

Lecture 3

The Sonnet

السوناتة

بدويہ

© ۲۰۱۱ ملتقى جامعة امك فيصل - اللغة الإنجليزية

المستوى الرابع

The Sonnet

السوناتة

A sonnet is a fourteen-line poem in iambic pentameter with a carefully patterned rhyme scheme. Other strict, short poetic forms occur in English poetry (the sestina, the villanelle, and the haiku, for example), but none has been used so successfully by so many different poets.

The **Italian**, or **Petrarchan** sonnet, named after Francesco Petrarch (1304-1374), the Italian poet, was introduced into English poetry in the early 16th century by Sir Thomas Wyatt (1503-1542). Its fourteen lines break into an **octave** (or **octet**), which usually rhymes *abbaabba*, but which may sometimes be *abbacddc* or even (rarely) *abababab*; and a **sestet**, which may rhyme *xyzxyz* or *xyxyxy*, or any of the multiple variations possible using only two or three rhyme-sounds.

السوناتة هي قصيدة شعرية مكونة من أربعة عشر بيت لها وزن وترتيب قافية ثابتة ومختارة بعناية. بشكل دقيق، أشكال القصائد الشعرية القصيرة في الشعر الانكليزي (على *sestina*، *villanelle*، والهايكو، على سبيل المثال)، ولكن لا يوجد من استخدمه بنجاح بواسطة مختلف الشعراء.

سميت السوناتة الإيطالية، أو **Petrarchan** باسم الشاعر الإيطالي فرانشيسكو بترارك (١٣٠٤-١٣٧٤)، وقدمت للشعر الإنجليزي في أوائل القرن ١٦ من قبل السير توماس وايت (١٥٠٣-١٥٤٢). القصيدة تتكون من أربعة عشر بيتا تقسم إلى ،، تتألف السوناتة الإيطالية من مقطعين: الأول افتتاحي ويدعى أوكتاف، (أول ثمانية أبيات)، ويعرض فيه الشاعر موضوعه أو تجربته، والثاني ختامي ويدعى سستيت، (آخر ستة أبيات)، وفيها تجاوب مع الافتتاحية: أو تعقيب على موضوعها. ترتيب قوافي الأبيات الافتتاحية أ ب أ ب أ ب أ ب، أي أن الأبيات الأولى والرابع والخامس والثامن لها قافية، والثاني والثالث، والسادس والسابع، لها قافية أخرى. وغالبًا يكون ترتيب قوافي الأبيات الختامية على نحو د ه ج د ه.

الترجمة باللون الأزرق متقبسة من الرابط

<http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A9/>

الجزء الأول، لأنها أسهل من الترجمة الحرفية للنص المصنك باللون البنفسجي

The **English** or **Shakespearean** sonnet, developed first by Henry Howard, Earl of Surrey (1517-1547), consists of three quatrains and a couplet--that is, it rhymes **abab cdcd efef gg**.

The form into which a poet puts his or her words is always something of which the reader ought to take conscious note. And when poets have chosen to work within such a strict form, that form and its strictures make up part of what they want to say. In other words, the poet is using the structure of the poem as part of the language act: we will find the "meaning" not only in the words, but partly in their pattern as well.

The sonnet can be thematically divided into two sections:

- The first presents **the theme**, raises an issue or doubt.
- 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 helps move forward the emotional action of the poem quickly.

تطورت السوناتة الإيطالية الإنجليزية أو السوناتة الشكسبيرية، بواسطة هنري هوارد، إيرل سري (١٥١٧-١٥٤٧)، وتتألف من ثلاث رباعيات وثنائية تسمى (الكوبليت) أي أن القوافي تكون مرتبة بهذا الشكل **abab cdcd efef gg**

الشكل الذي يضع الشاعر أو الشاعرة كلماتهم فيه هو دائما شيء ينبغي للقارئ أن يأخذ ملاحظة واعية. وعندما يتوجب على الشعراء اختيار للعمل ضمن شكل محدد ومقيد، وهذا الشكل والقيود التي تشكل جزءا من ما يريدون قوله. وبعبارة أخرى، الشاعر يستخدم بنية القصيدة كجزء من قانون اللغة: سوف نجد "معنى" ليس فقط في الكلمات، ولكن جزئيا في نمط حياتهم أيضا.

يمكن تقسيم السوناتة موضوعيا إلى قسمين:

➤ الأول يعرض موضوع، يثير قضية أو شك.

➤ القسم الثاني يجيب على السؤال، يحل المشكلة، أو يقود إلى نقطة البداية في القصيدة.

* ويسمى هذا التغيير في القصيدة **العودة** وهو يساعد على المضي قدما في حركة العاطفة في القصيدة بشكل سريع.

The Italian form, in some ways the simpler of the two, usually projects and develops a subject in the **octet**, then executes a **turn** at the beginning of the sestet, so that the sestet can in some way release the tension built up in the **octave**.

النموذج الإيطالي، في بعض الطرق أبسط من الاثنين، المشاريع عادة وتطوير الموضوع تكون في الثماني **octet**، ثم تطبق العودة في بداية **sestet**، حيث أن **sestet** في بعض الطرق تفك التوتر الذي تراكم في **octave**.

❖ القصيدة

“Farewell Love and all thy laws for ever”

Farewell Love and all thy laws for ever,
Thy baited hooks shall tangle me no more;
Senec and Plato call me from thy lore
To perfect wealth my wit for to endeavour.
In blind error when I did persever,
Thy sharp repulse, that pricketh aye so sore,
Hath taught me to set in trifles no store
And scape forth, since liberty is lever.

a
b become confused
b science . Plato stands for knowledge
a attempt
a
b your. Rejection. Causes pain, stings
b
a escape.

Therefore farewell; go trouble younger hearts
And in me claim no more authority;
With idle youth go use thy property
And thereon spend thy many brittle darts.
For hitherto though I have lost all my time,
Me lusteth no longer rotten boughs to climb.

c
d
d
c hard but easily broken
e
e

-Wyatt Devonshire (1557) (This sonnet will be explained later in this lecture.)

- وايت ديفونشاير (١٥٥٧) (سيتم شرح هذه السوناتة في وقت لاحق في هذه المحاضرة.)-

• يرجى الرجوع للقصيدة في المحاضرة والاستماع لها
• لأن مالها فائدة الترجمة هنا... المطلوب معرفة القافية
للسوناتة 😊

The Shakespearean sonnet has a wider range of possibilities. One pattern introduces an idea in the first quatrain, complicates it in the second, complicates it still further in the third, and resolves the whole thing in the final couplet.

السوناتة الشكسبيرية لها مجموعة واسعة من الاحتمالات. نمط واحد يقدم فكرة في الرباعية الأولى، ويعقد في الثانية، لا يزال يعقد مرة أخرى في الثالثة، ثم يحل كل شيء في الكوبليت couplet الأخير.

“Sonnet 138” or “When My Love Swears that She is Made of Truth”

When my love swears that she is made of truth *a*
I do believe her, though I know she lies, *b*
That she might think me some untutor'd youth, *a*
Unlearned in the world's false subtleties. *b*

Thus vainly thinking that she thinks me young, *c*
Although she knows my days are past the best, *d*
Simply I credit her false speaking tongue: *c*
On both sides thus is simple truth suppress'd. *d*

But wherefore says she not she is unjust? *e*
And wherefore say not I that I am old? *f*
O, love's best habit is in seeming trust, *e*
And age in love loves not to have years told: *f*

Therefore I lie with her and she with me, *g*
And in our faults by lies we flatter'd be. *g*

- William Shakespeare

• يرجى الرجوع للقصيد في المحاضرة والاستماع لها
• لأن مالها فائدة الترجمة هنا... المطلوب معرفة القافية
• للسوناتة ☺ التدار يعلم الشطار

The poet will leave love and follow a different way. He has had enough from love. The poet discovers that love is like prison. Now he has changed; he has a hard heart, he will no more be controlled by love. So, he says farewell love and all your rules and restrictions forever. Falling in love is likened to baited hooks which attract the fish to come, and then fall in the trap. The poet says that the same thing happens to lovers, inexperienced ones. When they are attracted by the sweetness and beauty of love, knowing nothing about its painful suffering and bitter endings.

The poet will not be impressed by baited hooks of love anymore. Seneca and Plato are calling him to knowledge and philosophy. He found that he was almost blind when he paid attention to love and was rejected; the thing which painfully hurt him. He knew that love is completely useless.

But now he found the solution which is liberty. So, he again says farewell love, go and trouble people who are young and inexperienced. You have no more authority and control on me. Go to idle people and spend your easily broken arrows on them, although I have wasted and lost my time, I will no longer follow the way of love.

الشاعر سوف يترك الحب ويتبع طريقة مختلفة. وقد كان لديه ما يكفي من الحب. اكتشف الشاعر أن الحب مثل السجن. الآن تغير؛ لديه قلب صلب، لن يكون مسيطر أكثر على الحب. لذا، يقول حب وداع وكافة القواعد والقيود إلى الأبد. وشبهت الوقوع في الحب لصنارات الطعم الذي جذب الأسماك القادمة، ومن ثم في الفخ. ويقول الشاعر أن الشيء نفسه يحدث للعشاق، لقليلين الخبرة. عندما يتجذبون من قبل حلاوة وجمال الحب، لا يعرفون شيئاً عن المعاناة الأليمة والنهايات المريرة.

الشاعر لمن يكن معجب بصنارات الطعم للحب بعد الآن. سينيكا وأفلاطون ويدعونه للمعرفة والفلسفة. وقال انه وجد أنه كان أعمى تقريبا عندما اتبه إلى الحب وقوبل بالرفض، والشيء الذي يضر بشكل مؤلم له. وكان يعلم أن الحب عديم الفائدة تماما.

لكن الآن وجد أن الحل هو الحرية. لذا، يقول مرة أخرى أحب الوداع، اذهب و كدر الناس من الشباب وعديمين الخبرة. لا يوجد لديك المزيد من السلطة والسيطرة على. اذهب إلى الناس الخاملة واستنفذ سهامك المخطمة البسيطة فيهم، على الرغم من أنني قد فقدت وهدرت وقتي، فأنا لن أطيل اتباعي لطريق الحب.

➤ **First quatrain**; note the puns and the intellectual games: [I know she lies, so I believe her so that she will believe me to be young and untutored]

➤ **Second quatrain**: [Well of course I know that she doesn't really think I'm young, but I have to pretend to believe her so that she will pretend that I'm young]

➤ **Third quatrain**: [so why don't we both fess up? because love depends upon trust and upon youth]

➤ **Final couplet, and resolution**:

[we lie to ourselves and to each other, so that we may flatter ourselves that we are young, honest, and in love]. Note especially the puns].

➤ **الرباعية الأولى**: ملاحظة التورية والألعاب الفكرية: [وأنا أعلم أنها تقع، لذلك أعتقد أن لها بحيث انها سوف صدقوني ان الشباب وعلى الرغم من سذاجتها]

➤ **الرباعية الثانية**: [حسننا بالطبع أنا أعرف أنها لا تعتقد حقاً أنا شاب، ولكن لا بد لي من التظاهر ليصدقها حتى انها سوف تظاهر بأن ابن الشباب]

➤ **الرباعية الثالثة**: [لماذا إذن لا كلانا fess بالتسجيل؟ لأن الحب يعتمد على الثقة وعليه الشباب]

➤ **الاثنتان النهائي، والقرار**: [ونحن نكذب على أنفسنا وعلى بعضنا البعض، بحيث أننا قد تملق أنفسنا بأننا الشباب ونزيهة، والحب]. ملاحظة خاصة [التورية].

You can see how this form would attract writers of great technical skill who are fascinated with intellectual puzzles and intrigued by the complexity of human emotions, which become especially tangled when it comes to dealing with the sonnet's traditional subjects, love and faith.

Pay close attention to line-end punctuation, especially at lines four, eight, and twelve, and to connective words like and, or, but, as, so, if, then, when, or which at the beginnings of lines (especially lines five, nine, and thirteen).

يمكنك أن ترى كيف سيكون شكل هذا الكتاب من جذب المهارات الفنية العظيمة التي هي مقنونة مع الألغاز الفكرية ومفتون بها تعقيد العواطف البشرية، والتي أصبحت متشابكة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع السوناتة التقليدي الحب، والمواضيع والإيمان.

إيلاء اهتمام وثيق للترقيم خط النهاية، وخصوصا في أربعة أسطر، وثمانية وأثني عشر، وإلى كلمات مثل الضامة و، أو، ولكن كما، لذلك، اذا، بعد ذلك، عندما، أو التي في بدايات خطوط (وخاصة خطوط خمسة وتسعة، وثلاثة عشر).

Review

مراجعة

The **Italian**, or **Petrarchan** sonnet:
Fourteen lines
Iambic pentameter
Consists of an **octet** (eight lines) of two envelope quatrains
Usually **abba abba**,
Sometimes **abba cddc**,
Or rarely **abab abab**;
The turn occurs at the end of the octet and is developed and closed in the sestet.
And a **sestet** (six lines)
Which may rhyme **xyzxyz**
Or **xyxyxy**

السوناتة الإيطالية، أو : Petrarchan
خطوط الرابع عشر، الخماسي التفاعيل
تكون من ثمانية (ثمانية أسطر) من الرباعيات المنتهية باثنين الكوبليت
عادة **abba abba**، أحيانا أبا **cddc**،
abab abab أو نادرا؛
العودة تحدث في نهاية الثماني والتطور والمغلقة في
sestet.
(و **sestet** ستة خطوط)
قد أي قافية **xyzxyz** أو **xyxyxy**

The **English** or **Shakespearean** sonnet:
Fourteen lines
Iambic pentameter
Consists of **three Sicilian quatrains** (four lines)
And a **heroic couplet** (two lines)
Rhymes: **abab cdcd efef gg**
The turn comes at or near line 13

السوناتة الإنجليزية أو شكسبير :
خطوط الرابع عشر
الخماسي التفاعيل
تكون من ثلاثة الرباعيات صقلية (أربعة خطوط)
والبطولي (سطين)
القوافي : **abab cdcd efef gg**
بدوره يأتي في أو بالقرب من خط ١٣

A sonnet can be helpful when writing about emotions that are difficult to articulate. It is a short poem, so there is only so much room to work in. As well, the turn forces the poet to express what may not be normally expressible.

The writing of the poem in this fixed form gives a better understanding of the emotions drive .

يمكن أن تكون السوناتة مفيدة عند الكتابة عن المشاعر التي يصعب التعبير عنها . وهي قصيدة قصيرة، لذلك هناك الكثير من الغرفة فقط للعمل فيها فضلا عن ذلك ، بدوره قوات الشاعر للتعبير عن ما قد لا يكون التعبير عنه عادة . كتابة القصيدة في هذا الشكل الثابت يعطي فهم أفضل لحرك العواطف .

أعذروني على الترجمة... وإذا كانت فيه أخطاء... كلنا نجتهد والتوفيق من الله
دعواتكم ودمتم بود