want to hear more but the weird sisters disappear. Duncan creates Macbeth Thane of Cawdor in thanks for his success in the recent battles and then proposes to make a brief visit to Macbeth's castle.

ماكبث و بانكو (لوائين لدى الملك دونكن) يصادفان "encounter " ثلاثه نساء غريبات (ثلاثة ساحرات) على المستنقعات الأسكوتلندية الجرداء في طريق عودتهم من إخماد أحد التمردات "quelling a rebellion " و يتنبأن النساء بأن ماكبِث سيُعطى لقب سيد كودور "Thane of Cawdor " وبعدها سيُصبح ملكاً لإسكوتلندا . بينما ورثاء بانكو " Banquo's heirs" سيصبحُون ملوكاً ، أراد اللوائين الإستماع لهن اكثر إلا أنهنّ (الساحرات الأخوات) إختفين ، و وأعزى دونكن بأن حصول ماكبث على لقب سيد كودور هو مكافأة له لنصره في المعارك الأخيرة و بعد ذلك قام بزيارة قصيرة إلى قلعة ماكبث

Lady Macbeth receives news from her husband of the prophecy and his new title and she vows to help him become king by any means she can. Macbeth's return is followed almost at once by Duncan's arrival. The Macbeths plot together and later that night, while all are sleeping and after his wife has given the guards drugged wine, Macbeth kills the King and his guards.

سمعت الليدي ماكبث (زوجه ماكبث :Lady Macbeth) خبر النبوءة من زوجها و لقبة الجديد و أقسمت " vows "على أن تساعده ليصبح ملكاً بكل ما تستطيع فعله . وبعد عوده ماكبث يأتي مباشرة دونكان ، يقوم ماكبث و زوجته بالتخطيط و في آخر الليل بعد أن يكون الجميع قد نام تقوم زوجته بإعطاء الحراس نبيذ مخدر"drugged wine " و يقوم ماكبث بقتل الملك و حرّاسة

Lady Macbeth leaves the bloody daggers beside the dead king. Macduff arrives and when the murder is discovered Duncan's sons, Malcolm and Donalbain flee, fearing for their lives, but they are nevertheless blamed for the murder.

تقوم زوجه ماكبث بترك الخناجر الدامية بجانب جثة الملك ،(يظهر وقتها ماكداف " Macduff ") و حينما تُكتشف الجريمه من قبل أبناء الملك دونكن (مالكولمMalcolm و دونالبين Donalbain)يقومان بالفرار خوفا على حياتيهما ، و مع ذلك يلقى عليهما اللوم في مقتل أبيهما

Macbeth is elected King of Scotland, but is plagued by feelings of guilt and insecurity. He arranges for Banquo and his son, Fleance to be killed, but the boy escapes the murderers. At a celebratory banquet Macbeth sees the ghost of Banquo and disconcerts the courtiers with his strange manner. Lady Macbeth tries to calm him but is rejected.

يُنتخب "elected " ماكبث ملكاً لسكوتلندا إلا أنه يعاني مشاعر الذنب وعدم الأمان "insecurity " ، قرر قتل بانكو و إبنه (Fleance) لكن إبنه هرب من القتلة الذين تمكنو من والده (بانكو) ، وفي احد المآدب الإحتفاليه " a celebratory banquet" رأى ماكبث شبح بانكو و أصيب التوتر وأقلق " disconcerts " رجال البلاط بسلوكه الغريب ، حاولت زوجته تهدئته إلا أنه رفض .

Macbeth seeks out the witches and learns from them that he will be safe until Birnam Wood comes to his castle, Dunsinane. They tell him that he need fear no-one born of woman, but also that the Scottish succession will come from Banquo's son.

يذهب ماكبث للساحرات ليعلم منهن أنه سيصبح آمناُ حتى تتحرك غابه بيرنام " until Birnam Wood " و تأتي إلى قلعته (Dunsinane) وعليه أن لا يخاف من أحد ولدته إمرأه ، إلا أن نصر السكوتلانديين سيأتي على يد إبن بانكو (إبن صديقة الذي قتله)

Macbeth embarks on a reign of terror and many, including Macduff's family are murdered, while Macduff himself has gone to join Malcolm at the court of the English king, Edward. Malcolm and Macduff decide to lead an army against Macbeth.

يبدأ عهد الإرهاب لماكبث ويُقتل فيه الكثيرين أمثال عائله ماكداف "Macduff's family " ، في الوقت الذي يختفي فيه ماكداف لينضم إلى مالكولمMalcolm (إبن الملك المقتول و الوريث الشرعي للعرش) والموجود في البلاط الإنجليزي للملك إيدوارد . يقرر كلاً من مالكولم و ماكداف إعلان حرب ضد ماكبث

Macbeth feels safe in his remote castle at Dunsinane until he is told that Birnam Wood is moving towards him. The situation is that Malcolm's army is carrying branches from the forest as camouflage for their assault on the castle. Meanwhile Lady Macbeth, paralysed with guilt, walks in her sleep and gives away her secrets to a listening doctor. She kills herself as the final battle commences.

يشعر ماكبث بالأمان في قلعته البعيده في (Dunsinane) حتى يأتيه خبر بأنّ غابه بيرنام تتحرّك نحوه ، حيث ان جيش مالكولم قامو بحمل فروع الأشجار " branches " فوقهم كنوع من التموية "camouflage " .لحين إنقضاضهم على القلعة . وفي تلك الأثناء كان الذنب قد شلّ زوجه ماكبث تماما حتى أنها كانت تمشي و هي نائمه و تفشي أسرارها لطبيبها وقامت بالإنتحار قبيل المعركه الأخيرة

Macduff challenges Macbeth who, on learning his adversary is the child of a Ceasarian birth, realises he is doomed. Macduff triumphs and brings the head of the traitor to Malcolm who declares peace and is crowned king.

قام ماكداف بتحدي ماكبث (والذي علم بأنه وُلد ولاده قيصريه "a Ceasarian birth " أي لم تنجبه إمرأه وتذكر بأن الساحرات قلن له بأنه لن يُهزم على يد رجل انجبته إمرأه إنجابا طبيعياً)و أدرك بانه قد قُضي عليه تماماً "doomed " . إنتصر ماكداف و أخذ في يده رأس الخائن (ماكبث) إلى مالكولم الذي أُعلن السلام و تُوّج ملكاً على البلاد

Macbeth Soliloquy: Is This A Dagger

Is this a dagger which I see before me,
The handle toward my hand? Come, let me clutch thee.
I have thee not, and yet I see thee still.
Art thou not, fatal vision, sensible
To feeling as to sight? or art thou but
A dagger of the mind, a false creation,
Proceeding from the heat-oppressed brain?
I see thee yet, in form as palpable
As this which now I draw.

Thou marshall'st me the way that I was going;
And such an instrument I was to use.
Mine eyes are made the fools o' the other senses,
Or else worth all the rest; I see thee still,
And on thy blade and dudgeon gouts of blood,
Which was not so before. There's no such thing:
It is the bloody business which informs
Thus to mine eyes. Now o'er the one halfworld
Nature seems dead, and wicked dreams abuse
The curtain'd sleep; witchcraft celebrates
Pale Hecate's offerings, and wither'd murder,
Alarum'd by his sentinel, the wolf,
Whose howl's his watch, thus with his stealthy pace.

With Tarquin's ravishing strides, towards his design
Moves like a ghost. Thou sure and firm-set earth,
Hear not my steps, which way they walk, for fear
Thy very stones prate of my whereabout,
And take the present horror from the time,
Which now suits with it. Whiles I threat, he lives:
Words to the heat of deeds too cold breath gives.

ترجمه القصيده :

كأني أرى في اللـــــيل نصلا
يطير بكلتا صفحتـــــيه شرار
تقلبه للـعين كـف خـــفية
ففيه خــفوق تارة و قـــرار
يماثل نصلي في صـــــفاء فرنده
و يحكيه منه رونـــــق و غرار
أراه فتدنـيني إليه شراســـتي
فينأى و في نفـــــسي إليه أوار
وأهوي بزندي طامـــعا في التقاطه
فيــدركه عنـد الدنــو نفـار
تخبـــــطني مس من الجن أم سرت
بأرجـــاء نفـــسي نشوة و خمار
أرانـــــي في ليل من الشك مظلم
فيـــــا ليت شعري هل يليه نهار
سأقتل ضـــــيفي و ابن عمي و مالكي
و لو ان عقـــــبى القاتلين خسار
وارضي هوى نفـــسي و إن صح قولهم
هوى النفـــــس ذل و الخيانة عار
فيا أيها النصل الذي لاح في الدجـــى
و في طي نفـــــسي للشرور مثار
ترى خدعتني العين ام كنـــت مبصرا
و هذا دم ام في شـــــباتك نار؟
و ها أنت تمـــــثال لكيد نويته
و ذال الدم الجاري عليك شعـــار؟
فإن لم تكـــن وهما فكن خير مسعد
فإني وحـــــيد و الخطوب كثار
و كن لي دليلا في الظلام و هاديـــا
فحملي ثقـــــيل و الطريق عثار
على الفتك يا دنكان صحـــت عزيمتي
و إن لم يكن بـــــيني و بينك ثار
فإن يك حب التاج أعمي بصـــيرتي

فمالي على هذا القـــــضاء خيار
أعرني فؤادا منك يا دهر قاســـــيا
لو ان القلوب القاســـــيات تعار
و يا حلم قاطعني و يا رشد لا تـــــثب
و يا شر ما لي من يديـــــــك فرار
و يا ليل انزلني بجـــــــوفك منزلا
يضل به سرب القـطـــــــا و يحار
و يا قدمي سيري حذارا و خـــــــافتي
من المشي لو ينجي الأثيم حـــــــذار
وقفت بجوف الليل وقفة ســـــــاحر
له الجـــــــــن أهل و المكايد دار
إذا اشتمل الليل البهـــــيم على الورى
تجرد للايـــــــــذاء حيث يثار
إذا ما عوى ذئب الفلا هـــــب جمعهم
إلى الـــــــشر و استلت ظبى و شفار

Explanation:الشرح

(Macbeth speaks to himself) Is this a dagger which I see before me, with its handle stretching towards my hand? Let me catch hold of you! (apostrophe) I can not hold you, and yet I see you all the time (antithesis). You fatal dagger, aren't you perceptible by touch

as well as sight? Or, are you only a false creation, a product of my over-excited brain? I see you (visionary dagger) as clearly as I see this dagger which I am drawing. You guide me along the way I was going (the dagger positions Macbeth as a man without will or as an object). It is exactly such a dagger that I was to use. Either my eyes are deceived by the other senses, or all my other senses are wrong and my eyes alone are trustworthy. This is to say that Macbeth's sight is either less acute or sharper than his other senses. You are still there before my eyes, but now I see drops of blood on your blade, which was first stainless…This dagger must be an illusion! It is only the bloody deed I propose to do that takes the shape of the dagger before my eyes!....

(يتحدث ماكبث إلى نفسه) هل هذا هو خنجراً " dagger " الذي أراه أمامي و قبضته ممتدة إليّ ؟

إسمح لي بأن أمسكك " Let me catch hold of you "(apostrophe: وتعني تناول شئ غير موجود كما لو أنُّه موجود)، لا استطيع إمساكك و مع ذلك فأنا أراك طوال الوَقت I can not hold you, and yet I see you all the time (نفيض : antithesis) أنت خنجرُ قاتل"fatal " ألستَ مُدركاً باللمس كما انت مُدركاً بالبصر ؟ أم انك صورة مُخادعة نتيجه لعقلي مُفرط الحماس ؟ أراك (يقصد الخنجر) بوضوح كما أرى هذا الخنجر الذي أحمله ، أرشدتني" guide me" طوال الطريق الذي كنت أمشي فيه (وكأن الخنجر جعل ماكبث رجلاً بدون إراده " without will " كالجمادات"object ") إنها تماماً كالخنجر الذي كنت أستخدمه . إمّا أن عيناي قد أُعميت بباقي حواسّي ام أن جميع حواسي الأُخرى كانت مُخطئه وعيناي فقط من كانتا جديرة بالثقة . وهذا إما يعني أن بصره كان أقل دقة من بقية حواسه أو اشدّ حدَّة منهم ، و انت لا تزال هناك امام عينيّ (. You are still there before my eyes) .. (but now I see

هذا الخنجر أو النصل يبدوا و أنه وهماً ، إنها (drops of blood on your blade, which was first stainless فقط جرائمي "bloody deed " التي أقدمت عليها تشكلت على صورة خنجر و ها انا اراه الان بعيناي ..

One half of the world is now asleep and foul dreams beguile (deceive) men lying asleep in their curtained beds. It is the time when witches worship their Queen Hecate and make offerings to her. It is the time when ghost-like murderer, awakened by the cry of the wolf (which acts as his watch), stealthily moves towards his victim with silent steps, as I am doing now, or as did Tarkin, when he went to ravish Lucrece…

نصف العالم نائم الآن و الأحلام القذرة "foul " تُضلل الرجال النائمون على سررهم المُغطّاة بالستائر . و هو الوقت الذي يقوم فيه السحرة "witches " بعباده"worship " ملكتهم هيكت " Hecate " ويقدمون لها العروض . أنه الوقت للجُناه الذين بهيئه أشباح " ghost-like " للإستيقاظ على صرخه الذئب " cry of the wolf" (الذي يعمل بمثابه ساعة له : يعني ان الساعه مؤقّته على توقيت معين و كذلك الذئب يصرخ في أوقات معيّنه) و يسيرون خلسه تجاه ضحاياهم بخطوات صامته كما أفعل أنا الان (يُشير ماكبث لنفسه) أو كما فعل "Tarkin " حينما ذهب لإختطاف "Lucrece "

Let not the safe and firmly-set earth hear my footsteps or know which way I walk, lest the very stones should proclaim my presence and force me to put off this horrible deed, so well suited to this time when all are asleep as if they were dead…While I waste my time in idle threats, Duncan continues to be alive! Words can have a damping (cooling) effect on the heat of action one wishes to perform.

لا تدع هذه الأرض الثابته و الآمنه تسمع خطى قدماي أو تعرف أي طريق أسير فيه " Let not the safe and firmly-set earth hear my footsteps or know which way I walk"، خشيه أن تعلن صخورها وجودي و تجبرني على التراجع عن جريمتي هذه " lest the very stones should proclaim my presence and force me to put off this horrible deed"

وبينما هو مناسب جدا في هذا الوقت والناس نيام كما لو أنهم اموات (وانا اضيع وقتي في هذه التوعّدات) يستمر دونكن (الملك) بإستنشاق أكسجين الحياة ! قد يكون للكلمات قدرة على إخماد حرارة أحداث أي موقف يود الشخص القيام به.

Let me go and soon it will be over. The bell calls upon me to the deed. May you not hear this bell, Duncan, for it is the death bell which calls you either to heaven or to hell.

دعني أذهبَ فقريبا سيكون كل شئ قد إنتهى "Let me go and soon it will be over " ، الجرس "bell " يقرع داعياً إيّاي أن أستمر بفعلتي ، و قد لا تسمع هذا الجرس يا دونكن ، و قد يكون جرس موتك الذي يُناديك إما للجنه و إمّا للنار ..

Concluding summery: موجز الخاتمه

After Banquo and his son Fleance leave, and suddenly, in the darkened hall, Macbeth has a vision of a dagger floating in the air before him, its handle pointing toward his hand and its tip aiming him toward Duncan. Macbeth tries to grasp the dagger and fails. He wonders whether what he sees is real or a “dagger of the mind, a false creation / Proceeding from the heat-oppressed brain” (2.1.38–39). Continuing to gaze upon the dagger, he thinks he sees blood on the blade, then abruptly decides that the vision is just a manifestation of his unease over killing Duncan.

بعد رحيل بانكوBanquo (صديق ماكبث المُخلص الذي قتل على يديه) و إبنه فلينسFleance ، و فجأة في القاعه المظلمة "the darkened hall " تترائى لماكبث صورة الخنجر"dagger " تتأرجح في الهواء أمامه و مقبضها متجها صوب يديه و نصلها (رأسها) متوجهاً صوب دونكن (الملك) حاول ماكبث إمساك الخنجر إلا أنه فشل ، و يتسائل ما إذا كانت حقيقية أم أنها من نسج عقله "a false creation " آتيه من عقله المُضطرب ..يستمر بالنظر إلى الخنجر ، يظن بأنّه رأى دماً على نصلها و يجزم فجأه بأن هذه الرؤية هي مجرد مظهر من مظاهر عدم إرتياحه"manifestation " تجاه قتله لدونكن .

The night around him seems thick with horror and witchcraft, but Macbeth stiffens and determines to do his bloody work. A bell rings—Lady Macbeth’s signal that the guards are asleep—and Macbeth starts walking toward Duncan’s chamber.

تبدو له الليله ثقيله مملوؤة بالرعب و السّحر .. لكن ماكبث يتجلّد و يصمم على القيام بجريمته ، يقرع الجرس ، تُشير له زوجته بأن الحرس نيام و يبدأ ماكبث بالمشي تجاه حجرة الملك .

Significance :: المدلولات

Macbeth’s soliloquy in Act 2. scene1.33-61 is significant because of what it reveals to the audience about Macbeth’s character, this is conveyed through vocabulary, imagery, his attitude and development and Lady Macbeth’s actions. It is also significant because of the way in which it creates tension. This is conveyed through the presence of supernatural, vocabulary and references to historical events and theme.

مناجاه ماكبث في الفصل الثاني (Act 2) في المشهد (1.33-61) مهمه لانها تكشف للجمهور شخصيه ماكبث ، ويُنقل إلينا ذلك عبر المفردات"vocabulary " ، الصور "imagery " و سلوكه " his attitude "و تطوراته " development" و أفعال زوجته اللايدي ماكبث (Lady Macbeth’s) و هو مهم كذلك بسبب الطريقة التي خلق بها التوتر "tension " ونقل لنا ذلك أيضاً من خلال وجود عناصر خارقه "supernatural " ، و المفردات " vocabulary" والإشارة إلى الأحداث و الموضوعات التاريخية " references to historical events and theme."

Apostrophe: تناول الأشياء الغير موجود على أنها موجوده

A statement, question, or request addressed to an inanimate object or concept or to a nonexistent or absent person. Requests for inspiration from the muses in poetry

are examples of apostrophe, as is Marc Antony's address to Caesar's corpse in William Shakespeare's Julius Caesar :

"O, pardon me, thou bleeding piece of earth, That I am meek and gentle with these butchers! . . . Woe to the hand that shed this costly blood! . . ."

تُخاطَب بعض الجمادات " inanimate object " أو المفاهيم "concept"t بإستخدام الـجُمل ،الأسئله ، أو الطلبات أحياناً ويُخاطب في أحياناً أُخرى أُناس غير موجودون "nonexistent " أو غائبون"absent " ، و طلب الإلهام من آلهات الشعر muses in poetry هو مثالاً على الـ "apostrophe " و كما في خطاب مارك انطوني" Marc "Antony's إلى جثة القيصر"Caesar's corpse " في يوليوس قيصر (Julius Caesar) لـ شيكسبير

Mood: الجو

the prevailing emotions of a work or of the author in his or her creation of the work. The mood of a work is not always what might be expected based on its subject matter. The mood could be melancholic, sad, confident, pessimistic or optimistic .

هو المشاعر السائده في العمل أو في خلق الكاتب لعمله . و جو العمل ليس دائما ما يكُون مُتَوقّعاً بناء على موضوع العمل الأساسي "subject matter " ، قد يكون الجو سوداوي "melancholic " ، حزين ، واثقاً متشائما او متفائلاً .

Parable: الحكايا الرمزيّة

a story intended to teach a moral lesson or answer an ethical question. In the West, the best examples of parables are those of Jesus Christ in the New Testament, notably "The parable of the Talent."

القصه تهدف إلى تعليم الناس هدفاً معنويّاً "moral lesson " أو لتُجيب سؤالاً أخلاقياً "ethical question " و في الغرب ، تُعد الـ "Jesus Christ " في العهد الجديد " New Testament, " مثالاً جيدا على الحكايا الرمزيه وخاصّةُ " "The parable of the Talent".

Allusion: التلميح

a reference within a literary text to some person, place, or event outside the text. In his poem, On His Blindness, Milton alludes or refers to the Bible. In line 3 to 6 of that poem Milton, for example, allude to the "Parable of the Talents" in Chapter 25 of the Gospel of Matthew, verses 14 to 30.

وهو الإشارات في داخل النص الأدبي لشخص معين ،أو مكان أو حدث ما خارج النص .. في قصيده " On His Blindness" لـ ميلتون لمّح إلى الإنجيل "Bible" .و من السطر الثالث إلى السادس من قصيدته لمّح إلى " Parable of the Talents" من المشهد الخامس و العشرون من إنجيل ماثيو "Gospel of Matthew " القصائد من١٤ إلى ٣٠

Soliloquy :(المُناجاة (مناجاة المرء لنفسه

in DRAMA, a MONOLOGUE in which a character appears to be thinking out loud, thereby communicating to the audience his inner thoughts and feelings. It differs from an ASIDE, which is a brief remark directed to the audience. In performing a soliloquy, the actor traditionally acts as though he were talking to himself, although some actors directly address the audience.

في الدراما ، المونولوج (MONOLOGUE) هو حينما تقوم الشخصيه بالتفكير بصوت مسموع ، و بهذا توصل أفكارها الداخليه إلى الجمهور و مشاعرها . و هذا يختلف عن الـ (ASIDE) و الذي هو حديث مختصر موجّه من الشخصيه إلى الجمهور مباشرةً ، ولكن في المناجاه "soliloquy " يقوم الممثل بالمشي و كأنّه يتحدث إلى نفسه و بالرغم من هذا فقد كان بعض الممثلون يشاركون أفكارهم الجمهور

The soliloquy achieved its greatest effect in English RENAISSANCE drama. When employed in modern drama, it is usually as the equivalent of the INTERIOR MONOLOGUE in FICTION.

و حققت المُناجاة تأثيرها الأكبر في دراما عصر النهضة الإنجليزية حينما شُغّلت في الدراما الحديثة و هي مساوية لوظيفة المونولوج الداخلي في الأدب

المحاضرة العاشرة Lecture 10

The Shakespearean Sonnet

السوناته الشكسبيريّة

Sonnet 55

سونت رقم ٥٥

Not Marble, Nor the Gilded Monuments

لا الرخام ولا النصب التذكارية

Not marble, nor the gilded monuments

Of princes, shall outlive this powerful rhyme;

But you shall shine more bright in these contents

Than unswept stone, besmeared with sluttish time.

When wasteful war shall statues overturn,

And broils root out the work of masonry,

Nor Mars his sword nor war's quick fire shall burn

The living record of your memory.

'Gainst death and all-oblivious enmity

Shall you pace forth; your praise shall still find room

Even in the eyes of all posterity

That wear this world out to the ending doom.

So, till the judgment that yourself arise,

You live in this, and dwell in lovers' eyes.

(ترجمه القصيدة)

لا الرخام ولا النصب التذكارية المذهبة للأمراء

يمكن أن تُعَمِّرَ أكثر من هذا القصيد الرصين،

لكنك أنت سوف تشع مزيدا من الضوء في هذه المضامين

وليس في النصب الحجري غير المشذب، الذي لطخه الزمان اللعين

.

حين تُسقط الحرب المدمرة التماثيل،

وتهدم المعارك المباني المشيدة،

فلا سيف مارس ولا نار الحرب المندلعة

يمكن أن تحرق هذا السجل الحيّ لذكراك.

.

ضد الموت وعدوانية الانسان

يمتد ذكرك، ويبقى لامتداحك دائما مكان

في كل عيون الأجيال القادمة

التي ستحيا في هذه الدنيا إلى يوم القيامة.

.

هكذا إلى أن تنهض في يوم الدين،

تبقى حيّاً في أشعاري، ومقيما في عيون المحبين.

First Quatrain: الرباعية الاولى

“Not marble, nor the gilded monuments”

The speaker of Shakespeare sonnet **55** begins by proclaiming that his poem is more powerful than “marble” or “gilded monuments.” Princes have nothing on poets when it comes to enshrining truth: “Not marble, nor the gilded monuments / Of princes, shall outlive this powerful rhyme.” The poet/speaker has faith that his sonnets will outlast any stone statue that is “besmear’d with sluttish time.”

Marble and stone monuments become mere obscene gestures when compared to the written monuments that contain a true poet’s tributes to truth and beauty. The poet knows that truth is soul inspired, and therefore it is eternal.

لا الرّخام ، ولا النّصب التذكارية المُذهّبة للأمراء

يبدأ الشاعر حديثة بزعمة أن شعره أقوى من الرّخام "marble " و النصب التذكارية "gilded monuments " ، ليس للأُمراء علاوةً على الشُعراء حينما يأتي الأمر إلى تكريس الحقيقه "enshrining truth " .

لا الرخام ولا النصب التذكارية المذهبة للأمراء
يمكن أن تَّعمر أكثر من هذا القصيد الر صين
لدى الشاعر /المتحدث إيماناً بشعره (سوناتاته) والذي يجزم بأنهُ سيصمد أكثر من أي تمثال حجري (والذي لطخه الزمان :besmear’d with sluttish time)

الرخام و النصب (الآثار) التذكارية ليست سوى ألواح فاجرة "obscene gestures " حينما تُقارن بالآثار المكتوبة "written monuments " والتي يشيّد فيها الشاعر"tributes " الحقيقة و الجمال و يُثني عليهما .يُدرك الشاعر بأن الحقيقة هي روح تُستلهم "inspired " و لذلك هي خالده"eternal " .

Second Quatrain: : الرباعية الثانية

“When wasteful war shall statues overturn”

In the second quatrain, the speaker insists that nothing can erase “The living record of your memory.” The poem’s memory is permanent; even though “wasteful war” may “overturn” “statues” and “broils root out the work of masonry.” The poem is ethereal and once written remains a permanent record written on memory.

“The living record” includes more than just parchment and ink; it includes the power of thought that is born in each mind. The true seer/poet creates that living record in his poems to remind others that truth is indelible, beautiful, and eternal and cannot be waylaid even “[w]hen wasteful war shall statues overturn, / And broils root out the work of masonry.”

حين تُسقط الحرب المُدمّرة التماثيل .

في الرباعية الثانيه يُصرّ المتحدث أن لا شئ سيكون قادراً على محو سجل ذكرياتك الحيّة " The living record of your memory" . وذاكره القصيد دائمه"permanent " حتى خلال الحروب المدمّرة "wasteful war " التي تُدمّر "overturn " التماثيل و (تهدم المعارك المباني المشيّدة) .االشعر ليس كالتماثيل والآثار التي يمكن للحروب تدميرها بل بمجرد كتابته يبقى مدوّنا دائماً على صفحه الذاكرة.

”The living record“ و (السّجل الحي) ليس مجرد أوراقاً نفيسة و حبر بل أكثر من ذلك ، هو قوة الفكر الذي ينمو في كل عقل .و الشاعر الحقيقي "The true seer " هو الذي يتمكن من خلق سجل حي في قصائده ليُذكر الآخرون بان الحقيقة جميله "beautiful " و خالده "eternal " و ليس من المُمكن محوها او التأثير عليها "indelible " أو أن تتم مهاجمتها من الخلف أو تعطيلها في الحروب المدمرة التي تُهلك التماثيل الصخرية وإجتثاث (إقتلاع)جذورها لأجل عمليات البناء (أي أزالتها كما تُزال بعض التماثيل من أجل البناء)

الرباعية الثالثة : Third Quatrain:

"'Gainst death, and all oblivious enmity"

ضد الموت، و عدوانية الإنسان

The poem containing truth and beauty is immortal; it is "'Gainst death." No enemy can ever succeed against that soul-truth; as the speaker avers, "your praise shall still find room / Even in the eyes of all posterity / That wear this world out to the ending doom."

This poet/speaker, as the reader has experienced many times before in his sonnets, has the utmost confidence that his poems will be enjoying widespread fame and that all future generations of readers, "eyes of all posterity," will be reading and studying them. The speaker's faith in his own talent is deep and abiding, and he is certain they will continue to remain "[e]ven in the eyes of all posterity / That wear this world out to the ending doom."

، تعرض القصيده كلاً من الحقيقة " truth " و الجمال "beauty كـ شيئين خالدين "immortal " ، والحقيقة تقف ضد الموت "'Gainst death" و ليس لأحد من أعدائها (أعداء الحقيقة)أن أن ينتصر على (روحها) كما جزم الشاعر بقوله :

يمتد ذكرك، ويبقى لامتداحك دائما مكان

في كل عيون الأجيال القادمة

.التي ستحيا في هذه الدنيا إلى يوم القيامة

.

ويبدوا أن لدى الشاعر هنا (كـ قارئٍ عاصر أزمنه كثيرة قبل أن يكتب سوناتاته (قصائده)) أقصى درجات الثقة بأن قصائده ستتمتع بشهرة واسعه "widespread " و جميع الأجيال القادمه من القراء ""eyes of all posterity,"" سوف تقرأها و تدرُسها . إيمان الشاعر "poet's faith" بموهبته عميق"deep " وثابت "abiding " . و هو واثق بأنّهُ سيستمر و سيبقى حتى في أعين الأجيال القادمه التي ستحيا إلى يوم القيامة

الثُّنائيّة:The Couplet

"So, till the judgment that yourself arise"

In the couplet, "So, till the judgment that yourself arise, / You live in this, and dwell in lovers' eyes," the speaker caps his claims by asserting that in the accounting of the poem, the poetic truth and beauty will exist forever and remain embedded in the vision of future readers.

هكذا إلى أن تنهض في يوم الدين
تبقى حياً في أشعاري و مقيماً في عيون المحبين.

. في الثنائيه الأخيرة ،يُتم المتحدث إدّعائه بأن الحقيقة الشعريه و الجمال سيبقيان جزءاً لا يتجزأ في الرؤية المستقبيله للقراء

Conclusion: : خــآتِمه

The poem aims to immortalize the subject in verse. The poem is meant to impress the subject with the poet's intent. The poem shall survive longer than any gold-plated statue (gilded monument), that might be erected to a prince, etc. The subject of the poem (probably some winsome beauty that the poet really really wants to shag), will be portrayed in the poem for all time, etc. Further, the ending basically says that she'll be immortalized in the poem until the Day of Judgement (reference Judeo-Christian belief system), and she "rises" from her grave to face said Judgement.

تُشير القصيدة إلى أبدية الشعر "immortalize the subject in verse " ، و تهدف إلى بَصم نوايا "intent الشاعرعلى موضوعها الأصلي و هو (أن الشعر سيعمّر أطول من أي تمثال مطلي بالذهب (النُّصب التذكارية) والتي تُنصب للأمراء) . و موضوع القصيدة والذي ربما يكون مشيرا إلى بعض الجمال القاتن "winsome beauty " الذي كان يرغب فيه الشاعر بشكل مُفرط والذي كان يُصوّره في القصيده طِوال الوقت ، والخاتمه تقول بّانّها (مُشيراً إلى الديانه اليهوديه المسيحية "Judeo-Christian ") ستُخلّد "immortalized " في الشعر حتى يوم القيامه " Day of Judgement" و ستُبعث"rises " من قبرها لتواجه الحساب .

73

السوناته رقم ٧٣

That time of year thou mayst in me behold

When yellow leaves, or none, or few, do hang

Upon those boughs which shake against the cold,

Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang.

In me thou seest the twilight of such day 5

As after sunset fadeth in the west,

Which by and by black night doth take away,

Death’s second self, that seals up all in rest.

In me thou seest the glowing of such fire

That on the ashes of his youth doth lie, 10

As the death-bed whereon it must expire,

Consumed with that which it was nourished by.

This thou perceiv’st, which makes thy love more strong,

To love that well, which thou must leave ere long.

ذلك الفصل من فصول السنة، يمكن أن تراه في مشاعري
حين يكون الورق الأصفر، أو القليل، أو لاشيء،
عالقا على تلك الغصون، التي تهز في مجابهة البرد،
آلا عزف عارية محطمة، غنت عليها الطيور الأثيرة ذات يوم.

.

في كياني ترى الشفق الذي كان في ذلك اليوم
يذوي في الغرب مثل الشمس بعد الغروب،
تأخذها الليلة الظلماء رويدا رويدا إلى مكان بعيد،
حيث الوجه الآخر للموت الذي يطوي الجميع في هدوء.

.

وترى في وجودي توقد ذلك اللهب
الذي يتمدد الآن على رماد شبابه،
كأنه على سرير الموت، حيث لا بد أن ينتهي،
مستهلكاً بنفس الشيء الذي اقتات عليه.

.

أنت تعي هذا الشيء الذي يجعل حبك قويا إلى حد بعيد،
ويجعلك تحب بشكل أفضل، هذا الذي ستفارقه حتما عما قريب.

Analysis :

Shakespeare is perhaps the most well known poet of all time. Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon. Before his death at the age of 52, Shakespeare had written a great number of comedies, tragedies, plays and sonnets. Shakespeare's 73rd sonnet consists of 14 lines, 3 quatrains and a couplet in an iambic pentameter form. The first line of the sonnet is sometimes referenced as the title. It reads, "That time of year thou mayst in me behold." The poet paints a picture in each quatrain of the sonnet conveying his anxieties of the impending harshness of old age. He wants the reader to understand the value of life and love. He does this by illustrating that life is limited by time.

ولعل شيكسبير كان أكثر الشعراء شُهرةً . ولد شيكسبير في سنه ١٥٦٤ في ستاندفورد"Stratford " شمال أفون -upon Avon." وقبل موته في سن الثانية والخمسين . كتب عدداً كبيرا من الكوميديات و التراجيديات والسوناتات ، و سوناتته الثالثه و السبعون ٧٣ تتألف من ١٤ سطراً ٣ رباعيات" quatrains " و ثنائيه "couplet " ، وصيغتها الأيامبيك الخُماسية "iambic pentameter " اول سطر في السوناته يُشير بالعاده إلى عنوانها ، تقول هذه السوناته : " That time of year thou mayst in me behold." أي(ذلك الفصل من فصول السنه يمكن أن تراه في مشاعري) ويرسم الشاعر في كل رباعيّة "quatrain " صورة مُعبراً فيها عن قلقه من (قسوة الشيخوخه : impending harshness of old age) التي أصبحت قريبة ، ويريد من القارئ أن يُقدّر قيمة الحياة و الحب . صوّر بأن الحياة محدوده بوقت " life is limited by time."

In the first section of the sonnet, the poet draws an allusion between an external image and an internal state of mind. The poet anticipates the impending chill and abandonment that comes with old age. The first four lines read, "That time of year thou mayst in me behold/ When yellow leaves, or none, or few, do hang/ Upon those boughs which shake against the cold,/ Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang." (1-4). The imagery of a harsh autumn day is made more tactile by the use of pauses in the second line. Each pause helps to create the imagery of leaves blowing away, one by one, and feeling the chill of a late autumn wind. The choice of the words, "Bare ruin'd choirs" is a reference to the remains of a church that has been stripped of its roof, exposing it to the elements and left to decay. It seems as if the poet is saying, "See this place, this is how I am feeling; old, cold and abandoned. I am in a state of ruin and I am barely hanging on." The knowledge that joy once existed in this place, as alluded to by the bird's sweet song, sets the emotional tone, one of sympathetic pity.

وفي القسم الأول من السوناتة ، يرسم الشاعر منظراً ما بين الصورة الخارجية و الوضع الداخلي للعقل ، يترقّب الشاعرالبرد و العُزله (الهُجران) الذان يرافقان خريف العمر . في الأربعه أسطر الأولى يقول :

ذلك الفصل من فصول السنه .يُمكن ان تراه في مشاعري

حين يكون الورق الأصفر ، أو القليل أو اللاشئ

عالقاً في تلك الغصون التي تهز في مجابهه البرد

و الجوقات العارية المحطمه . غنت عليها الطيور الأثيرة ذات يوم

و خلق تصويره ليوم الخريف القاسي "a harsh autumn day " صورة ملموسة "tactile " بإستخدام الوقفات في السطر الثاني . و كل وقفة ساعدت في خلق صورة الأوراق"leaves " وهي تهب بعيدا "blowing away " واحده تلو الأُخرى وإحساسا بالبرد "chill " يعقب رياح الخريف . إختيار الكلمات كـ "Bare ruin'd choirs " يشير إلى بقايا الكنيسه التي جُردت من سطحها مما جعلها معرّضة لعناصر الطبيعه و تُركت لتُدمّر .و كأنما يريد الشاعر أن يقول : هل رأيتم هذه الكنيسه التي تتدهور و تضمحل "decay " يوماً بعد يوم ؟ هكذا أشعر تماماً ، برداً و هجراناً ،و أنا في مرحله خراب و إنهيار (مرحلة الشيخوخه) و أحاول أن أتمالك نفسي . وأما والمعرفه التي كان يتمتع بها هنا في نفس المكان أُشير إليها بأُغنية الطائر الجميلة التي أضافت نغمه عاطفية ، نغمة الشفقة و التعاطُف .

Fading youth is represented by twilight in the second section of the sonnet. "In me thou see'st the twilight of such a day/ As after sunset fadeth in the west," (5-6). The denotation of twilight as referenced in the Franklin dictionary is the light from the sky between sunset and full night. Here, a visual sense of darkness approaching with the connotation that the end is near is clearly illustrated. "Which by and by black night doth take away, /Death's second self, that seals up all in rest." (7-8). The twilight is rapidly taken away by the black night, figuratively expressed as, "death's second self." Sleep is often portrayed as a second self of death, or death's brother.

وأما الشباب الضائع فقد مُثّل بالشفق " twilight " في القسم الثاني من السوناتة ، يقول :

في كياني ترى الشفق الذي كان في ذلك اليوم
يذوي في الغرب مثل الشمس بعد الغروب ..

وترمز الإشارة إلى الشفق في قاموس فرانكلن "Franklin dictionary " إنّ الشفق ضوء آتٍ من السماء ما بين الغروب " sunset "و المساء ، إستخدم شيكسبير هنا الحس المرئي " a visual sense " للظلام والذي يدل على أن النّهاية قريبه و صوّره بوضوح ":

تأخذها الليلة الظلماء رويدا رويدا إلى مكان بعيد،
حيث الوجه الآخر للموت الذي يطوي الجميع في هدوء . يتلاشى الشفق شيئاً فشيئاً فيبتلعه ظلام الليل الأسود (وصورة هنا بصورة مجازيّة :figuratively expressed) كوجه الموت الآخر "death's second self " والنوم كذلك صُوّر كالوجه الآخر للموت أو أخ الموت"death's brother "

In the third quatrain of the sonnet, the poet makes it clear by using a different metaphor, that his death will be permanent. "In me thou see'st the glowing of such fire/ That on the ashes of his youth doth lie, / As the death-bed whereon it must expire/ (9-11). He uses this simile to imply that the ashes of his youth equate to death. "Consumed with that which it was nourished by. / (12). The connotation simply stated, life lived is death.

وفي الرُّباعية الثالثة ، يوضّح الشاعر الصورة أكثر بإستخدام إستعارة مختلفة "different metaphor " بأن الموت (و يعني موته) سيكون دائم "permanent " ، يقول :

وترى في وجودي توقد ذلك اللهب
الذي يتمدد الآن على رماد شبابه،
كأنه على سرير الموت، حيث لا بد أن ينتهي

إستخدم التشبيه"simile " هذا (أي الرماد) ويعني أن هذا الرماد "ashes " أي رماد شبابه هو معادل للموت" equate to death." يقول :

مستهلكاً بنفس الشيء الذي اقتات عليه

أي أن الدلالة هنا هي أن الحياة التي عاشها هي الموت .

- **The type of Sonnets rhyme schemes : مخطط القوافي (أنواعُه)**

هذه المخططات التي بالأزرق تُحفظ كما هي و يحفظ إسم مؤلف كل نوع

- abab cdcd efef gg is the **Shakespearean rhyme scheme** المخطط الشيكسبيري
- abab bcbc cdcd ee is the **Spenserian rhyme scheme** المخطط السبينسري
- abba abba cdec de is the **Petrarchan rhyme scheme** المخطط البيتراركي

- **The division of the Shakespearean sonnet : 3 quatrains (the quatrain is 4 lines) and a couplet (2 lines) .**

تقسيم السوناته الشيكسبيرية : ٣ رباعيات كل واحده تحتوي على ٤ أسطر + ثنائيه (أخر سطرين)

- **The division of the Petrarchan sonnet : octave or octet (8 lines) and a sestet (six lines) .**

تقسيم السوناته البيتراركية: أوكتيفه (ثمانيه من ثمانية أسطر) و سيستيت (سداسيّة) مكونه من ستع أسطر

- **Every form of sonnet is 14 line. This is a fixed form.**

وكلا النوعين يتكون من ١٤ سطر (القصيده نفسها تكون من ١٤ بيت) وهذا العدد ثابت"fixed " ولا جدال فيه

The true message of this sonnet is clearly written in the first line of each quatrain. I can hear Shakespeare shouting, "SEE ME, I am cold, abandoned and separated from joy! SEE ME, my mortal end is near! SEE ME, and know your love for me is strengthened! I beg you to understand; my life has an ending imposed by the restrictions of time. It is not a continuous cycle. Spring may follow winter and dawn may follow night, but alas, my youth will not, cannot, follow the decay of death. Know this and love me well!"

والرساله الحقيقيه"message " في هذه القصيده كُتبت في رأس كل رُباعيّة (أول سطر من كل واحدة) ، يمكننا سماع شيكسبير و هو يصرخ : **أنظروا إلي ، فنهايتي الحتميه أصبحت قريبة .. أُنظروا إلي ، ولتدركوا بأن حبكم لي أصبح أقوى .. أتوسل إليكم بأن تفهموا..، فلحياتي نهاية فرضتها قيود الوقت . هي ليست دائرة مستمرّة " a continuous cycle " ، يأتي الربيع فـ يليه الشتاء و الفجر يلحق بالمساء ولكن أسفاً فإن شبابي لن يكون قادراً على اللحاق بالموت. فلتعلمو ذلك جيداً ولتحبوني كما ينبغي .**

Lecture 11

المحاضرة الحادية عشر

The Cavalier Poets

الشُّعرآء الفُرسان

- The ‘cavalier’ poets, who are usually said to include Robert Herrick, Richard Lovelace, Sir John Suckling and Thomas Carew, take their name from the term used to describe those who supported the royalist cause in the English Civil War.

- الّشُعراء الفرسان أخذوا إسمهم من المُصطلح الذي كان يصف اولئك الذين كانو يدعمون الحكم الملكي في الحرب الأهليه (فرسان الجيش) وهم أمثال روبيرت هيرك "Robert Herrick " و ريتشرد لوفليس "Richard Lovelace" و السِير جون سوكلنج "Sir John Suckling" و تومس كاريوThomas Carew

- They share a belief in loyalty to the monarch and are generally royalist in sympathy.

- لديهم ولاء للملك و عواطفهم فخمه و ملكيّة

- They participated in the royal idealisation of the relationship between Charles I and Henrietta Maria, composing poems which celebrated Platonic (as well as sensual) love of the kind the royal couple expressed, and loyal devotion to the beloved ruler .

- ساهموا في جعل العلاقة ما بين الملك تشارلز الاول و ماريا هنرييتا مثاليّة " idealisation " يتنظيم القصائد التي تمجّد الحب الأفلاطوني "Platonic love " وهو الحب الذي تجلى ما بينهم (تشارلز و هنرييتا) و مجدوا الإخلاص و الوفاء"loyal devotion " الذي يتجلى في الحبيب الحاكم (الحب بين أفراد الأُسر المالكه ، وصفوا في شعرهم حبهم بالإخلاص و الولاء)

***ماهو الحب الأفلاطوني** :هو الحب الروحي الطاهر الذي لا يتطرّق إلى متطلبات الجسد وشهواته . حب حسي نقي .

- Other shared values include a prizing of friendship, hospitality and a commitment to the classical concept of the ‘Good Life’.
- كما ناشدوا بعض الفضائل الأُخرى كـ مديح الصداقه "a prizing of friendship," وحسن الضيافة " "hospitality" و الإلتزام "commitment " إلى المفهوم الكلاسيكي للحياة الجيدة "Good Life’ "

- Many of these values, and the neo-classical poetic style with which they are associated, were inherited from Ben Jonson.
- والكثير من هذه الفضائل .. وأما الأسلوب الشعري الكلاسيكي الجديد "neo-classical poetic " الذي كانوا يرتبطون به ورثوه من بن جونسن "Ben Jonson. "
- Alongside the flourishing of the religious lyric and new types of love lyric, the early seventeenth century witnessed a fashion for various forms of occasional poetry and encomiastic verse (poetry of praise), such as verse epistles praising individuals, epithalamiums (or wedding poems), epitaphs and elegies.

- و بجانب إزدهار الشعر الديني و شعر الحب الغنائي الجديد شهد اوائل القرن السابع عشر موضة "fashion " في أشكال متعددة من الشعر المُفرّق "occasional poetry " و شعر المديح " encomiastic verse"كرسائل إمتداح الأشخاص "epistles " أو قصائد الزفاف "epithalamiums " و المرثيات " "epitaphs and elegies

- In similar fashion, a number of early seventeenth-century poets wrote poems which celebrated particular places or buildings. Probably, the most famous of these are the so-called ‘Country-House’ poems which became popular following the publication of

- Aemilia Lanyer’s ‘The Description of Cookham’ (1611) and Ben Jonson’s ‘To Penshurst’ (1616) (see below).

- وفي أنماط مشابهه ، كتب عدداً من شعراء أوائل القرن السابع عشر قصائد لتمجيد أماكن أو مبانٍ معيّنه " places or buildings". و ربما يكون أشهرها ما تسمى بـقصائد "Country-House’" والتي أصبحت مشهورة بعد نشر "Aemilia Lanyer’s " في وصف قرية كوكهام "Cookham’" سنه ١٦١١ و " To Penshurst" لـ بين جونسون ١٦١٦م

Ben Johnson: بن جونسن

- Ben Johnson established a poetic tradition.

- أسس بن جونسن التقاليد الشعريه " a poetic tradition."

- The Jonsonian tradition was, broadly, that of social verse, written with a Classical clarity and weight and deeply informed by ideals of civilized reasonableness, ceremonious respect, and inner self-sufficiency derived from Seneca. It is a poetry of publicly shared values and norms.

- كانت تقاليد جونسن الشعريه ،عامّةً، هي تقاليد الشعر الإجتماعي "social verse " بالوزن و الوضوح الكلاسيكي المُطّلع عميقا على المُثل العُليا العقلانيات المتحضّرة "civilized reasonableness " ، والرسميات المحترمه "ceremonious respect " وإكتفاء النفس "inner self-sufficiency " المُستمد من سينيكا. إنّهُ الشعر الإجتماعي الذي يتشارك بالقيم و القواعد.

- Ben Jonson’s own verse was occasional. It addresses other individuals, distributes praise and blame, and promulgates (declares) serious ethical attitudes. His favored forms were the ode, elegy, satire, epistle, and epigram, and they are always beautifully crafted objects, achieving a classical harmony and monumentality.

- وشعر جونسن كان سببياً ، وكان يخاطب به أشخاصاً آخرون"other individuals " ، فكان يُثني"praise " و يلُوم "blame " و يتحدث عن مواقف أخلاقية خطيرة "serios ethical attitudes." و فضّل صيغ الاناشيد "ode " و المراثي "elegy " السّخرية "satire" الرسائل"epistle " والحكم الساخرة " epigram"و كانت جميعها تُنسج بجمال واضح محقّقة إنجساما كلاسيكيّاً"classical harmony " و ضخامه بنفس الوقت "monumentality ".

- For Jonson, the unornamented style meant not colloquiality but labour, restraint, and control. A good poet had first to be a good man, and his verses lead his society toward an ethic of gracious but responsible living.

- والأسلوب الغير مزخرف "unornamented style " لا يعني اللغه العامّية بل العملية ، المُسيطرة و المتمركزة ، والشاعر الجيد عليه أن يكون أولاً رجلاً صالحاً وأشعارُه تدل المجتمع إلى الأخلاقيات الكريمة وحياة المسؤولية .

England’s First Verse about Society

- With the Cavalier poets who succeeded Jonson, the element of urbanity and conviviality (pleasant and sociable life) tended to loom large.
- وأما الشعراء الفرسان الذين سبقوا جونسون ، كانت عناصر الفروسية و الكياسة (الحياة الإجتماعية و الحياة السعيدة) تميل لأن تكون رحبة و كبيرة "loom large "

The Cavalier Poets :

The Cavalier poets were writing England's first verse about the society, lyrics of compliments and casual liaisons, often cynical, occasionally sensual.

وكان الشعراء الفرسان هم أول من كتب الشعر الإجتماعي . في المديح والعلاقات المُتبادلة المُتعارضة . والتي غالباً ما تكون ساخرة "cynical "، و حسّيةً في بعض الأحيان ." sensual"

UPON JULIA'S CLOTHES
ملابِس جوليا

UPON JULIA'S CLOTHES.
by Robert Herrick

WHENAS in silks my Julia goes,
Then, then, methinks, how sweetly flows
That liquefaction of her clothes.

Next, when I cast mine eyes and see
That brave vibration each way free ;
O how that glittering taketh me !

حينما ترتدي فتاتي جوليا الحرير

عندها .. وحينها.. (أفكر) ..كيف له أن يتدفّق بهذه العذوبة

ويترقرق مثل صفحة الماء

وحينما أُلقي عليه نظرة أُخرى

أراه يتموّج هنا و هناك بشجاعة

كم يُبهرني هذا البريق

الأبيات المكتوبه باللون الأحمر هي stanza 1 **والتي مكتوبة بالأزرق هي stanza 2**

“Upon Julia’s Clothes” By: Robert Herrick (1648)

ملابس جوليا (للشاعر روبيرت هيريك (١٦٤٨)

- The poem is a response to a dress worn by an imaginary woman called Julia.
- يُخاطب الشاعر هنا فستاناً ترتدية إمرأة خيالية تُدعى جولياَ
- The poet likes the flowing, liquid effect of the silk dress.
- ويحب الشاعر ذاك التدفق و التأثير السائل للفستان الحريري
- The woman appears to be attractive when she wears this style, but the emphasis is on the look of the clothes.
- تبدوا له المرأه جذابة حينما ترتدي هذا النوع من الفساتين ، لكن التركيز هنا كان على مظهر الفُستان.
- In the second stanza Herrick praises the shiny fluttering of the dress
- في الستانزا الثانيه (الجزء الثاني من القصيده)يمتدح هيرك رفرفة الفستان البرّاقة
- He claims to be very attracted to the effect it creates.
- ويقول بأنه منجذباً جداً إلى التأثيرات التي يصنعها الفُستان

Robert Herrick

روبيرت هيرك

- Robert Herrick’s “Upon Julia’s Clothes” is a brief but popular poem that often appears in anthologies. Its six lines offer a masterful imagery with a unity of purpose, rhythm, and RHYME that combine to elevate its common subject matter above its proper station.
- تعد هذه القصيده القصيرة واحده من أشهر قصائد هيرك ، والتي غالباً ما تظهر في المُختارات "anthologies " وقد قدمت أسطرها الست صورة بارعه"masterful imagery " ومغزاً واحداً"unity of purpose " ، و إيقاعاً واحداً"rhythm " و قافيه ترتقي بموضوع القصيدة إلى مكانه أعلى من مكانته الإعتيادية " proper station" (معنى الكلام أن الشاعر إستطاع ببراعته أن يحبك قافية تصور لنا موقفا ليس جديداً (وهو رجل يمتدح زي إمرأه) و أن يرتقي بهذا الطرح المُستهلك ليُظهره كـ طرح أعلى مقاماً و مكانة و كأنه يتكلم عن موضوع عظيم)
- The speaker begins, “When as in silks my Julia goes,” and Herrick adds repetition in the next line, “Then, then (me thinks) how sweetly flows.”
- يبدأ الشاعر بقوله (**حينما ترتدي فتاتي جوليا الحرير**) ويضيف بعض التكرار في البيت الثاني فيقول "“Then, then (me thinks) " كيف أنه يتدفق بعذوبةَ ..
- The parenthetical remark gives a touch of realism to the sentiment, while the flow of Herrick’s words imitates that of the silk he describes. The noun in the third line represents the height of sensuality, as the speaker describes what flows so sweetly, “That liquefaction of her clothes.”
- الجملة المحصُورة بين القوسين تعطي لمسه واقعيه" touch of realism " لعاطفته الملتهبه "sentiment " و كما يتدفق فستانها تتدفق كلماته مُحاكية رفرفة الحرير الذي يصفه، والأسم الذي في البيت الثالث " liquefaction" يُمثّل قمه الرغبه لديه ، ويصف لنا كيف أنه يتدفق بعذوبه كما لو أنه ماده سائله
- Herrick uses the scientific term liquefaction in the poem evokes a contrast and emphasizes the grace the silks require to appear like a liquid, organic skin that flows about Julia’s body.
- إستخدم هيرك مصطلحاً علميا"liquefaction " حتى يُثير التفاوت ويؤكّد على مدى الجمال الذي يحتاجه الحرير ليبدو و كأنه شيئاً سائلاً ، او عضوياً مثل بشرة جولياً
- The final triplet is the expression of a man reveling in woman’s beauty, as Herrick writes,

Next, when I cast mine eyes and see
That brave Vibration each way free;
O how that glittering take me.

- ويعبر في الثلاثة أبيات " triplet " الأخيرة عن خوضه في جمال هذه المرأه

Herrick: Imagery and Style

هيرك و أسلوبه الخيالِي

- **Imagery** The poem is built around an image of a woman named Julia wearing a free flowing silk dress. He probably picked the name 'Julia' to fit in with the picture of the flowing dress.

التصوير : بنيت القصيدة حول صورة إمرأة تُسمّى جوليا ترتدي فستانا حريريّاً متحرر. و إختار إسم جوليا ليتناسب مع صورة الفستان الحريري

- **Metaphor** The movement of the dress is compared to flowing liquid: 'liquefaction'. It also glitters or shines like jewels.

المجـاز : قارن الشاعر رفرفات الفستان بتدفق الماء بإستخدامه لكلمه "liquefaction'" كما أنه يتلألأ و يلمع كالمجوهرات

- **Paradox**: [apparent contradiction] Silk, a solid material, is compared to something liquid.

المفارقة : (التناقض الواضح) في مُقارنته بالحرير (Silk) وهو ماده جامده إلى السوائل_(liquid)

- **Assonance**: Notice the musical effect of vowel repetition in the second and fourth lines where the 'e' sound is repeated.

السجع: لاحظ التكرارات الموسيقية في السطر الثاني والرابع حيث أن صوت الـ 'e' تكرر

- **Consonance**: [repetition of a consonant sound anywhere in a word] The six 'l' sounds of the first stanza emphasise the flowing or liquid movement of the silk dress.

التناغم الصوتي (تكرار أصوات الأحرف الساكنه في أي جزء من الجُملة): صوت الـ 'l' السادس من الستانزا الأولى يؤكّد على تدفق الفُستان الحرير (أو تحركه مثل الشئ السائل)

Lecture 12

The Country-House Poem

الشِّعر الريفي

- The English ‘country-house’ poem was an invention of the early seventeenth century
- القصيدة الريفية اختُرعت في اوائل القرن السابع عشر

- and is defined by its praise of a country-house estate and its (usually male) owner.
- و عُرّفت بمديحها للمقاطعات الريفيّة و مُلّاكها

- Country house poetry is a sub-genre of Renaissance poetry and was first written during the Seventeenth century. It was closely linked to patronage poetry, in which poets (sometimes outrageously) flattered patrons in order to gain sponsorship and status.
- و هي فرع من فروع شعر عصر النهضة و كتبت اولاً اثناء القرن السابع عشر و كانت مرتبطه بشدة مع شعر الرُّعاة و الذي يمتدح فية الشعراء رعاتهم كي يحصلون منهم على الرعاية و المكانه.

- At this time, many houses were built in the countryside as a display of wealth, and as a retreat for the courtier when overwhelmed by the court and city life.
- و تُبنى في هذه الأيام بيوتاً كثيرة في الريف كإستعراضاً للثّراء وأيضاً حينما ينسحب رجال الحاشية من البلاط و حياة المدينه حينما يكتفون منها.

- Country houses were not, originally, just large houses in the country in which rich people lived. Essentially they were power houses - the houses of a ruling class. They could work at a local and national level as the seat of a landowner who was also a member of parliament.
- وبيوت الريف في الأصل ليست مجرد بيوت كبيرة يعيش فيها أناس أثرياء ، كانت منازلاً للسطلة وحتى أن منازل الطبقة الحاكمه كانت منها والتي من الممكن أن تعمل على المستوى المحلي و الوطني و مقراً لصاحب الأرض الذي كان عضواً في البرلمان في ما مضى.

- Basically, people did not live in country houses unless they either possessed power, or, by setting up in a country house, were making a bid to possess it.
- وبشكل أساسي فلم يكُن الناس يستطيعون العيش في البيوت الريفيّة حتى تتكوّن لهم قوّة أو أن يبذلون جهوداً لإمتلاكها .

- Country house poems generally consisted of complimentary descriptions of the country house and its surrounding area which often contained pastoral detail.

- و شعر الريف عامّةً يصف و يمتدح الريف و منازله و مناطقه المُجاورة و التي تحتوي عادة على تفاصيل رعويّة (ريفيّة).
- Country house poems were written to flatter and please the owner of the country house. Why did poets do this? Until the nineteenth century the wealth and population of England lay in the country rather than the towns; landowners rather than merchants were the dominating class. Even when the economic balance began to change, they were so thoroughly in control of patronage and legislation, so strong through their inherited patronage and expertise that their political and social supremacy continued.
- وكُتب شعر الريف من أجل إمتداح و إبهاج ملّاك المنازل الريفيه (أوربما القصد الإقطاعات الريفيه) و لماذا فعل الشعراء هذا ؟ كانت الثروة و عدد السّكان الإنجليزيين الى ما قبل القرن التاسع عشر تكمن في الرّيف بدلاً من المُدن و كان ملّاك الأراضي " landowners " بدلا من التُّجار " merchants " هم الطبقة المُهيمنه . حتى و إن بدأ التوازن الإقتصادي يتغيّر يظلون يسيطرون على الرعايه "patronage " و التشريعات " legislation" . وهم أقوياء جدّاً من خلال رعايتهم التي ورثوها ابا عن جد وخبرتهم حيث أن سيادتهم السياسية و الإجتماعية تستمر .

- From the Middle Ages until the nineteenth century anyone who had made money by any means, and was ambitious for himself and his family, automatically invested in a country estate. Poets tried to gain the favour and patronage of these landowners through praise of their homes.
- و من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر ، كان أي شخص يجمع النقود بأي طريقة كانت و يكون طموحاً لأن يرتقي بنفسه و بأسرته كان يقوم بإستثمار أمواله مباشرةً في العقار .حاول الشعراء أن يجنوا المصالح و الرّعاية من اولئك المُلّاك من خلال إمتداح منازلهم .

Ben Jonson's country house poem *To Penshurst* was written to celebrate the Kent estate of Sir Robert Sidney, Viscount Lisle, later earl of Leister (father of Mary Wroth). The poem idealises country life and sets up an opposition between the city and the country. The title *To Penshurst* indicates that the poem is a gift, in praise of Penshurst. Jonson begins by telling us what Penshurst is not:

Thou art not, Penshurst, built to envious
show . . . nor can boast a row of polish'd pillars
. . . thou hast no latherne.

بن جونسن : كُتبت قصيدته الرّيفية "*To Penshurst* " من أجل إدخال السرور على السير روبيرت سيدني" Sir Robert Sidney" مالك مقاطعه الكنت "Kent estate "، والسيد "Viscount Lisle " ولاحقا إيرل ليستر" earl of Leister"والد ماري ورث . ويدل الشعر على أنّهُ هدية (في مديح بينشرت)

شرح الأبيات : أنتِ (بينشرت) لم تُبنِي كي تُثيري الحسد في قلوب الناس (تثير الحسد بجمال بنائها) ولا ان تتفاخري بأعمِدتكِ المصقولة ..

- This tells us that Penshurst was not built to show off the wealth of its owners, and is far from ostentatious. The qualities that cannot be found at Penshurst are listed to make it seem humble and down-to-earth compared to the average country house. Perhaps this is done to prevent peasants' resentment of lavish spending on luxuries by the wealthy. A more likely explanation, however, is that it is subtle criticism of other, more flamboyant residences. Jonson seems to take a Christian standpoint in his encouragement of modesty and his veiled criticism of the vanity of the owners of more showy edifices. Or perhaps it is a frustrated stab at the inequalities of capitalism. Penshurst is said to boast natural attractions:

of soyle, of ayre, of wood, of water:

therein thou art fair.

يخبرنا الشاعر في هذه الأبيات بأن بينشرت لم تُبنى لترينا ثراء مّلاكها .. وهي أبعد ما تكون من التباهي .و الميزات التي لا تُوجد في بينشرت كتبت واحده وراء الثاني كي تُبدي لنا أنها متواضعةً مقارنه ببيوت الريف المتوسطه . وربما أنّهُ كتب هذا أو وصفها بهذا الوصف كي يمنع إستياء الفلاحين من الإثرياء تجاه إنفاقهم المال على فخامتهم " luxuries" ومع ذلك هو نقد خفيف يُوجّهه جونسن لمساكن الأخرى الأكثر فخامه (أو كما وُصفت هنا أكثر توقّداً) و يبدوا ان جونسون ياخذ وجهه النظر المسيحية

- The idea that nature is beautiful and does not need decoration is emphasised. The opening lines of the poem may lead the reader into thinking that Penshurst is a dull place, so the employment of classical allusions serves to seize the reader's attention, and also adds an air of mystery and uncertainty. This also gives the impression of a Pagan society, and reinforces mythological stereotypes about the countryside, although we are told towards the end of the poem that "His children...have been taught religion".

- و أكّد هنا على فكرة أنّ الطبيعه أكثر جمالاً ولا تحتاج إلى زخرفة . في السطور الإفتتاحية للقصيدة قد تقود القارئ لأن يفكر بأن بينشرت هي مكان (ممل :dull) فتوظيف التلميحات الكلاسيكية " classical allusions " هنا كان له دورة في السيطرة على إنتباه القارئ و اضافة جوا من الغموض و عدم اليقين ، كما اعطى انطباعا عن المجتمع الوثني"Pagan society " و عزز النظرة النمطيه"stereotypes " (الخُرافيه : أي الناس الجاهلة التي تؤمن بالخرافات) عن المجتمع الريفي ، و على الرغم من أن الشاعر ظل يخبرنا حتى نهاية القصيدة بأن "His children...have been taught religion".أبناؤة درسوا الدين

- It is significant that the poem mentions the poet Philip Sidney: "At his great birth, where all the Muses met.“ We are told that Penshurst was the birthplace of Sidney, and this serves to disperse the stereotype that country folk were unintelligent.

- و من الجدير ذكره بأن القصيدة ذكرت الشاعر فيليب سيدني في "At his great birth, where all the Muses met.“) و نحن قد أُخبرنا بأن بينشرت مكان ميلاد سيدني ، وقد خدم هذا في تشتيت " disperse" النظرة النمطية للمجتمع الريفي بأنهم سطحيون وأغبياء.

- The absentee landlord, who dissipated his time and fortune in living it up in the city, became a stock figure in contemporary satire. But so did the boozy illiterate hunting squire, the Sir Tony Lumpkin or Sir Tunbelly Clumsy, who never left the country at all, or if he did only made himself ridiculous.

- و مُلّاك الأراضي الغائبون الذين بدّدو"dissipated " أموالهم و أوقاتهم و ثرواتهم في اللهو بها في المُدن أصبحوا " stock figure "(أي شخصيات خياليّة إرتُكِزت على النظرة النمطية الشائعه الأدبية أو الإجتماعيّة) في الهجاء المُعاصر "contemporary satire" وكذلك المُلاك الثملين الصيّادين و الأمّيين كشخصيّة السير طوني لمكين و تنبلي كلمسي ، والذين لم يتركوا الريف إطلاقاً و حتى لو كانوا فعلوا لن يجعلوا من أنفسهم سوى أشخاصاً تافهين ..

- Philip Sidney was seen as the model of a Renaissance man. He was a courtier, talented poet, advisor to the Queen, and soldier. His whole family were patrons of the arts, so the connection made between Penshurst and the Sidney family gives the impression that Penshurst was the epitome of an educated, cultured household.

- وكان يُنظر للشاعر فيليب سيدني كمثال لرجل النهضه النموذجي . كان أحد رجال الحاشية الملكية " courtier" وشاعر موهوب و كان و مستشاراً "advisor " للملكة و جنديّاً . و كل أفراد عائلته كانو رُعاةً (ليس المقصود هنا رعاة الأغنام بل رُعاة المواهب و والأدب و الشُّعراء الـ "patrons ") ،إذاً فالإرتباط بين بينشرت و عائله سيدني تعطي إنطباعاً بأن سُكّان بينشرت مثالاً على الأشخاص المثقفين و المتحضرين .

- In the central part of the poem, Jonson makes Penshurst sound like a countryside Utopia. The copse "never failes to serve thee season'd deere”, "each banke doth yield thee coneyes (rabbits, "the painted partrich lyes in every field . . . willing to be kill'd.“ This kind of submission sounds too good to be true

❖ وفي الجزء الاوسط من القصيدة يجعل جونسن بينشرت كـ المدينة الرّيفيّة المثاليّة "Utopia " ، فيذكر بعضاً من صور الخنوع (الخضوع) كقوله " each banke "never failes to serve thee season'd deere" doth yield thee coneyes" "، "the painted partrich lyes in every field والتي تبدوا واقعيّة و رائعه

❖ It is likely that Jonson's portrayal of country life has a satirical edge. He says that "fat, aged carps runne into thy net“ and that when eels detect a fisherman, they "leape . . . into his hand." This irony may be directed towards those who boast that country life is trouble-free.

❖ و من الراجح بأن تصوير جونسن للحياة الريفيه له زواياه الساخرة "satirical edge ، فيقول "fat, aged carps runne into thy net“" ، أي عندما تكشف الثعابين الصّياد تقفز في يده ، وهذه السخرية قد تكون موجّهه إلى اولئك الذين يتباهون بأن حياة الريف خالية من المتاعب .

Aemilia Lanyer (1569-1645) was of Italian Jewish descent. She may have served in the Duchess of Kent's household. Her volume of poems *Salve deus rex Judoeorum*, 1611, was in part a bid for support from a number of prominent women patrons. Her country house poem *The Description of Cooke-ham* gives us an account of the residence of Margaret Clifford, Countess of Cumberland, in the absence of Lady Clifford, who is depicted as the ideal Renaissance woman - graceful, virtuous, honourable and beautiful. Lanyer describes the house and its surroundings while Lady Margaret is present, and while she is absent. While Lady Margaret was around, the flowers and trees:

إميليا لانير : (١٥٦٩-١٦٤٥) كانت إيطالية من أصل يهودي ، و قد تكون خدمت في بلاط دوقة الكِنت " Duchess of Kent" و مجلّد قصائدها المسمى "*Salve deus rex Judoeorum*, 1611 " ١٦١١م كان محاولة لطلب المعونه من مجموعه من الداعمات البارزات "prominent women patrons " ، وقصيدتها الريفيّة " *The Description of Cooke-ham*" تعطينا تقريراً عن مسكن مارجريت كليفورد "Margaret Clifford " كونتيسة كومبرلاند ، في غيابها والّتي صُوّرت فيها (السيّدة مارجريت) كنموذجاً مثاليّاً لأمرأه عصر النهضة ، رشيقه ، و فاضله ، و شريفة و جميلة . و وصفت لانير المنزل و ما جاوره في حضور السيده مارجريت ، وفي غيابها

Set forth their beauties then to welcome thee!
The very hills right humbly did descend,
When you to tread upon them did intend.
And as you set you feete, they still did rise,
Glad that they could receive so rich a prise.

شرح الأبيات :أن التلال تنحني بتواضع حينما تستقبل سيدتها الجميله كي تسير عليها و ترتفع مرة أخرى بعد أن تضع قدمها عليها و هي سعيده بذلك

❖ It seems as if nature is there for the sole purpose of pleasing Lady Margaret. The birds come to attend her, and the banks, trees and hills feel honoured to receive her. Nature is personified throughout the poem, and, when Lady Margaret leaves, appears to go through a process of mourning: "Every thing retaind a sad dismay”.

❖ تصوّر الأبيات كما لو أن الطبيعه لها هدف واحد "sole " و هو إدخال السعادة و السرور إلى قلب الليدي مارجريت (صاحب المسكن) الطيور تأتي إليها ،الأشجار و التلال تشعر بالفخر حينما تستقبلها "receive " شُخّصت الطبيعة من خلال القصيدة (عند ذهاب السيده مارجريت "غيابها) كأنها في مواسم حداد "mourning وكل شئ حزين

- Many poems emphasise the strength of nature and the weakness of, but in this poem, nature seems to be at the mercy of a human, and a woman at that. This unrealistic notion of Lady Margaret's control over the elements greatly flatters her, and the poem is therefore likely to gain Lanyer's favour with the Countess. A far more rational explanation would be that Lady Margaret resided at Cooke-ham during the summer months, and just after she left, autumn came upon the countryside. In order to flatter Lady Margaret, Lanyer implies that the countryside is mourning her departure, but in actual fact she sees the turn of the season, which is not affected by Lady Margaret. Just as in To Penshurst the lifestyle seemed too good to be true, in A Description of Cook-ham, the Lady of the house seems to be too close to perfection to be real.

و تؤكد الكثير من الأشعار قوة الطبيعه و ضعفها ، و لكن في هذه القصيدة تُصوّر الطبيعه كما لو انّها تحت رحمه الإنسان . (السيده مارجريت) و هذه فكرة " notion" غير منطقية (أي سيطرتها على عناصر الطبيعه التي تجاملها حد التّملق) . ولهذا من المرجح جداً أن تكون هذه القصيدة كتبت من أجل حصول كاتبتهاعلى جمائل الكونتيسه (أو التمصلح منها بشكل أصَح) و قد يكون هناك تفسيراً أكثر عقلانيّة و هو ان السيده مارجريت كانت تقيم حفلات شواء الخنزير "Cooke-ham" "في الصيف و عندما تذهب يأتي الخريف مباشرةً ، و حتى تمتدح لانير السيده مارجريت صورت الريف بأنه يقيم حداداً لغيابها " mourning" ولكن في الحقيقة هي كانت تلاحظ تغير الفصول الطبيعي والذي لا علاقة له برحيل السيده مارغريت أو حضورها ، كما في وصف أسلوب الحياة في بينشرتو الذي بدا واقعيا و جميلاً،عند ذكر الـCook-ham" (لحم الخنزير) تبدوا سيده المنزل هنا فقط قريبه إلى الكمال و الواقعيّة.

- Perhaps Lanyer's poem is a satirical take on the relationship between the poet and the patron. She appears to be saying that poets will write anything to flatter patrons in order to gain their favour - even something as ridiculous as the idea that nature is emotionally sensitive ("the grasse did weep for woe", and mourns the departure of a human being.

- و ربما يكون شعرها ذاته هجائّياً (شعر هجاء) يتناول العلاقة ما بين الشاعر و نصيره "patron " و من الواضح بانها ترمي إلى أن الشاعر عليه أن يكتب أي شئ من أجل أن يُجامل نصيره أو من يرعاه حتى يحصلو منهم على المصلحه . حتى لو كان شيئاً سخيفا كـ أن الطبيعه حساسه عاطفيّا كقولها (أن الحشائش تبكي أسفاً) و تقيم الحداد لرحيل شخص ما .

Conclusion

- The social criticism contained in these two poems is subtle, and shrouded. Society is never criticised directly by the poets, and irony was their most valuable tool. Nature behaves in strange, abnormal ways in both of the poems. In To Penshurst, animals seem unrealistically submissive towards the wills of the people, provisions are acquired with the minimum of effort. The timber crisis of the seventeenth century illustrates the extent to which poets grappled with contradictory images of nature: "Nature, on the one hand, is the fallen, postlapsarian realm of scarcity and labour and, on the other, the divinely ordered handiwork of a beneficent God that can be made to yield infinite profits."

- النقد الإجتماعي الوارد في هاتين القصيدتين هو نقد لطيف "subtle" " و سجي "shrouded" و لم ينتقد الشعراء المجتمع مباشرةً ، بل كانت السخرية و التّهكم "irony " وسيلتهم الأكثر نفعاً في ذلك ، وفي كلا القصيدتين تتصرف الطبيعه بشكل غريب و غير منطقي ، في بينشرت تبدو الحيوانات خاضعه"submissive " لإراده البشر بصورة غير منطقية ،والمؤن يتم الحصول عليها بأدنى جهد ، و صورت لنا أزمه الخشب " The timber crisis" في القرن السابع عشر الحد الذي وثّق فيه الشعراء الصور المتناقضة للطبيعه " الطبيعه في يد و العالم البشري الناقص والذي بحاجه إلى العمل في يد أخرى ، وأن الحِرف اليدويّة التي من الله الرحيم يُمكن أن توفر لنا أرباحاً لا نهائيّة "

- The social criticism present in To Penhurst is very effective because it is so unexpected. The role of country house poems was to praise and flatter, yet it is possible to detect a strong sense of irony in the descriptions, and we see the criticism present if we read between the lines.

- والنقد الإجتماعي يقدم في قصيده بينشرت مؤثر جداً لأنه غير متوقع جداً، و كما نعلم فإن دور القصيدة الريفية هو إمتداح و مجاملة مُلّاك الأراضي و على الرغم من ذلك فمن الممكن جداً إكتشاف إحساسا قوياُ بالسخرية في وصفة و قد نستطيع قراءه نقده من بين أسطره .

- Similarly, love poetry is sometimes used as a way for poets to discuss other things. The poem Who so list to hount I knowe where is an hynde, written by Sir Thomas Wyatt, at first appears to be a love poem, but it could also be interpreted as criticism of patronage, hunting and politics. The hunter and the hunted are compared to the patron and the poet. At this time, poets were afraid to be direct in their criticism of the world they lived in, because they could incur the wrath of the monarch, which was never beneficial if the poet wanted to gain patronage.

- وبالمثل فأن الشعر يستخدمون شعر الحب أحياناً لمناقشة مواضيع أخرى به ، و قصيدة " The poem Who so list to hount I knowe where is an hynde" للسير توماس وايت Thomas Wyatt, ظهرت أولاً على أنها قصيده حب و لكنها من الممكن ان تُترجم على أنها قصيده إنتقاديه للرُّعاة " patronage "، القنص و السياسة ، وقُورن الصيّاد و الفريسة بالشاعر و الراعي "patron and the poet " و حتى هذا الوقت يخشى الشعراء أن يكونوا مُباشرين في شعرهم لأنهم لا يريدون أن يغضبوا عليهم الملوك الشئ الذي قد يحرمهم من مصالح الرُّعاة

- The poems are effective as social criticism because the criticism is not obvious, but if one looks closely, it becomes apparent. However, it was unlikely that people read country house poetry to be provided with political or social insights, so it is likely that many of the allusions were lost on the majority of readers.

- و كنقد سياسي فالقصائد جميعها مؤثّرةُ لأنها ليست واضحه في نقدها لكن لو دقق الشخص فيها تصبح واضحه كـالشمس ، على أي حال لم يكن الناس دائما يقرأون القصائد التي تتناول رؤى سياسيّة و إجتماعيّة . و كانت كثير من التلميحات "allusions " تضيع ما بين جمهور القرّاء .

Lecture 13

المحاضرة ١٣

Christopher Marlowe and Sir Walter Raleigh : The Pastoral

كريستوفر مارلو والسير والتر رالي : وشعر الرّعوية (pastoral)

تعريف الشعر الرّعوي ، ما هو الشعر الرّعوي؟ (التعريف)Definition

pastoral (L 'pertaining to shepherds') A minor but important mode which, by convention, is concerned with the lives of shepherds. It is of great antiquity and interpenetrates many works in Classical and modern European literature. It is doubtful if pastoral ever had much to do with the daily working-life of shepherds, though it is not too difficult to find shepherds in Europe (in Montenegro, Albania, Greece and Sardinia, for instance) who compose poetry sing songs and while away the hours playing the flute.

هو شعر مُهتم بحياة الرّعاة . و هو نوع ثانوي من أنواع الشعر . وهو مستمرّ منذ العصورالقديمه و وكان قد وجد طريقة خلال الكثير من الكلاسيكيات والأعمال الشعريه الحديثة . وما يثير التساؤل حول هذا النوع هو ما إذا كان له علاقة بحياة الفلاحين اليومية و العملية على الرغم من أنه كان من الصعب وجود فلاحون في أوروبا والذين يقومون بتأليف الشعر الغنائي في مناطق كـ (في الجبل الأسود وألبانيا و اليونان و سردينيا على سبيل المثال)

For the most part pastoral tends to be an idealization of shepherd life, and, by so being, creates an image of a peaceful and uncorrupted existence; a kind of a clean world.

وفي الكثير من أجزاء الشعر الرعوي نجده ينزع لمثاليه (idealization) الحياة الرعوية وتمجيدها ويصنع صوراً للسلام و الوجود الطاهر ، يمثل عالماً نظيفا من جميع أنواع الفساد .

Marlowe's poem and Raleigh's carefully symmetrical response were printed together in England's Helicon (1600); the attribution of the second to Raleigh is first made by Izaak Walton in The Complete Angler (1653), where both poems are reprinted.

في شعر مارلو و رآلـي كانت هناك ترانيم متماثله والتي طُبعت جنباً إلى جنب في هليكون إنجلترا(England's Helicon) في عام (١٦٠٠) وعزيت الثانيه لرالي والتي كتبت أوّلاً من قِبل إيزاك والتون في الصيّاد الكامل (The CompleteAngler) حيث تم إعاده طباعة القصيدتين .

Slightly longer versions appear in Walton's second edition (1655). Donne's "The Bait" (also quoted by Walton) is inspired by the exchange. Marlowe's poem embodies the classic example of carpe diem, as can be seen in the shepherd's attitude, while Raleigh's nymph finds in them an argument precisely for not seizing the day.

وظهرت إصدارات أطول بعض الشئ في الطبعه الثانيه لوالتون (١٦٥٥) . كما أستوحاها (دونDonne's) بالتبادل في قصيدته" الطُعم " أو " العَلف" (والتي أقتبست من قبل والتون كذلك) . شعر مارلو جسّد مثالاً كلاسيكيّا للـ (carpe diem) والتي يمكننا رؤيتها خلال سلوك الفلاح أو الراعي . في حين أننا نجد في حورية رالي جدال حول عدم الإستيلاء على اليوم على وجه التحديد .

In the late r6th c. many other works amplified the pastoral tradition, such as Marlowe's The Passionate Shepherd to His Love, which evoked a memorable reply from Sir 'Walter Raleigh.

في أواخر الستينات . الكثير من الأعمال الأخرى عمدت إلى تضخيم الشعر الرّعوي أمثال قصيده مارلو " من الفلاح الشاعري إلى فتاته" والذي أثار رداً لا يُنسى من السير والتر رالي .

ماذا تعني كلمه (carpe diem)هو :"مصطلح لاتيني يعني الإستمتاع باليوم قدر المُستطاع و وضع القليل من الثقه في المستقبل حيث أنه مجهول .

The Passionate Shepherd to his Love

من الراعي الشاعري لمحبوبته

Come live with me and be my love,

And we will all the pleasures prove

That valleys, groves, hills and fields,

Woods or steepy mountain yields.

And we will sit upon the rocks,

Seeing the shepherds feed their flocks,

By shallow rivers, to whose falls

Melodious birds sing madrigals.

And I will make thee beds of roses

And a thousand fragrant posies;

A cap of flowers, and a kirtle

Embroidered all with leaves of myrtle;

A gown made of the finest wool

Which from our pretty lambs we pull;

Fair linèd slippers for the cold,

With buckles of the purest gold;

A belt of straw and ivy buds,

With coral clasps and amber studs.

And if these pleasures may thee move,

Come live with me and be my love.

The shepherds’ swains shall dance and sing

For thy delight each May morning.

If these delights thy mind may move,

Then live with me and be my love.

ترجمه القصيدة :

من الراعي الشاعري لمحبوبته

تعالي لتعيشي معي وتصبحي محبوبتي

وسوف نتمتع معاً بجميع هذه المسرّات

ذاك الوادي . والبساتين . التلال و الحقول

الأحراش أو أغلال الجبال الشاهقه

وسوف نجلس على الصّخور

لنشاهد الرعاه يسقون قطعانهم

من الأنهار الضحله والتي ترتمي إليها

الطيور الغناء تنشد المادريغالز

وسأصنع لكِ سريرا من الورود

والف من باقات الزهور العطرة

و طوق من الأزهار وفستاناً

مطرزاً بجميع اوراق الأس

وثوباً مصنوع من أجود الصوف

والذي من حملاننا الجميلة ننتزعة

وحذائين مبطّنتين من أجل البرد

بأبازيم من أنقى الذهب

وحزاماً القش و براعم اللبلاب

مع مشابك مُرجانية و أزارير من العنبر

وإذا أُعطيتي هذه المُتع

فلتعيشي معي وتصبحي محبوبتي

الرّعاة العاشقون يغنون و يرقصون

لتبتهجي في كل صباح من مايو

فإذا كان ذلك سيسرُّكِ

فلتعيشي معي و تصبحي محبوبتي

The Nymph's Reply to the Shepherd

رد الحُوريّة على الرّاعي

Sir Walter Raleigh: للشـــآعر

If all the world and love were young,

And truth in every shepherd's tongue,

These pretty pleasures might me move

To live with thee and be thy love.

Time drives the flocks from field to fold; **5**

When rivers rage and rocks grow cold

And Philomel becometh dumb,

The rest complains of cares to come.

The flowers do fade, and wanton fields

To wayward winter reckoning yields; **10**

A honey tongue, a heart of gall

Is fancy's spring but sorrow's fall.

Thy gowns, thy shoes, thy beds of roses,

Thy cap, thy kirtle, and thy posies

Soon break, soon wither, soon forgotten,

In folly ripe, in reason rotten.

Thy belt of straw and ivy buds,

Thy coral clasps and amber studs,

All these in me no means can move

To come to thee and be thy love.

But could youth last and love still breed,

Had joys no date, nor age no need,

Then these delights my mind might move

To live with thee and be thy love.

لو كان الزّمن و الحُبّ صغاراً

والحقيقة ينطق بها كل فلاح

فقد تأخذني هذه المباهج الجميلة

كي أعيش معك و أكون محبوبتك

الوقت يدفع القطعان من حقل لآخر

يغضب النهر .. تبرد الصخور

و يصبح العندليب "nightingale" أخرساً

ويشتكي البقية من عدم الإهتمام

تذبل الأزهار ..و تتوحّش الحقول

و يُحاسب الشتاءالضال الغلال والمحاصيل

ولسان العسل .. والقلب الغاضب

كجمال الربيع و مآسي الخريف

عبائتك.. و نِعالُك ..و سريرك الذي من الورد

و قبعتك ..و فُستانك.. وباقات زهورك

ستُكسر قريباً..ستذبل قريباً .. ستّنسى قريباً

لتكتمل حماقتها..ويفسد منطقها

مشابكُك المُرجانية .. وأزاريرك التي من العنبر

لا تحرك في داخلي أي معنى

كي أذهب إليك و أُصبح محبوبتك

ولكن هل يمكن للشباب أن يبقى و للحب أن يُولد

وأن سنمرح من دون موعد ، من دون عمر ، من دون حاجَةٍ

هذه هي المباهج التي ستثير إهتمامي

كي آتي إليك و أصبح محبوبتك

معاني المفردات: Notes

Prove(تثبت) : test, try out

madrigals: (مدريغلس): poems set to music and sung by two to six voices with a single melody or interweaving melodies (قصيده يُلقيها شخصين أو ثلاثه أو حتى ستة بلحن واحد أو الحان متمازجه)

kirtle(فستان): dress or skirt

myrtle(نبات الآس العطري): shrub with evergreen leaves, white or pink flowers, and dark (شُجيرة بأوراق دائمة الخضرة و زهورها بيضاء أو ورديه أو قاتمه)

berrie(التوت). In Greek mythology, a symbol of love. (من رموز الحب في علم الأساطير الإغريقي)

coral(اللون المرجاني) : yellowish red

amber (الكهرمان) : yellow or brownish yellow .(اللون الأصفر الكهرماني)

swains(العُشاق الصّغار): country youths.

Philomel (العندليب): the nightingale

Type of Work : نوع العمل

"The Passionate Shepherd" is a pastoral poem. Pastoral poems generally center on the love of a shepherd for a maiden (as in Marlowe's poem), on the death of a friend, or on the quiet simplicity of rural life. The writer of a pastoral poem may be an educated city dweller, like Marlowe, who extolls the virtues of a shepherd girl or longs for the peace and quiet of the country. Pastoral is derived from the Latin word pastor, meaning shepherd.

تنتمي هذه القصيده إلى الشعر الرعوي "pastoral poem " ، و هو يركزّ بشكل عام على علاقة الحب ما بين الفلاحين والعذارى"love of a shepherd for a maiden " ، أو موت الصديق "on the death of a friend " . أو وصف بساطه الحياة الرعوية "simplicity of rural life " و قد يكون كُتّاب هذا الصنف هم شعراء مثقّفين مقيمين في المُدن أمثال مارلو "Marlowe " (كاتب هذه القصيده) الذي مجّد الفتيات الراعيات في قصائده و يشتاق للسلام و الهدوء الذي في الريف . وكلمه " Pastoral " مأخوذة من الكلمه اللاتينيه "pastor " والتي تعني راعي "shepherd "

Setting : الأوضاع

Christopher Marlowe sets the poem in early spring in a rural locale (presumably in England) where shepherds tend their flocks. The use of the word madrigals (line 8)—referring to poems set to music and sung by two to six voices with a single melody or interweaving melodies—suggests that the time is the sixteenth century, when madrigals were highly popular in England and elsewhere in Europe. However, the poem could be about any shepherd of any age in any country, for such is the universality of its theme.

كتب مارلو هذا الشعر و جعل زمنه أوائل الربيع في موقع ريفي (ويفترض أن يكون في إنكلترا) حيث يعتني الرعاه بقطعانهم . وإستخدامه لكلمه (مادريغال:madrigals) في السطر الثامن تشير إلى الشعر الموسيقي الذي يُغنيه الستة أفراد بلحن واحد أو عدّة الحان متمازجه ، مُشيراً إلى أن الزمن قد يكون القرن السادس عشر حيث كانت المادريغالز" madrigals" شهيرة جداً في إنجلترا و في كل مكان من أوروبا . على أي حال فالقصيدة قد تتحدث عن أي راعٍ في أي زمان وأي مكان ، و لهذا كان موضوعها عالمياً "universality of its theme "

Characters : الشخصيّات

The Passionate Shepherd: He importunes a woman—presumably a young and pretty country girl—to become his sweetheart and enjoy with him all the pleasures that nature has to offer.

الراعي العاشق (الشاعري) : يقوم بإغراء المرأة (وقد تكون إمرأه شابة ريفية جميله) لتصبح حبيبته و تستمتع معه بكل المسرّات التي تعطيهم إياها الطبيعة

The Shepherd's Love: The young woman who receives the Passionate Shepherd's message

الحبيبة : إمرأه شابه وهي التي كُتبت القصيده من أجلها.

Swains: Young country fellows whom the Passionate Shepherd promises will dance for his beloved.

العُشّاق : أصدقاءه الريفيون الشبّان و الشابات و الذين وعد حبيبته بأن يرقصون من أجلها

Theme : موضوع القصيدة

The theme of "The Passionate Shepherd" is the rapture of springtime love in a simple, rural setting. Implicit in this theme is the motif of carpe diem—Latin for "seize the day." Carpe diem urges people to enjoy the moment without worrying about the future.

موضوع القصيده هو نشوة الغناء من أجل الحب البسيط في فصل الربيع .. و الأجواء الرعوية . ويتضمن هذا الثيم دوافع الكاربو ديم "carpe diem " (وتعني باللاتينيه "seize the day " أي السيطرة على اللحظة) والذي يحث الناس على التمتّع باللحظة من دون الخوف من المستقبل.

Meter : الوَزن

The meter is iambic pentameter , with eight syllables (four iambic feet) per line. (An iambic foot consists of an unstressed syllable followed by a stressed syllable.) The following graphic presentation illustrates the meter of the first stanza.

الوزن هنا هو الـإيامبك الخماسي "iambic pentameter " بـ ثمانيه مقاطع (أربعه أقدام :four iambic feet) لكل بيت . و تتكون القدم من مقطع غير مشدد :an unstressed syllable يتبعه مقطع مشدّد"stressed syllable " . و الرسمه الأتيه توضح وزن الستانزا "stanza "الأولى (المقطع الشعري الاول)

.....1.....2.....3.....4
Come **LIVE**..|..with **ME**..|..and **BE**..|..my **LOVE**,

.....1.....2.....3.....4
And **WE**..|..will **ALL**..|..the **PLEA**..|..sures **PROVE**

.....1.....2.....3.....4
That **HILLS**..|..and **VALL**..|..eys, **DALE**..|..and **FIELD**,

.....1.....2.....3.....4
And **ALL**..|..the **CRAG**..|..gy **MOUNT**..|..ains **YIELD**.

المقاطع المكتوبة الأسود هي الغير المشدّده (an unstressed syllable)

المقاطع المكتوبه الأحمر هي المشدده (stressed syllable)

القافيَة: Rhyme

In each stanza, the first line rhymes with the second, and the third rhymes with the fourth.

في كل مقطع شعري "stanza " يكون البيت الأول منظوماً مع الثاني و الثالث منظوماً مع الرّابع.

البُنية : Structure

The poem contains seven quatrains (four-line stanzas) for a total of twenty-eight lines. Marlowe structures the poem as follows:

تحتوي القصيدة على سبعة رباعيّات"quatrains " (أربعة أسطر في كل مقطع شعري) ليكون العدد ٢٨ بيت . و بنية قصيدة مارلو هي كالتّالي :

Stanza 1: The shepherd asks the young lady to "live with me and be my love," noting that they will enjoy all the pleasures of nature.

المقطع الشعري الاوّل : يطلب الراعي من إمرأة شابّة بأن تأتي معه و تصبح حبيبة له ، و أنهم سيتمتعون سويّة بكل ملذّات الطبيعه

Stanzas 2-4: The shepherd makes promises that he hopes will persuade the young lady to accept his proposal.

المقطع الشعري الثاني : يقدم لها الشاعر وعوداً آملاً بانّهُ سيتمكن من إقناعها لتقبل عرضه

Stanzas 5-7: After making additional promises, the shepherd twice more asks the lady to "live with me and be my love."

المقطع الشعري الثالث : وبعد أن يقدم لها وعوداً إضافيّة، يطلب منها مرة أخرى لأن تأتي معه لتصبح حبيبته

In the **first** stanza, the Shepherd invites his love to come with him and "pleasures prove" (line 2.) This immediate reference to pleasure gives a mildly sexual tone to this poem, but it is of the totally innocent, almost naïve kind. The Shepherd makes no innuendo of a sordid type, but rather gently and directly calls to his love. He implies that the entire geography of the countryside of England "Valleys, groves, hills and fields/Woods or steepy mountains" will prove to contain pleasure of all kinds for the lovers.

في بداية القصيدة في المقطع الشعري الأوّل ، يدعو الشاعر حبيبته لتأتي إليه و الـ "pleasures prove" يشير بهذه الكلمه مباشراً إلى المباهج والمسرات (و التي تُضفي نغمه مُثيرة إلى قصيدته)لكنها بريئه تماماً . وبالأحرى ساذجه . ولم يلمح الشاعر هنا إلى الحاجات الدنيئه "innuendo of a sordid " لكنه بلطف و إحترام ينادي حبيبته ، ويؤكد لها بأن كل عناصر الطبيعة و تقاسيم الريف كالوديان والبساتين و التلال و الحقول و الأحراش وحتى الجبال الشاهقه ستمنح العشاق جميعا الفرصة كي يخوضوا متعها و يتلذذوا بها .

The **next** stanza suggests that the lovers will take their entertainment not in a theatre or at a banquet, but sitting upon rocks or by rivers. They will watch shepherds (of which the titular

speaker is ostensibly one, except here it is implied that he will have ample leisure) feeding their flocks, or listening to waterfalls and the songs of birds. The enticements of such auditory and visual pleasures can be seen as a marked contrast to the "hurly-burly" (a phrase Marlowe used in his later play, Dido, Queen of Carthage, Act IV, Scene 1) of the London stage plays which Marlowe would write. These are entirely bucolic, traditional entertainments; the idea of Marlowe, the young man about town who chose to live in London, actually enjoying these rustic pleasures exclusively and leaving the city behind is laughable

في المقطع الشعري الثاني ، يؤكد مارلو بأن العُشّاق "lovers " لن يمارسوا متعتهم في المسارح أو في المآدب " banquet" ، لكنهم سيجلسون على الصخور و على ضفاف الأنهار ، و سيشاهدون الرُّعاه و هم يطعمون قطعانهم . أو يستمعون إلى الشلالات"waterfalls " و أغاني العصافير . و التجاذب "enticements " هنا ما بين المُتع المرئيه و المسموعه يمكن أن تُرى كـ تناقضاً ملحوضاً (ضجيجاً :hurly-burly) وهذه الجمله إستخدمها مارلو في مسرحيته (, Dido, Queen of Carthage) في الفصل الرابع "Act IV " ، المشهد الأوّل (Scene1) على مسرح لندن اللي كان يكتب فيه مارلو .، وهذه المُتع التقليديه و الرعويّة تماماً "bucolic " هي فكرة مارلو و التي تناولت موضوع الشاب الذي ينتقل ليعيش في لندن ليجد نفسه مُنجذباً و مستمتعاً بها (المباهج و التقاليد الريفية و الرعوية) بصورة كبيرة تاركاً المدينه خلفه هي في الواقع مضحكه "laughable " !

Again, these invitations are not to be taken literally. Marlowe may well have admired pastoral verse, and the ideals of it (such as Ovid's ideals of aggressive, adulterous heterosexual love) were not necessarily those he would espouse for himself.

و مرّة أخرى . فهذه الدعوات (العروض التي يُقدمها المتحدث لحبيبته) لم تؤخذ أدبياً حيث أن مارلو قدّر الشعر الرعوي و مثاليّاته "ideals " (و أما مُثُل أوفيد"Ovid's " في العدوانية "aggressive " و الزنا "adulterous " ، و حب الجنس الآخر " heterosexual ") لم يكن ليعتنقها " espouse " لنفسه .

The **third**, **fourth,** and **fifth** stanzas are a kind of list of the "delights", mostly sartorial, that the Shepherd will make for his lady love. Here it becomes clearer that the "Shepherd" is really none of the same; indeed, he is more like a feudal landowner who employs shepherds.

في المقطعين الثالث و الرابع ، والخامس ، يعرض فيها المُتع أو المسرّات "delights " ومعظمها من الأشياء التي سيخيطها "الراعي لحبيبته . وهذا يوضّع بأنه (هذا الراعي) ليس كبقية الرعاه ، بل هو ينتمي أكثر إلى مُلّاك الأراضي الإقطاعية"feudal landowner " الذين يوظفون لديهم الرعاة

The list of the things he will make for his lady: "beds of roses" (a phrase, incidentally, first coined by Marlowe, which has survived to this day in common speech, though in the negative , "no bed of roses" meaning "not a pleasant situation") "thousand fragrant posies,"

"cap of flowers," "kirtle embroidered with leaves of myrtle," "gown made of the finest wool/Which from our pretty lambs we pull," "fair-linèd slippers," "buckles of the purest gold," "belt of straw and ivy buds," "coral clasps," and "amber studs") reveal a great deal about the situation of the "Shepherd" and what he can offer his love.

قائمه الأشياء التي سيصنعها لحبيبته كُفُرُش الأزهار "beds of roses" (وهذه الجُملة صيغت أولا من قبل مارلو والتي عاشت حتى يومنا هذا و أصبحت تستخدم في كلامنا و في المواقف السلبيه أصبحت تستخدم أيضا كـ (ليس فراشاً من الأزهار) أي (أنه موقفاً صعب او سئ :not a pleasant situation) ، و أيضاً قوله " thousand fragrant posies" الآلالف من باقات الزهورة المعطّرة ، "cap of flowers" قبعه من الأزهار ، " kirtle embroidered with leaves of myrtle" فستانا مطرزاً باوراق الآس ، "gown made of the finest wool" عباءه مصنوعة من أجود الصوف الذي ننتزعه من غنماتنا الجميلة، "fair-linèd" حذائين مبطّنتين ، " buckles of the purest gold," أبازيم من أنقى انواع الذهب ،"" belt of straw and ivy buds" حزاماً من القش و براعم اللبلاب ، " coral clasps" المشابك المرجانية ، "amber studs" العنبر المرصّع ، تكشف الكثير عن حاله الراعي و ما يمكنه أن يقدم لحبيبته (أي أن الراعي شخص بسيط و لن يكون بمقدورة تقديم هذه الحاجات الثمينه لمحبوبته مما أعطى هذا الراعي (المتحدث) طابعاً خاصاً جعله ينتمي إلى طبقة ملاك الأراضي أكثر من إنتمائه إلى طبقة الرُّعاه و الفلاحون)

While certainly many of the adornments Marlowe lists would be within the power of a real shepherd to procure or make (the slippers, the belt, possibly the bed of roses (in season), the cap of flowers, and the many posies, and possibly even the kirtle embroidered with myrtle and the lambs wool gown,) but the gold buckles, the coral clasps, and the amber studs would not be easily available to the smallholder or tenant shepherds who actually did the work of sheepherding. This increasingly fanciful list of gifts could only come from a member of the gentry, or a merchant in a town.

وفي المُقابل فبعض الأشياء التي ذكرها مارلو واقعيّةً و قد تكون في مقدور الراعي القوي صناعتها او الحصول عليها " procure" كالـ النُّعل و الحزام و فراش الزهور و قبعه الازهار وباقات الزهور و من الممكن أيضاً (الفستان المطرز بالآس و ثوباً من صوف الحملان) اما ابازيم الذهب "gold buckles " و المشابيك المرجانية "coral clasps " والعنبر المرصّع "amber studs " لن يكون من السهل أن تتوفر لـ الفلاح المُستأجر الفقير مثله والذي يجني أجره كلّه من الرّعي. هذه الهدايا تبدوا خياليه جداً ولا يستطيع تقديمها إلا أحد النبلاء"gentry " او تاجراً من تجار المدن" merchant in a town."

The poem ends with an "if" statement, and contains a slightly somber note. There is no guarantee that the lady will find these country enticements enough to follow the Shepherd, and since the construction of them is preposterous and fantastical to begin with, the reader is left with the very real possibility that the Shepherd will be disappointed.

وتنتهي القصيدة بجمله تبدأ بـ "لو: if " بنغمه حزينه "somber note " حيث أنه ليس ثمّة ضماناً بأن تجد هذه المرأه تلك المغريات "enticements " بما يكفي لأن تتبعه ، و لأنه إبتدأ ببناءها (المُتع و المغريات) بصورة خياليه و مُنافيَة للعقل ، فمن المتوقع جداً أن يترك القارئ فيما بعد ظانّاً بأن أمله (الرّاعي) سيخيب .

التحليل : Analysis

“The Passionate Shepherd to His Love” was composed sometime in Marlowe’s early years, (between the ages of sixteen and twenty-three) around the same time he translated

Ovid's Amores. This is to say, Marlowe wrote this poem before he went to London to become a playwright. Thornton suggests that Marlowe's poetic and dramatic career follows an "Ovidian career model" (xiv), with his amatory poems belonging to his youth, followed later by epic poems (such as **Hero** and **Leander**) and Lucan's First Book). The energy and fanciful nature of youth is evident in "Passionate Shepherd", which has been called "an extended invitation to rustic retirement" (xv).

ألّف مارلو هذه القصيده في أوائل حياته (ما بين السادسه عشر والثالثه و العشرون) في الوقت نفسه الذي ترجم فيه " Amores" لـ "Ovid " أي أن مارلو كتب هذه القصيده قبل أن يذهب إلى لندن ليُصبح كاتباً . و إفترض ثورنتن" Thornton" بأن تقدم مارلو الشعري والدرامي يتبع يتقدّم أوفن "Ovidian career model" (xiv), بقصائده الغراميه "amatory " التي تنتمي لفترة شبابه .و التي لحقتها بعد ذلك قصائده الملحميّة مثل (such as **Hero** and **Leander**) و كتاب لونكن الأول (Lucan) و تّتضح الطبيعه الحيوية و الخياليّة للشباب في قصيدته "Passionate Shepherd"," و التي سُمّيت بالـ دعوة المطوّله للعُزلة الريفيّة " called "an extended invitation to rustic retirement" الخامسه عشر (xv).

It is headlong in its rush of sentiment, though, upon examination, it reveals itself to be a particularly well-balanced piece of poetry. This poem is justly famous: though it may not be immediately identifiable as Marlowe's (it is often mistakenly thought to be a sonnet of Shakespeare, though that is incorrect in both authorship and poetic form) it has a place in most anthologies of love-poetry. It may well be the most widely recognized piece that Marlowe ever wrote, despite the popularity of certain of his plays.

هي متهوُرةُ في تدفق مشاعرها (إندفاعها) و تكشف عَن كونها قطعةً شعرية متوازنة"well-balanced " و تعد هذه القصيده واحده من أعماله الشهيرة "famous " على الرُّغم من أنها لَم تُعرّف مباشرة على انها لمارلو (و أُعتقدت عن طريق الخطأ بأنها واحده من سوناتات شيكسبير بالرغم من أنها تختلف مع سوناتاته في أصلها "authorship " و في صيغتها الشعرية "poetic form " كما أن لها مكانها ما بين جميع قصائد الحب المُختارة "anthologies " .و قد تكون اكثر القصائد التي كتبها مارلو المُعترف بها على نطاق واسع "widely recognized " على الرغم من شعبيه معظم مسرحياته التي كتبها .

Comparison : مُقارنه

Notes for "The Nymph's Reply to the Shepherd."

ملاحضات حول " رد الحورية على الراعي"

Raleigh argues that it is not society that taints sexual love. We are already tainted before we enter society. Raleigh combines carpe diem with tempus fugit in an unusual way. Normally we should seize the day because time flies. Raleigh argues that because time flies, we should NOT seize the day. There will be consequences to their roll in the grass. Time does not stand still; winter inevitably follows the spring; therefore, we cannot act on impulses until we have examined the consequences.

يقول رالي أن المجتمع ليس هو ما يلوّث الحب الجنسي ، بل نحن ملوّثون من قبل أن ندخل إلى المجتمع . وقارن رالي الـ(carpe diem) إلى الـ ("tempus fugi" : أي تعني طيران الوقت :time flies) و قال بما أن الوقت يطير علينا أن لا نستغل اليوم ونمضي فيه (من دون التفكير في المستقبل)فحتماً سيكون هناك عواقب "consequences " لمضيهم قدماً في الحياة "roll in the grass "إذ أن الوقت لا ينتظر أحداً فحتما سيأتي الشتاء بعد الربيع لذلك لا يجب علينا أن نعمل وفق نبضاتنا حتى ندرس العواقب المترتبه على أفعالنا

* rocks grow cold الصخور تشتد برودة

* fields yield to the harvest تخضع الحقول للحصاد

* the flocks are driven to fold in winter القطعان تُقاد لزرائبها في الشتاء

* rivers rage تثور الأنهار

* birds complain of winter (a reference to the story of Philomela who was raped and turned into a nightingale). We live in a fallen world. Free love in the grass in impossible now because the world is not in some eternal spring. The seasons pass, as does time. Nymphs grow old, and shepherds grow cold.

تشتكي الطيور من الشتاء (إشارة إلى قصة الفيلوميلا"Philomela " الذي إغتُصب "raped " و تحول إلى عندليب "nightingale " . نحن نعيش في عالماً هابط . و الحب الحُر على الحشائش مُستحيلاً و العالم ليس ربيعاً دائماً "eternal spring " ، تمُرّ الفصول و يمر معها الوقت ، و الحوريّة "Nymphs " تكبُر و يزداد الرّاعي برودا.

Sir Walter Raleigh wrote a response to this poem in 1600 called "The Nymph's Reply to the Shepherd." He uses the young girl as the speaker, responding to the shepherd. There are no clues to the setting or the girl's physical appearance. The themes of this poem are doubt and the point that time changes things. The young girl thinks realistically and refutes the ideas of the idyllic world the young man had proposed to her. The shepherd seems to be very much of an optimist, whereas the young girl is a pessimist. The structure of these two poems is exact. There are six stanzas consisting of four lines each. This shows that "The Nymph's Reply to the Shepherd" is responding directly to the shepherd in "The Passionate Shepherd to His Love.

وإستخدم رالي في كتابته لهذه القصيده (رد الحورية على الراعي في عام 1600) مستخدما فتاة شابه كـ مُتحدث مجيبه على الرّاعي ، و لم يذكر هنا أي دلاله على الزمان و المكان "setting " أو مظهر الفتاة الخارجي " physical appearance"و مواضيع هذه القصيدة مُختلطة وتمت الإشارة للوقت على أنه يغيّر كل شئ ،والفتاه تفكر بواقعيه أكثر و ترفض فكرة العالم المثالي الذي قدمه لها الشّاب ، يبدوا بأن الراعي متفائلاً كثيراً "optimist " وتبدو الفتاة متشائمه " pessimist"و بناء كلا من هاتين القصيدتين متقن جداً. حيث ان هناك ٦ مقاطع شعريه في كلا منهما "six stanzas " و تتكون من أربعه أبيات لكل واحده مما يدل على أن هذه القصيدة هي رد مباشر على قصيده مارلو .

"In each ideal proposal he gives, she gives him the realistic answer to why they cannot be together. The speaker in "The Passionate Shepherd to His Love" is a young shepherd who proposes a passionate love affair to the girl he desires. He uses nature largely to appeal to her senses. He tells her they will sit will have a life of pleasure and relaxation. He says he will make beds of roses and give her fragrant posies. He promises to outfit her in fine clothes and that she will not want for anything. He uses all these tempting things to help his argument, but he does not make any mention of true love or marriage. It seems he only wants a passionate physical relationship. The pleasures and delights he speaks of are only temporary. His concept of time is only in the present, and he does not seem to think much about the future.

وفي كل عرض مثالي يقدمه لها ، تعطيه جواباً واقعيّا تخبرة فيه لماذا لا يمكنهما البقاء سويّة . المتحدث في القصيده الأولى (The Passionate Shepherd to His Love) هو راعٍ شاب يقدم مجموعه من العروض للفتاه التي يحبها و يرغبها ، ويستخدم الطبيعه لكي يناشد حواسّها ، يخبرها بانهما سيجلسان معا و سيتمتعان بحياة بهيجه و مريحه ، يخبرها بأنها سيصنع لها فراشا من الورد و سيعطيها باقه من الورد ويعدها بأن يلبسها ملابسا جميله ،ولن تحتاج إلى أي شئ .. إستخدم جميع هذه المغريات كي يدعم مطلبه ، لكنه لم يلمّح إلى الحب الحقيقي أو الزواج ، مما يعني بأنه على ما يبدوا يرغب بعلاقة جسديه لا أكثر و كل المتع و المباهج التي يتحدث عنها هي مؤقتة ، و مفهومه للوقت هو الحاضر" present" ولا يبدوا بأنه يفكر في المستقبل

In "the Nymph's Reply to the Shepherd," the young girl is responding to the shepherd's plea. She thinks about life in a practical way, so the shepherd's words have no bearing on her decision. She rebuts his argument and says that if time had no end and every man told the truth, that the pleasures he had promised would convince her to be his lover. The theme of carpe diem is usually that one should "seize the day". However, the girl turns it around and says that because life is short, we should not seize the day. The serious decisions of life such as this one should not be taken lightly and acted upon irrationally.

وامّا في رد الفتاة عليه ، فهي تفكر في الحياة بشكل عملي أكثر ، وحتى كلماته لم يكن لها تأثيراً على قرارها ،تناقص حديثه بقولها بأنه لو لم يكن للوقت نهايةً ، ولو أن كل رجل يقول الحقيقة حينها ستقتنع بكل ما عنده . و موضوع الـ (carpe diem) يقول بأن الشخص عليه أن يستغل يومه و يعيشه دون التفكير في المستقبل) تغير الفتاة موضوع الحديث فتقول : لأن الحياة قصيرة علينا أن لا نعيش اليوم وحده و قراراً جاداً في الحياة مثل هذا من الخطأ أن نتّخذه بهذا الرّفق أو أن نتخذ إجراءات غير منطقية بشأنه

She states that flowers wither and die, and all the material possessions he offered would eventually break and be forgotten. She realizes that something substantial such as true love, is the only thing that will outlast the material items. In her mind, it is worth waiting for true love. Nothing he had to give can convince her, because she knows that he is only thinking about the present time and has no future plans for them. At the end of the poem, she reiterates the point she had made at the beginning :

تابعت بقولها أن الورده تذبل و تموت وجميع الممتلكات المادية التي يقدمها لها ستكسر و ستُنسى ،و ان الحب هو الشئ الجوهي "substantial " الذي سيبقى . و هي ترى بأنّه (الحب الحقيقي) جدير بالإنتظار .لا شئ مما يُقدّمه لها سيثير إهتمامها لأنها تعلم بأنّهُ لا يفكر سوى باللحظة الحالية وليست لديه أيّة أفكار عن مستقبلهما و في نهاية القصيدة تكرر ما قالته في أول القصيدة

But could youth last and love still breed

Had joys no date or age no need

The these delights my mind might move

To live with thee and be thy love (Raleigh 21-24).

ولكن هل يمكن للشباب أن يبقى و للحب أن يُولد

وأن سنمرح من دون موعد ، من دون عمر ، من دون حاجَةٍ

هذه هي المباهج التي ستثير إهتمامي

كي آتي إليك و أصبح محبوبتك

These two **poems** can teach a lesson even in the present day. The idealistic world that the shepherd dreamed of seemed like a wonderful thing, but there was nothing substantial to back it up. There are many instances of this in life, not just in love. The young girl had the presence of mind to realize that the things he was offering, though tempting, were not what she wished for in life. She knew that because time is short and life does not last forever, that one must think about the impact decisions made today will have on the future.

هاتين القصيدتين تعطينا درساً ،بأن العالم المثالي الذي عرضه عليها الراعي قد يبدوا رائعاً لكن ليس هناك أي شئ جوهري ليعتمد عليه . و لكن الفتاة كان لديها عقل لتُدرك بأن جميع ما كان يُقدّم إليها فقط كي يُغويها و ليس ما كانت تتمنّاه . و لأنها كانت تعلم بأن الزمن قصير و بأنّ الحياة لا تستمرّ إلى الأبد على الشخص أن يُفكّر بالقرارات التي نصنعها اليوم و ما آثارها على المستقبل

Lecture 14

John Donne and metaphysical poetry

جون دن .. والشعر الميتافيزيقي

(شعر ما وراء الطبيعه)

- There is no real precedent in English for Donne's love lyrics, either for the sustained variety of verse forms or for the comparably great variety of tone and implied occasion; and though Donne's style grows out of a general sixteenth-century aesthetic of "conceited verses," his particular way of tight, combative argumentation, demanding the relentless close attention of his reader, takes that aesthetic to a dramatically new level.

- في الأدب الإنجليزي ، ليس هناك ما يسبق قصائد الحب الغنائيه لـ دن "Donne" سواء في تنوُّعها المُطرد في الصيغ الشّعريّة " verse forms " أم في النغمة " tone " و مُناسباتها الضّمنِيّة " implied occasion; " و على الرغم من هذا فأسلوبه ينبثق من جماليّات "aesthetic" القرن السادس عشر من (الشّعر المُتغطرس " conceited verses") قام بصياغته بطريقته الخاصّة (الضّيقة و المزوده بالحجج والمناقشات القتالية " combative argumentation" مُطالباً لفت إنتباه قُرّاءه بطريقة قاسيَة ، آخذاً تلك الجماليّات إلى مُستوى درامي جديد .

- At best, that argumentativeness is of a piece with the subject matter: love as battle of wits, either between the lovers themselves, or between the lovers and the world around them. … Donne writes some of the classic poems … that affirm love with a pitch of hyperbole: radically transformative, unshakeably enduring, with the capacity of rendering everything else irrelevant.

- وفي أحسن الأحوال كانت تلك الجدليّات "argumentativeness" جزءاً من الموضوع الأصلي في شعره : فالحب معركةً دهاءٍ (wits) إما بين العُشّاق أنفسهم أو بين العُشّاق و العالم مِن حُولهم . كتب دن بعض القصائد الشعريّة التي تؤيّد أن الحب بالمبالغات "hyperbole" : فهو يُحوِّل مُعتنقيه بشكل جذري " radically transformative"وهو باق وغير متزعزع " unshakeably enduring " وكما لديه القُدرة على تصوير" rendering" كل الأشياء الأخرى غير ذي الصلة (التي لا علاقة لها بالموضوع المطروح)

Metaphysical Poets
الشّعر الميتافيزيقي

- The name given to a diverse group of 17th century English poets whose work is notable for its ingenious (clever) use of intellectual and theological concepts in surprising CONCEITS, strange PARADOXES, and far-fetched IMAGERY.

- أُعطي هذا الإسم لمجموعة مختلفة من الشعراء في القرن ١٧ والذي أتّسمت أعمالهم بالإستعمال الذكي (أو التّشغيل العبقري) للمفاهيم الأدبية واللاهوتيه "theological " للصور المُفاجئه مثل الأوهام "CONCEITS " و المفارقات الغريبة "strange PARADOXES " و الصورة بعيدة المنال ."far-fetched IMAGERY

- The leading metaphysical poet was John Donne, whose colloquial, argumentative abruptness of rhythm and tone distinguishes his style from the CONVENTIONS of Elizabethan love-lyrics. Other poets to whom the label is applied include Andrew Marvell, Abraham Cowley, John Cleveland, and the predominantly religious poets George Herbert, Henry Vaughan, and Richard Crashaw.

- وكان قائد الشعر الميتافيزيقي هو جون دن "John Donne " والتي ميّزت فضاضة جدليّاته العاميّة " "colloquial, argumentative abruptness في الإيقاع"rhythm " و النغمة"tone " أسلوبه الشعري من تقاليد شعر الحب للشعراء الإليزابيثيين (شعراء عصر النهضة مثل شيكسبير و مارلو .. الخ) والشعراء الآخرون التي تنطبق عليهم التسمية (أمثلة على الشعراء الميتافيزيقيين الآخرين) :هم أندريو مارفيل و ابراهام كولي و جون كليفلند والأغلبيه و هم الشعراء الدينيّون أمثال جورج هيربرت و هنري فوغن و ريتشرد كراشو (الأسماء تحت خط في الأعلى)

- In the 20th century, T. S. Eliot and others revived their reputation, stressing their quality of WIT, in the sense of intellectual strenuousness and flexibility rather than smart humour. The term metaphysical poetry usually refers to the works of these poets, but it can sometimes denote any poetry that discusses metaphysics, that is, the philosophy of knowledge and existence. **هذا هو تعريف الشعر الميتافيزيقي :**

- وفي القرن العشرون . أعاد تي. أس . إيليوت "T. S. Eliot " و آخرون معه إحياء سُمعتهم " reputation" مؤكدين على جوده فطنتهم (أو ذكائهم : والمقصود بالذكاء"WIT " درجه الجهد الفكرية و المرونه بدلاً من الفكاهات الذكيّه "smart humour ") ويشير المصطلح " ميتافيزيقي" في العاده إلى أعمال هؤلاء الشعراء وأحياناً من الممكن أن يكون مُشيراً إلى أي شعر يناقش الميتافيزيقيّات (ما وراء الطبيعه) و هو أيّة فلسفه تتناول المعرفة و الوجود .

A Valediction: Forbidding Mourning

الودَآع : الحِداد المَمنُوع

By : John Donne

As virtuous men pass mildly away

And whisper to their souls to go,

Whilst some of their sad friends do say,

The breath goes now, and some say, No,

So let us melt and make no noise, 5

No tear-floods nor sigh-tempests move;

يقول الشاعر هنا مُخاطباً محبوبته : بأنهُ سيُجبر بأن يُمضي بقيّة حياته بعيداً عنها (بالموت) و أن الرجال الصالحون " virtuous men" حينما يرحلون يرحلون بهدوء و بلطف "mildly ". و أن وداعهما لا يجب أن يتحول إلى مناسبةً يتم فيها البكاء و العويل ونشر المئآسي، فهم حينما يرحلون لا يقومون بالشكوى ولا يريدون ممّن حولهم وإثارة الفوضى و الإزعاج ""no noise و سكب فيضانات منالدّموع "tear-floods " وعواصف من التنهيدات ",sigh-tempests“ "

Twere profanation of our joys (not sacred) مُدنّس

To tell the laity our love. (common) النّاس

أن إفتعال جميع هذه الأشياء(مِن البُكاء و العويل) من أجل إخبار الناس مقدار محبّتهما لبعضهما البعض قد يُدنّس حبهما":profanation "

Moving of the earth brings harms and fears,

Men reckon what it did and meant; (think) يُفكّر أو يتسائل

But trepidation of the spheres, (anxiety)قلق و خوف

Though greater far, is innocent

يقول هنا بأنّ الظواهر الطبيعيّة للأرض كالزلازل تصيب الناس بالخوف و الأذى "harms and fears,“ "ولكن حينما يكون هذا الخوف من ظواهر الأجرام السماوية (كحدوث الخسوف :eclipse) يكون تأثيره النفسي أكبر "greater " إلا أنهُ غير مؤذٍ ".innocent "

Dull sublunary lovers’ love

(Whose soul is sense) cannot admit

Absence, because it doth remove

Those things which elemented it;

و يقول هنا بأن العُشاق المُملّين (وصفهم بأنهم عشّاق تحت القمر :sublunary) الذين لا تحتمل محبّتهم الفراق " Absence" ففراقهم يُزيل ما تشكّلت منه "elemented" محبتهم في الأساس (يقصد بأنها لم تكن وثيقة من الأساس كي تحتمل الفراق أي بمجرد أن يفترق الحبيب و حبيبته يبدأ الحب الذي بينهما بالتلاشئ)

But we, by a love so much refined

That ourselves know not what it is,

Interassurèd of the mind,

Care less eyes, lips, and hands to miss.

Our two souls, therefore, which are one,

ويقارن محبتهم الرّكيكه (أي العشاق المملين) بمحبّته هو و محبوبته والتي هي مصقوله "refined" و المضمونه " Interassurèd" بينهما و التي لا يحتاج كلا منهم أن يقلق بشأن فُقدان جسد الآخر (العين أو الشفاة أو الأيدي) فروحيهما أصبحت واحدة.

Though I must go, endure not yet

A breach, but an expansion,

Like gold to airy thinness beat.

If they be two, they are two so

يقول الشاعر بأنّهُ أصبح عليه المُضي و هو لا يحتمل وجود فجوة "breach" بينهما وأنهما يشهدان توسّعاً " expansion" بنفس الطريقة التي يُبسط بها الذهب بالطرق عليه لإغلاق "الرقاقات الهوائيّة : airy thinness" التي فيه (أي أن الروح التي يمتلكانها ستمدد بنفس الطريقة حتى تغمر جميع المساحات الفارغة التي بينهما)

As stiff twin compasses are two.

Thy soul, the fixed foot, makes no show

To move, but doth if the other do;

And though it in the center sit,

Yet when the other far doth roam,

It leans and harkens after it,

And grows erect as that comes home.

Such wilt thou be to me, who must

Like the other foot obliquely run;

Thy firmness draws my circle just,

And makes me end where I begun

يصوّر الشاعر هنا نفسه و حبيبته : بأنّهُم مثل أقدام البوصلة "feet of a compass:" القدم الثابت فيها هو حبيبته (وهي في المنتصف) "fixed foot" وهو (الشاعر)القدم التي تتحرك حولها .و ثبات القدم المركزيّة (حبيبته) تجعل من الدائرة التي ترسمها القدم الخارجية مثاليّه (يعني أن العقرب الداخلي للبوصلة و هو ثابت في المنتصف و لا يتحرك يجعل من دوران العقرب الخارجي المُثبّت عليه يسير بشكل مثالي ليرسم دائرة مثاليّة) و هذا الثبات " firmness" يجعل من دائرتي عادله (المتحدث هنا هو الشاعر) و تجعلني أعود من حيث بدأت (يدور و يعود لنقطه البداية التي جاء منها"And makes me end where I begun "

"A Valediction: forbidding Mourning"
الوداع : الحِداد الممنُوع

- The speak explains that he is forced to spend time apart from his lover, (his wife) but before he leaves, he tells her that their farewell should not become an occasion for mourning and sorrow. In the same way that virtuous men die mildly and without complaint, he says, so they should leave without "tear-floods" and "sigh-tempests," for to publicly announce their feelings in such a way would profane their love.
- يشرح الشّاعر بأنّهُ مرغم على قضاء وقت بعيداً عن محبوبته . (والمقصوده هنا زوجته) ولكن قبل أن يرحل يخبرها بأن وداعهما لا يجب أن يكون مناسبَة للنواح و المئاسي بل يجب أن يكون هادئا . وبنفس الطريقة التي يرحل بها الرجال الصّالحون عن الدنيا بهدوء، من دون سكب فيضانات من الدموع ""tear-floods"" ولا عواصف من التنهّدات "sigh-tempests,"" ليُعلنوا مشاعرهم أمام الناس تجاه الشخص المتوفي (ليرون الناس مدى حبهم للشخص المتوفي) ، وقال بانّ هذه الطريقة ستُدنّس محبتهما "profane their love " .

- The speaker says that when the earth moves, it brings "harms and fears," but when the spheres experience "trepidation," though the impact is greater, it is also innocent (simple). The love of "dull sublunary lovers" can not survive separation, but it removes that which constitutes the love itself; but the love he shares with his beloved is so refined and "Inter-assured of the mind" that they need not worry about missing "eyes, lips, and hands."

- و يقول الشاعر هنا بأن الأرض حينما تتحرّك (أي حينما تحدث الزلازل و ما نحوها) تجلب للناس الخوف و الهلاك . و لكن حينما تواجه الأجرام الفلكية بعض الظواهرالمُخيفة "trepidation " (كالكسوف و الخسوف) يكون الوقع أكبر على النّاس إلا أنهُ غير مؤذٍ . و بسيطاً "simple " . العشاق المملون كما وصفهم (dull sublunary lovers) لا يمكنهم الصّمود أمام الفراق الذي يُزيل جذور حبّهم لكن الحب الذي يشاركه زوجته هو حب خالص و مصقول و مُطمئِن " "Inter-assured of the mind" إذ ليس عليهما القلق بشأن الفراق الجسدي (فراق العين و الشفاة و اليد).
- Though he must go, their souls are still one, and, therefore, they are not enduring a breach (a cut), they are experiencing an "expansion"; in the same way that gold can be stretched by beating it "to aery thinness," the soul they share will simply stretch to take in all the space between them. If their souls are separate, he says, they are like the feet of compass:
- و رغم أنه سيرحل ، ستبقى روحه و روحها واحده ، و لهذا لن يكون بينهما أيّة فجوة "breach " و على الرغم من أنّهما يشهدان إتّساعا في المسافة بينهما بنفس الطريقة التي يُبسط"stretched " بها الذّهب "gold " بالطرق عليه لإغلاق جميع الفجوات الهوائيه التي فيه . "to aery thinness " والروح التي يتشاركانها ستمدد بنفس الطريقة لتغمر جميع المساحات الفارغة التي بينهما ، و إذا إفترقت روحيهما أكّد بأنهما ستكونان مثل قدمي البوصلة "feet of compass "
- His lover's soul is the fixed foot in the center, and his is the foot that moves around it. The firmness of the center foot makes the circle that the outer foot draws perfect: "Thy firmness makes my circle just, / And makes me end, where I begun."

زوجته هي القدم الثابته و هو القدم التي تتحرك حولها . ثباب القدم المركزيّة (حبيبته) تجعل من الدائرة التي ترسمها القدم الخارجية مثاليّه (يعني أن القدم الداخليه وهي ثابته في المنتصف و لا تتحرك تجعل من دوران القدم الخارجيه المُتّبته عليها تسير بشكل مثالي لترسم دائرة مثاليّة) و هذا الثبات " firmness" يجعل من دائرتي عادله (المتحدث هنا هو الحبيب) و تجعلني أعود من حيث بدأت (يدور و يعود لنقطه البداية التي جاء منها" And makes me end where I begun"

الشّـكل: Form

- The nine stanzas of this Valediction are quite simple compared to many of Donne's poems, which make use of strange metrical patterns overlaid jarringly on regular rhyme schemes. Here, each four-line stanza is quite unadorned (simple and plain) , with an ABAB rhyme scheme and an iambic tetrameter meter.
- الوداعية هذه "Valediction " صاحبة الـ ٩ ستانزات (مقاطع شعريه) تعتبر بسيطه جداً مقارنةٍ بمُعظم قصائد دن الأُخرى والتي تستعمل الأنماط الشعرية "metrical patterns " بطريقة غريبة والتي تُغطّي بشكل مزعج على تخطيط القافية الإعتيادي "rhyme schemes ". هنا ، في كل ستانزا(الستانزا الواحده تتكون من ٤ سطر) نجدها واضحه وسهله. وقافيتها ABAB، بوَزن رُباعي (iambic tetrameter)

- "A Valediction: forbidding Mourning" is one of Donne's most famous and simplest poems and also probably his most direct statement of his ideal of spiritual love. For all his sensuality in poems, such as "The Flea," Donne professed a devotion to a kind of spiritual love that transcended the merely physical. Here, anticipating a physical separation from his beloved, he invokes the nature of that spiritual love to ward off (keep away) the "tear-floods" and "sigh-tempests" that might otherwise attend on their farewell.
- وهذه الوداعية هي من أشهر و أسهل قصائد دن ، و أكثر تعابيرة المباشرةً عن الحب المِثالي (أو الرّوحي). و في كل ما قدمه من شهوانية"sensuality " في قصائده كـ قصيدة "The Flea" يعترف دن بولاءه تجاه الحب الروحي الذي تجاوز حدود الحب الجسدي ، هنا ، حيث كان يترقب الإنفصال الجسدي" a physical separation" عن محبوبته و أستدعى طبيعة الحب الروحي الذي يُزيح فيضانات الدموع و التنهيدات .. التي من الممكن تحضر مراسم وداعهما .

- The poem is essentially a sequence of metaphors and comparisons, each describing a way of looking at their separation that will help them to avoid the mourning (showing sadness) forbidden by the poem's title.
- وهذه القصيده في الأساس هي سلسله من الإستعارات "metaphors " و المُقارنات "comparisons " وكل واحده تصف طريقة مختلفة في النظر إلى فراقهما كوسيلة مُساعدة لتجنب مراسم الحداد و العويل الممنُوع في عنوان القصيدة .

- First, the speaker says that their farewell should be as mild as the uncomplaining deaths of virtuous men, for to weep would be "profanation of our joys." Next, the speaker compares harmful "Moving of th' earth" to innocent "trepidation of the spheres," equating the first with "dull sublunary lovers' love" and the second with their love, "Inter-assured of the mind."
- أولا، يقول الشاعر بأن وداعهما يجب أن يكون هادئاً و لطيفاً كموت الرجال الصالحون"virtuous men " (الذين يرحلون من دون شكوى) وأن الصُّراخ و النواح سيُدنّس"profanation " الحب الذي كان بينهما ، و يُقارن بعد ذلك كوارث الطبيعه المؤذيه و المخيفة إلى أحداث الفلك الغير مؤذية و قارن حُب العّشاق المملين "dull sublunary lovers'" بحبه الرّاسخ "Inter-assured of the mind."

- Like the rumbling (making deep sound) earth, the dull sublunary (sublunary meaning literally beneath the moon and also subject to the moon) lovers are all physical, unable to experience separation without losing the sensation that comprises and sustains their love. But the spiritual lovers “Care less, eyes, lips, and hands to miss,” because, like the trepidation (vibration) of the spheres (the concentric globes that surrounded the earth in ancient astronomy), their love is not wholly physical. Also, like the trepidation of the spheres, their movement will not have the harmful consequences of an earthquake.

- الحب الروحي مختلف تماماً عن الحب الجسدي ، العشّاق الروحيين لا يكترثون لفراق الأعين و الأيدي و الشفاة ، تماماً كإهتزازات الفلك هم "trepidation of the spheres " حبهم ليس كُلّه جسدي و تحركاتهم لن يكون لها عواقب مؤذيه مثل تلك التي تسببها الزلازل"earthquake " ، على عكس العُشاق الذين وصفهم بأنهم مملون كما وصفهم بكلمه ثانيه أيضاً وهي "sublunary " (وتعني تحت القمر أو خاضعون للقمر) فحبهم جسدي "physical " و ليسوا بقادرين على تحمّل الفراق أو الصمود أمامه من دون أن يفقدوا أحاسيسهم و حبّهم .فهم تماماً مثل الإهتزازات المؤذية للزلازل .

- The speaker then declares that, since the lovers’ two souls are one, his departure will simply expand the area of their unified soul, rather than cause a rift (cut) between them. If, however, their souls are “two” instead of “one”, they are as the feet of a drafter’s compass, connected, with the center foot fixing the orbit of the outer foot and helping it to describe a perfect circle. The compass (the instrument used for drawing circles) is one of Donne’s most famous metaphors, and it is the perfect image to encapsulate the values of Donne’s spiritual love, which is balanced, symmetrical, intellectual, serious, and beautiful in its polished simplicity.

- و بعد ذلك يعلن بأن حبهما لطالما أنه قوي و روحهما واحده فرحيله لن يُحدث فجوة إنما سُيوسّع الفضاء الذي تسكنه روحهما المُشتركه .وروحيهما مثل قدمي البوصلة مُرتبطتان بقدم المركزية (زوجته) و تدور القدم الخارجية (هو) في مدار مثالي يُمكنّه من رسم دائرة مثاليه تعود من حيث بدأت . و البوصلة " The compass" (أداه لرسم الدوائر) واحده من أشهر إستعارات دن ، وهي صورة مثالية يُعلّف بها قيم حُبه الرُّوحي ،والذي هُو متوازن"balanced " متماثل "symmetrical " جاد "serious " وجميل في بساطته المصقولة "beautiful in its polished simplicity."

- Like many of Donne’s love poems (including “The Sun Rising” and “The Canonization”), “A Valediction: forbidding Mourning” creates a dichotomy between the common love of the everyday world and the uncommon love of the speaker. Here, the speaker claims that to tell “the laity,” or the common people, of his love would be to profane its sacred nature, and he is clearly contemptuous of the dull sublunary love of other lovers. The effect of this dichotomy is to create a kind of emotional aristocracy that is similar in form to the political aristocracy with which Donne has had painfully bad luck throughout his life and which he commented upon in poems, such as “The Canonization”: This emotional aristocracy is similar in form to the political one but utterly opposed to it in spirit.

- و ككثير من قصائد الحب لـ دن ، (مُتضمّنه شروق الشمس ، التّقديس) تخلق هذه القصيدة إنقساماً " dichotomy" ما بين الحب الشائع و الحب النادر (حب الشاعر لزوجته) الذي تُدنّس قداسته النواح والعويل والذي يحتقر كل العشّاق الـ "dull sublunary "، و أثر هذا الإنقسام على خلق نوع من الإرستقراطية العاطفية "emotional aristocracy " والتي هي شبيهه في الصيغة من الأرستقراطية السياسيّة والتي كان لـ دن حظّاً سيئاً معها طوال حياته والتي علق عليها من خلال أشعاره مثل قصيدة ":“The Canonization”" هذه الأرستقراطية العاطفية مشابهه للأرستقراطية السياسيه في الشكل "form " إلا أنها تتعارض معها في الرّوح .

- Few in number are the emotional aristocrats who have access to the spiritual love of the spheres and the compass; throughout all of Donne’s writing, the membership of this elite never includes more than the speaker and his lover—or at the most, the

speaker, his lover, and the reader of the poem, who is called upon to sympathize with Donne's romantic plight (sad or desperate predicament).

- وقليل من الإستقراطيين العاطفيين توّصلوا إلى الحب الروحاني للفلك و البوصله من خلال كتابات دن ، و مجموعه من هذه النخبه لم يُضمِّنوا فيه سوى : الشاعر (المُتحدّث) و زوجته ، وفي الأغلب ضُمّن معهما (القارئ)أيضاً الذي يتعاطف مع الكاتب في محنته العاطفيّة .

تعليقات أُخرى: Further comment

- "A Valediction: Forbidding Mourning" shows many features associated with seventeenth-century metaphysical poetry in general, and with Donne's work in particular. Donne's contemporary, the English writer Izaak Walton, tells us the poem dates from 1611, when Donne, about to travel to France and Germany, wrote for his wife this valediction, or farewell speech. Like most poetry of Donne's time, it did not appear in print during the poet's lifetime. The poem was first published in 1633, two years after Donne's death, in a collection of his poems called Songs and Sonnets. Even during his life, however, Donne's poetry became well known because it circulated privately in manuscript and handwritten copies among literate Londoners.

- أظهرت هذه القصيدة خصائصاً مُرتبطه بالشعر الميتافيزيقي للقرن السابع عشر بشكل عام ، و لأعمال دن بشكل خاص ، وأخبر معاصره الكاتب الإنجليزي إيزاك والتون "Izaak Walton " بأنّه (دن) كتب هذه القصيدة في عام ١٦١١ عندما كان سيسافر إلى فرنسا و المانيا كتب إلى زوجته هذه الوداعيّة "farewell speech " و ككثير من القصائد في عهد دن لم تُطبع القصيده في فترة حياته ، ونُشر الشعر أولاً في عام ١٦٣٣ ، بعد سنتين من موته ، في مجموعه"collection " تجمع أشعاره أُطلق عليها الأغاني و السوناتات " Songs and Sonnets" وحتى في خلال حياته كان شعره معروفاً لأنه :عُمّم بشكل بكل خصوصيّة في شكل مخطوطات و نُسخ مكتوبة يدويّاً ما بين سكان لندن المتعلّمين (المثقفين)

- The poem tenderly comforts the speaker's lover at their temporary parting, asking that they separate calmly and quietly, without tears or protests. The speaker justifies the desirability of such calmness by developing the ways in which the two share a holy love, both physical and spiritual in nature. Donne's celebration of earthly love in this way has often been referred to as the "creed of love."

- ويُطمئن الشاعر محبوبته هنا بلطف في فترة إنفصالهما المؤقّته و يطلب منها ان يتم الفراق بهدوء ، من دون دموع و من دون جزع و إحتجاجات ، و برر الشاعر مطلبه هذا بإكتشاف وسائل عديده من خلالها يلتقي حبهما الشّريف ، كلا من حبهما الجسدي و الروحي في الطبيعة ، و مجّد الشاعر هنا الحب الدنيوي "earthly love " بهذه الطريقة فأشير لها في الغالب كـ "creed of love " أي مذهب الحب

- Donne treats their love as sacred, elevated above that of ordinary earthly lovers. He argues that because of the confidence their love gives them, they are strong enough to endure a temporary separation. In fact, he discovers ways of suggesting, through metaphysical conceit, that the two of them either possess a single soul and so can never really be divided, or have twin souls permanently connected to each other.

- ويعامل دن هنا محبوبته كأنّها شيئاً مقدساً ويرفعها عن مكانه العشاق الآخرين ، و يزعم بأن الثقه التي منحهما أياها حبهما جعلتهمما أقوياء بما يكفي لأن يتحملا فراقهما او إنفصالهما المؤقت "temporary separation " مُكشتفا طرقاً عديده لذلك من خلال الـوهم الغيبي"metaphysical conceit " ، إما أن تكون روحهما واحده لا تنفصل أبداً او أن تكون روحهما روحين مُتّصلتان معاً بشكل دائم

- A metaphysical conceit is an extended metaphor or simile in which the poet draws an ingenious (clever) comparison between two very unlike objects. "A Valediction: Forbidding Mourning" ends with one of Donne's most famous metaphysical conceits, in which he argues for the lovers' closeness by comparing their two souls

to the feet of a drawing compass—a simile that would not typically occur to a poet writing about his love!

- الوهم الغيبي (metaphysical conceit) و هي إستعارة مُمتدّة أو تشبيه"simile " فيه يقوم الشاعر بمقارنه ذكيّة ما بين شيئين مختلفين تماماً ، تنتهي هذه القصيدة بواحده من أشهر أفكار جون دن الخياليه "conceits " حيث يقارن أرواح العشاق القريبة من بعضهم البعض بقدمي البوصَلة ، وهذا التشبيه لم يكن ليخطر على بال شاعر يكتب عن الحب

- The compass image suggests a connection between the lovers even as they are apart. Yet Donne ingeniously finds further meanings. He considers the difference between a central, “fixed” foot at “home” and a roaming, “obliquely” moving foot. He suggests ideas of desire: leans,” and “hearkens,”.”He concludes with an idea of love as the perfect (“just”) circle that ends where it began.

- تُشير صورة البوصله إلى وجود إرتباط ما بين العُشّاق حتى و هم بعيدون عن بعضهم ، كما و أبدَع دن بأن يجد لها معان أبعد ، و حيث انّ القدم المركزيّة (وترمز إلى الوطن " الزوجه") و القدم المتجوّله (هو) و أشار إلى أفكار عديده كـ فكرة الرغبة "desire ": التي تميل و تُصغي . و أنهى شعره بفكرة أن الحب مثالي وعادل " just" كدائرة تنتهي من حيث بدأت .

- The occasion of the poem seems to be parting. Walton asserts that the poem was penned in 1611 when Donne was planning for a tour of France with the Drury family. Parting here is pictured as a miniature enactment of death. The poet refers to an untheatrical form of death where the dying mildly give away to death. Sometimes death may be anticipated, nevertheless at times it comes as an intruder in spite of one saying :”No.”

- مناسبه " occasion " القصيدة هي الفراق "be parting " ، وصرّح والتون بأن القصيدة كُتبت" penned" في عام ١٦١١ عندما كان جون دن يخطط للرحيل إلى فرنسا و المانيا مع عائله دروري " the Drury family" و صُوّر الفراق هنا مثل المُوت المُصغّر ويُشير الشاعر هنا إلى نوع من أنواع الموت و هوالموت غير المسرحي "untheatrical " والذي يعني بأنّ الأموات ينسحبون بهدوء مُسلّمِين أجسادهم إلى الموت .في أحياناً كثيرة يكون الموت مُتوقّعاً قدومه و بينما يأتي في أوقاتاً أُخرى كـ دخيل و ينتزع أرواحنا بغض النظر عن إستعدادنا له أو رفضنا إيّاه .
- يقول الشّاعر :

So let us melt, and make no noise,
No tear-floods, nor sigh-tempests move ;
'Twere profanation of our joys
To tell the laity our love.

فلتدعيني أذوب من دون أن أُصدر ضوضاء
ولا فيضانات من الدموع ، و لا رياح مِن التنهيدات
التي ستُدنّس حبنا
في حين أنكِ تظنين أنك تظهريه للنّاس

- The term ‘melt’ may also signify a change in physical state. Just as the dead body decays, the bond between both of the lovers shall dissolve. He introduces the three elements-air, water and earth to show that these elements constitute the circle of life and death on earth. The air is referred to in ‘sigh-tempests’, water in ‘tear-floods’ and earth with reference to earthquakes. The poet bringing on all these natural calamities seems to imply their parting is of less consequence as compared

to these. Moreover, as compared to such dreaded catastrophes, my parting shall not cause any harm to our love.

- مصطلح "melt’" أي يذوب ، يدل على تغيّر الحاله الفيزيائيّة من الجامده للسائلة . فمثلما يتآكل الأموات ، فسيتلاشى الرّباط ما بين كلا من العاشِقَين ، قدم لنا دن العناصر الثلاثة الهواء "air" -الماء "water" – الأرض "earth" ليُوضّح لنا بأنها تُشكّل دائرة الحياة والموت على الأرض "circle of life and death" فالهواء يُشير إلى (رياح التنهيدات sigh-tempests’) و الماء إلى (فيضانات الدّموع:’tear-floods") و الأرض تُشير إلى (الزلازل"earthquakes ") فيجلب لنا الشاعر هنا جميع هذه الكوارث الطبيعيّة ليوحي بأنّ فراق زوجته له أشد وطئاً منها و لن يُخلّف عواقباً مدمرة مثل الكوارث الطبيعيّة . و مقارنه بفراقي (الشاعر) فهو لَن يُخلف أذاً كبيراً على حُبّنا .

- The speaker states that earthquakes may be dreadful, but not the oscillation of the heavenly spheres. This is, because the consequences of the earthquakes can be apprehended (understood), but the effect of the oscillation of the heavenly spheres cannot be perceived. What the poet means to say is that -only things that can be apprehended should be worried about. He advises his lady-love not to fret (worry) too much about their separation.

- وينّص الشاعر على أن الزلزال قد يكون مخيفا "dreadful " بعكس التذبذبات الفلكية "oscillation " هذا لأن الزلازل تخلف آثاراً واضحه و مدمّرة ، أما التغيرات الفلكية أو التذبذبات الفلكية فهي تُخلّف أثاراً محسوسة أكثر"perceived " غير تدميريّة، وما أراد قوله الشاعر هو أن الأشياء التي تخلف خلفها دماراً واضحا هي ما يجب علينا القلق بشأنها لذا أراد من زوجته عدم القلق بشأن فراقهما "separation " الذي أراد أن يكون هادئاً

- Ethereal lovers completely testify to spiritual love. Therefore their physical proximity(closeness in space and time) /absence is of no consequence. The soul is placed above its elemental form, the physical form.

- والحب الرّوحي أسمي من الحب الجسدي .و الروح وضعت في مكانه أعلى من مكانتها الأصليه (الجسدية)
-

But we by a love so much refined,
That ourselves know not what it is,
Inter-assurèd of the mind,
Care less, eyes, lips and hands to miss.

ونحن بالحب مصقُولَين

والتي تُدركه أنفُسَنا

و مطمئنّة به عقولنا

غير مكترثه بحضور الأعيُن أو الشفائف ، أو الأيدي..

- The poet asserts that their love is so pure that it can be apprehended through the senses, and this does not necessarily require the sensory perceptions. The poet then goes to elaborate in the next stanza that their souls are one, and therefore do not see their breach as a gap, but rather recognize it as an expansion. Donne makes use of the image of gold beaten into airy thinness; likewise earthly love is transformed into divine love.

- يشير الشاعر إلى أن حبّهما طاهر ويُمكن إدراكه من خلال الحواس ، قد لا يتطلب هذا بالضرورة الإدراك الحسّي "sensory perceptions " و طوّر الفكرة فيما بعد في المقطع الشعري التالي و قال بأن روحيهما واحده لذا لا يُرون الفجوة التي بينهما كـ فراغاً"gap " بل برونها كإتّساعاً ألأتساع expansion ". و إستخدم دن صورة الذهب المطرُوق حتى يُزال ما به من فراغات "airy thinness " وقال إنّهو بنفس الطريقة التي يُطرق بها يتحوّل فالحب الدنيوي إلى حب مُقدّس "divine "

- The poet likens the twin legs of a compass to the lovers' sense of union during absence. This an apt example of metaphysical wit, which yokes dissimilar things together. The two hands of the compass though separated for a small fraction of time were destined to always meet. Also, the compass points the direction to others, suggesting that they were a paradigm for others to follow. Again, a compass drew a circle that was the shape of perfection, according to Ptolemy. By utilizing this shape Donne proves that their love is perfect, physically and spiritually.

- شبّه الشاعر قدمي البوصلة بالعشّاق (أي عقارب البوصلة) ، و هذا يُعطي إحساساً بالوحده "union " (وحده الأرواح و إتّحادها) حتى أثناء الغياب وهذا مثال على الفطنه الميتافيزيقيّة "metaphysical wit " والتي تقرُن شيئين مُختلفين معاً و على الرقم من أن عقربي البوصله يفترقان مؤقّتا إلا أنه يُكتب لهما أن يلتقيا مجدداً و إذ أن البوصله تحدد الإتجاه لحامليها لكي يكونوا مثالاً " paradigm " للآخرين كي يتبعوهم ، ، و هب على شكل دائرة والتي كانت تعتبر شكلاً للكمال وفقاً لـ بطليموس "Ptolemy " و من خلال الإستفاده من هذا الشكل يُثبت دن بأنّ حبهم مثالي (لأنه شبه حبهم بالبوصله التي على شكل الدائرة) جسديّاً و روحيّاً .

- Besides, the two hands are incomplete without each other. With reference to the compass, it is their separation that actually defines them. It is the firmness of one foot that actually renders the other perfect. It makes him end at where he begun- and therefore the circle (of their divine love) becomes complete. This divine circle may also refer to a halo that their divine status has endowed (gave) them .

- وبالإضافة ، فـإنّ اليدين غير كاملتين من دون بعضهما البعض ، وبالإشارة إلى الـ بوصلة "compass " فإن فراقهم في الواقع هو من يُعرّفُهُم "defines them "، و هو انّ ثبات القدم الواحدة تجعل من الأخرى تدور بمثاليّة،و تجعلها تعود من حيث أتَت ، وعليه تُصبح الدائرة المرسومه مثاليّة و عندها يصبح حبّهما المقدس" divine love" كاملاً، و هذه الدائرة المقدسة قد تشير أيضاً إلى هالة القداسة "halo " أي المكانه المقدسة التي وُهبا إيّاها .

- **conceit** : a metaphor used to build an analogy between two things or situations not naturally, or usually, comparable. Conceits can be compact or extended. A familiar example of a more elaborate conceit occurs in John Donne's "A Valediction: Forbidding Mourning." Like most conceits, this one is structural and lingering rather than momentary. Donne compares, at some length, two temporarily parted lovers to the two pointed legs of a compass, which move and hearken (listen) in tandem.

- الوَهم : و هو إستعارة إستُخدمت من أجل بناء تناظر "analogy " ما بين شيئين أو موقفين غير مُقارنين بالعادة ، والوهم قد يكون مُمتدّاً أو مُتراصّاً (مدمجاً) و المثال المألوف للوهم المُتقن "elaborate conceit " يُوجد في قصيدة جون دن هذه ""A Valediction: Forbidding Mourning."" و ككثير من الأوهام فالوهم هنا إنشائي"structural " و ثابت"lingering " و ليس مؤقّتاً "momentary " حيث يقارن دن هنا محبين مُفترقين عن بعضهما البعض مؤقّتاً لأقدام البوصلة والذان يسيران و يصغيان جنباً إلى جنب

- **paradox** : A paradox is a contradiction that somehow proves fitting or true. As such, it is a central device of seventeenth-century literature, in the work of writers like John Donne, Andrew Marvell, George Herbert, and Thomas Browne.

- المفارقات : وهي التناقضات التي تُثبت الحقائق ، و كانت هي الأداة الأساسيّة لأدب القرن السابع عشر في أعمال كلا من جون دن و أندريو مارفل و جورج هيربرت و توماس براون .