

Lecture 5

Classical Influence on Renaissance Poetry

الأثار الكلاسيكية على شعر عصر النهضة

- ❖ 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 الشعر في عصر النهضة متأثراً بتجديد الإهتمام بالشعر الكلاسيكي
- كما شجع الشعر الكلاسيكي على إعطاء الشاعر مكانة أعلى في المجتمع ووفر خزائن كبيرة من الأنماط الشعرية والأنواع
- الشعر الكلاسيكي منح أيضاً نظاماً في التصنيف فكان :
 - ١/ الشعر الرعوي " Pastoral " يعتبر أكثر الأنماط الشعرية تواضعاً
 - ٢/ الشعر الملحمي و الملاحم " Epic " كانت أكثر الأنماط الشعرية رفياً
- كان أكثر شعراء النهضة طموحاً يهاكون السيرة الشعرية لـ " Virgil " بدأوا ككتاب للشعر الرعوي و شيئاً فشيئاً عملوا أرتفعوا بطريقهم نحو الملحمه وهذا المسار يدعى عجله فيرجيليان . (Virgilian wheel).

إستمرار التأثير الكلاسيكي (cont)

- ❖ **The Pastoral: Theocritus' *Idylls*** (3rd century BC); **Virgil's *Eclogues*** (37 BC) & ***Georgics*** (29 BC).
الشعر الرعوي : أمثله على الشعر 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).
الشعر الملحمي : أمثله على الشعر 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 الحب: مثاله " *Metamorphoses* " لـ "Ovid" و كانت مؤثرة خاصة ، وهي قصة أسطورية و مورداً غنياً بالحب و الرغبة و جعل 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 النقاد أشادوا به كمعلماً للحكمة و آخرون أدانوه كمفسداً لأخلاق الشباب

- ❖ **Satiric Poetry:** Horace and Juvenal offered contrasting models.
الشعر الساخر : قَدّم " Horace " و " Juvenal " نموذجان متناقضان لهذا النوع

الأثر الفطري و المعاصر Native and Contemporary Influence

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

- ❖ **The Epic:** Influenced also by Medieval English romance like *Sir Gawain and the Green Knight*, 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

الشعر الملحمي : تأثّر كذلك برومانسيات العصور الوسطى " *Sir Gawain and the Green Knight* " و التي كتبت عام ١٣٧٥ - ١٤٠٠ ، و الأشعار الإيطاليه مثل قصائد " دانتي Dante " : " *The Divine Comedy* " عام -1375 لـ (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 الإيطالي " Francesco Petrarch " والذي اشتهر بعمله " *Canzoniere* " و هو تسلسل قصائد غنائيه عن حب الشاعر الذي لم يكتمل تجاه إمرأه جميلة تدعى لورا ، و معظم 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 الآن ببساطه تسمّى "The Petrarchan Mode." النمط البيتراركي

البلاط الملكي و الرعاة Royal Courts and Patronag

- ❖ 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 كانوا إما 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 منمق جزءاً من كونهم نبلاء " gentleman" (و نبيلات أيضاً)
- ❖ كما كانت طريقه لزراعة أساليب بلاغيه و مهارات إقناعية مهمه في سياسته عصر النهضه و الدبلوماسية. يُعد الشعر مهارة جيداً جداً للأشخاص الذين لديهم طموحات سياسية
- ❖ ولأولئك الذين خارج البلاط ، كان الشعر وسيله للفوز بعطايا العاهل و دعمه و خاصه لأولئك الذين يسعون لكسب العيش و المهارة ، كانت الرعايه " Patronage" تزود الشاعر بالدخل و مكانه
- ❖ و لهذا السبب كان الكتاب يكتبون عن و إلى البلاط
- ❖ في القرن ١٧ تغير الموقف عند ظهور طبقة التجار " merchant class" والذي وفر مكانة بديلة للشعراء

من المخطوطه إلى المطبوعه From Manuscript to Print

- ❖ 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 النهضة 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 الطباعه أكثر الأنواع شيوعاً في التوزيع
- ❖ أحد أقدم المنشورات تأسيساً كانت " الأغنيه *Songs* " و الـ " السوناته *Sonnets* " و التي نشرت بواسطه ريتشارد توتل ١٥٥٧ ، و التي تعرف بالـ "*as Tottel's Miscellany* ". 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 ماهيتها . و هذا يشرح كيف أن الأشعار الفردية والشخصيه قُدمت للشعب
- ❖ نجاح "*Tottel's Miscellany* " أظهر بأن هناك سوقاً يهتم بطباعه 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 لطباعه أعمال الكاتب الواحد .والذي أصبح فيما بعد أمراً مُربحاً و ذو 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 ١٦٣٣ م

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 و الدروس المدنيه
- ❖ بعد ذلك أكمل الشعراء الإليزابيثيين إهتمامهم بالتعليم و لكنهم آمنو بأن الشعر يجب أن يُشعر القاري بالبهجه إلى جانب قيامه بتعليمه
- ❖ لا يزال الشعراء لا يقولون ما يريدونه مباشرةً ، و كانت شهره الشعر الرعوي و السوناتات في أواخر العصر الإليزابيثي تُعزى إلى كونهما النوعان الذان يمكننا الشاعر من قول ما يريد به 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 . السوناتة 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 السوناتة 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.
- ❖ السوناتة 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 فرانثيسكو بيتراركا " Francesco Petrarca " كان أشهر السوناتيين في ذلك الوقت (١٣٠٤-١٣٧٤) و من بعده فقط إكتسبت السوناتة الإيطالية إسمها

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

وقد قُدرت السوناتات التي كُتبت في أوروبا الغربية بثلاثمائة ألف سوناتة 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 بيتزارك " Petrarch's example " شائعاً في الإستخدام والسوناتات تتألف عامه من مجموعات شعرية متسلسلة موجهة إلى الشاعر أكثر أو إلى سيّدة قبيحة أقل .

- ❖ 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 تومس 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 اربعة و خمسون مجموعه شعرية ، ولم تُنشر حتى ١٦٠٩ و التي على ما يبدو أنها كتبت أثناء ١٦٠٠ و إحتاج تفسيرها إلى نقاش ساخن مطوّل " hotly debated " ومما لا شك فيه أن أنهم لا يشكّلون تسلسل مرتبط حيث أن بعضهم كانت تحت شاباً من ذوي الرتبة العاليه " youth of high rank " وهو أحد " رعاه شيكسبير " والذي من الممكن أن يكون إيرل ساوثامبتون " Earl of Southampton " أو ويليم هاربت " William Herbert " ، إيرل بيمبروك " Earl of Pembroke " .. لمّح البعض إلى أفقتان " 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 : موضوعياً :

- ❖ 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 السوناتة موضوعياً إلى قسمين :

- ١ - القسم الأول يعرض موضوعاً " **the theme** " أو قضيته ما " **issue** "
- ٢ - القسم الثاني يجيب السؤال () و يحل المشكله و يدفع النقطة الأساسية من القصيده إلى الهدف

- التغيير الذي يحصل في القصيدة يسمى بالمنعطف " **turn** " ويحرك المشاعر العاطفية فيها من نقطة الذروة (ذروة القضية القصيده) إلى الحل " **resolution** " (القرار في نهاية 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 البيتراركية تتكون من اربعة عشر بيت مقسمه لـ " **octave** " (مجموعه الأبيات الثمانية) مكونه من ثمانية أبيات متتاليه + الـ " **sestet** " (مجموعه الأبيات السداسيه) تتكون من ستة أبيات متتالية

- ❖ The octave presents the problem and the sestet responds to it.
في الأوكتيف تُعرض المشكله و في السستيت تُحل
- ❖ The rhyme scheme varied somewhat, but typically featured no more than four or five rhymes, for example *abbaabba cdecde*.

تخطيط القوافي أو الراييم سكيم " **rhyme scheme** " (سيأتي شرحه في المحاضرة رقم ٦) يتنوع في السوناتة البيتراركية ، ولكنه في العاده لا يزيد عن أربعة أو خمسة قوافي ، على سبيل المثال *abbaabba cdecde*

The Italian or Petrarchan Sonnet السوناتة الإيطالية أو البيتراركية

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

= **Octave (8 lines)** تتكون الأوكتيف من ثمانية أسطر

= **Sestet (6 lines)** تتكون السستيت من ٦ أسطر

- ❖ The two parts of the Italian or Petrarchan sonnet work together. يعمل جزئي السوناتة جنباً 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** الراييم 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** الراييم سكيم للسستيت هو

The English or Shakespearean Sonnet السوناتة الإنجليزية أو الشكسبيرية

تتكون السوناتة الشكسبيرية من رباعيه + رباعيه + رباعيه + ثنائيه

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

A
B
A
B
C
D
C
D
E
F
E
F
G
G

= Quatrain (4 lines) الرباعيه الأولى من 4 أبيات

= Quatrain (4 lines) الرباعيه الثانية من 4 أبيات

= Quatrain (4 lines) الرباعيه الثالثة من 4 أبيات

= Couplet (2 lines) الثنائيه الخاتمه من بيتين

❖ 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 السوناتة الشكسبيرية أو الإنجليزية تستكشف في العادة جانباً واحده من الفكرة الرئيسي للقصيده ، عرض المشكله ، إثارة السؤال و طرح سرد للموقف

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

الثنائيتان الأخيرتان تعرض جملة ختامية مذهله "startling" أو متناقضة