

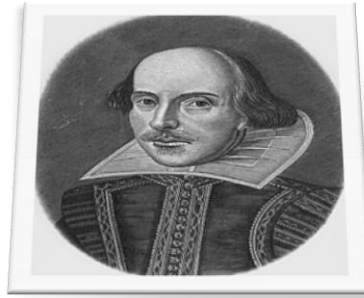
Lecture 8

THE SHAKESPEAREAN THEATER

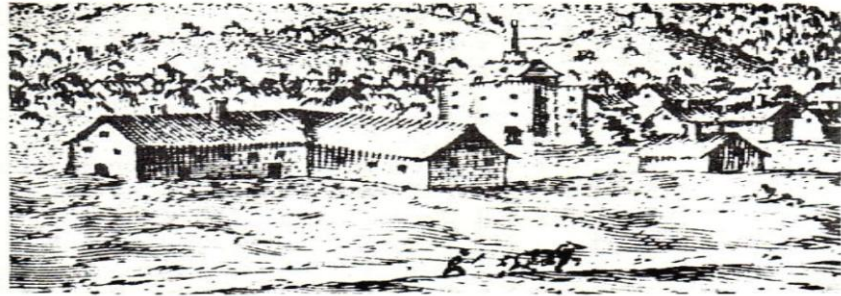
المسرح الشيكسبيرى

William Shakespearean

ويليام شيكسبير

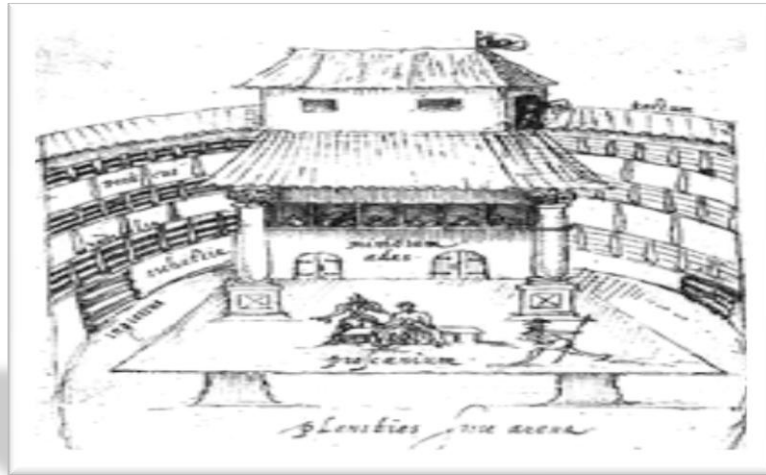

THE SHAKESPEAREAN THEATER : المسرح الشيكسبيرى

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

The (Elizabethan) Shakespearean Theater h المسرح الشيكسبيرى الإليزابيثى

المسرح الشيكسبيرى : THE SHAKESPEAREAN THEATER

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 فئاته و الأماكن المتاحة المفتوحة الأخرى .. في ١٥٧٤ ، حينما كان عمر شيكسبير عشرة سنوات أشتراط أحد قوانين مجلس الشورى أن تتطلب المسرحيات و المسارح "theaters" في لندن رخصة للقيام بها .وفي ١٥٧٦ بنى جيمس بوريج "future Lord Chamberlain's Man" أول مسرح دائم "permanent" و أطلق عليه أسما هو المسرح الخارج أسوار لندن " Theatre outside London's city " وبعده أسست مسارح كثيرة في لندن ، تضمنت المسرح "the Globe Theatre" و الذي مُنلت فيه معظم مسرحيات شيكسبير (الصورة في الأعلى تعرض رسمه لستائر المسرح، و التي بنيت بُعد ٢٠٠ متر من المسرح وضمنت كذلك معظم مسرحيات 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 تتألف من ثلاثة صفوف من المقاعد "three rows of seats" بشكل دائري بالإضافة إلى مدرجات بجانب الدائرة . يقعد المشاهدون في الجانب المسقوف من المدرجات "stage" و تكون أغلب زوايا المدرجات و المنطقة الأمامية منها مفتوحة لعناصر الطبيعة كالشمس والمطر و قد كان بإمكان ما يقارب ١٥٠٠ مُشاهد من أن يدفعوا رسوم دخول "fee" ليجلسوا في الأماكن المُغطاة (المسقوفة) بينما ما يُقارب الـ ٨٠٠ "groundlings" (المشاهدين الذين يشاهدون المسرحية و هم "واقفون" كانوا يدفعون الأقل ليتمكنوا من الجلوس في الأماكن المفتوحة "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 خشبة المسرحه مقسّمه إلى ثلاثة أقسام (المنطقة الأساسية بباب خلفي " rear " و منطقة مغطاة بالسناير " curtained area " في الخلف لمُشاهد الإكتشاف "**discovery scenes**" ، و منطقة مغطاة بالملابس " canopied " تُدعى الجنّه " heaven " (مثل الجنانه عند اهل الشام) لمشاهد الشُرّفات "**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 هناك سناير للمسرح مما يعني أن المشاهد كانت تتداخل مع بعضها البعض و الجثث (الذين يمثلون ادوار الموتى) كانوا 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 المساحة المفتوحة 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 الليلة جميل (قالها و هو يحرك يديه) >اللي تحتها خط هي الستيج دايركشن) كانوا يعتمدون عليها لمعرفة الوقت واليوم و السنه ، الجو و الموقع و الحالة ، نقلت لنا مسرحيات شيكسبير هذه المعلومات بصورة 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 الإلزابيثية " Elizabethan plays " (الشكسبيرية) نُشرت " published " بعد ادائها " after their performances " و أحيانا حتى بعد موت كُتابها . و كانت بطريقة أو بأخرى سجلاً لما كان يحدث على الخشبة في ذلك الوقت لا ما يجب أن يحدث . و كان مسموحاً للممثلين التغيير في المشاهد " scenes " و المحادثات " dialogue " و كان لهم حرية " freedom " كبيرة في التحكم بأجزائهم مقارنة بالممثلين المعاصرين لهم . و المشاهد التي تصوّر لنا هذه الحرية حدث في مسرحية **Hamlet** حيث (الحبكة المصيرية) تتمحور حور ممثل هاملت الذي كان يقوم بكتابة مشاهدته الخاصة التي سُتضاف إلى المسرحية من أجل الإيقاع " ensnare " (التغلب على شخص ما بطرق غير شريفة) ب عمّة 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 بجموده 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 ضخمة في شكل مطويات " folio format " و كانت أول مطوية لشكسبير تحتوي على ٣٦ مسرحية . أو كتيبات " quartos " أصغر حجماً وسميت المطويات بهذا الاسم " Folio " لأن أوراقها كانت مطوية من المنتصف لتجعل منها مجلداً كبيراً . كانت الكتيبات أصغر حجماً وأرخص و تحتوي على مسرحيه واحده فقط . و كانت الورقة فيها مطوية مرتين تجعل منها أربعة أوراق . عامة كانت أول مطوية تعتبر أكثر موثوقة من الكتيبات .

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 الكلاسيكية تبدو قديمة " archaic " للكثير من القراء هذا اليوم إلا أنهم إستطاعوا الإستمتاع بها كجمهور عصره . و كان متابعوة ينتمون لجميع الطبقات و ناشدت مسرحياته جميع الأحاسيس (الإحساسات) " sensibilities " بدأ من ذوي العقول الرفيعة " highbrow " كالمملوك و الملكات إلى ذوي المكانة الوضيعة " lowbrow " كالمهرجين " clowns " و الخدم " servants ". و حتى تراجيدياته ك الملك لير " King Lear " و ماكبث " Macbeth " إحتوت على مهرجين و حمقى لغرض تلطيف أجواء القصة و تزويدها بجوانب كوميدية " comic relief " و لكي يقوموا بالتعليق على أحداث القصة

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 بالنسبة لجمهوره فستكون الإشارات إلى الميثولوجيا الكلاسيكية (علم الأساطير) و الأدب الكلاسيكي مألوفة لديهم، إذ أن هذه القصص كانت جزءاً أساسياً من قواعد المعرفة الإليزابيثية " Elizabethan knowledge base " و برغم ذلك ، كانت مسرحيات شيكسبير ممتدة لتشمل مفردات جمهوره " audience's vocabulary " والكثير من الكلمات و الجمل التي نستخدمها يومنا هذا ككلمة " amazement " و عبارة " in my mind's eye, " و " the milk of human kindness " على سبيل المثال لا الحصر ، صيغت " coined by " بواسطة شيكسبير . إذ إحتوت مسرحياته 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 السنة 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 أولاً 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 ستورات "Stuart" أيضاً . المسرحيه قصيره 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 نفسه 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 مادة ماكبث (محتوى القصة) "material for **Macbeth**" أخذت من (وقائع إنجلترا و سكوتلندا و إيرندا : Raphael Holinshed's **Chronicles of England, Scotland, and Ireland**) للكاتب رافاييل هولينشد 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 حقيقة أن المسرحية إحتوت على الكثير من الفبركة والإفتراوات على التاريخ " fabrications " بما فيها الشخصية الرئيسية "including" بانكو " Banquo " والذي إخترع بواسطه أحد المؤرخين السكوتلنديين " Scottish historian " في القرن السادس عشر للتحقق من صحة خط عائله الستيوارت ، بالإضافة إلى هذه الخيالات الجمة أخذ شيكسبير الكثير من الحريات " liberties " في القصة الأساسية " original story " (الأصدار الأصلي من القصة والذي كان مكتوباً : ليس نفس الإصدار الذي مُثل أمام الملك جيمس) تلاعب بشخصيات ماكبث Macbeth و دونكن Duncan لتتناسب مع أغراضه " purposes ". وفي قصه هولينشد (الذي أقتبست منها قصه ماكبث) صُور ماكبث كملك قاس و شجاع والذي حكم بعد مقتله لـ دونكن بكفائه، بينما صور دونكن " Duncan " كرجل ذو إرادة لينه " soft-willed man " (أي رجل ضعيف) . و أشار شيكسبير إلى جوانب معينة من الشخصيتين من اجل خلق أحساس قوي بالقطبيه " polarity " (أي التناقض التام ك التناقض ما بين القطبين الشمالي والجنوبي) حيث صُور الملك دونكن كملك كبير و حنون " kindly " و يحضى الإحترام من شعبه " venerable " و ماكبث شاب منوتر " 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.

وليس ماكبث هي المسرحية التاريخية الوحيدة المليئة بالأفتراوات " fabrications " ، في الواقع هناك أسباب أخرى لماذا أعتبرت القصة تراجيدية بدلا من أن تكون تاريخية و أحد الأسباب يكمن في عالمية المسرحية " universality " (كونها عالمية) إذ أنها لا تمثل حقه تاريخية بعينها " specific historical moment " ، و تمثل ماكبث الدراما الإنسانية مع الطموح " a human drama of ambition " ، الرغبة " desire " و الذنب " guilt " تماماً ك هاملت ، وحينما يقول ماكبث مناجاته " soliloquies " يعبر خلالها عن همومه العاطفيه و الفكرية " emotional and intellectual anxieties " والتي يمكن لكثير من يمكن لجمهوره فهمها بسهولة . و لإفتقاره إلى القيم " values " والـ (طموحه المعقود : vaulting ambition) يبدو ماكبث واقعيه جدا " infinitely real " لجمهوره و بهذه القبضه القوية " powerful grip " التي يُحكم بها على جمهوره جعلت من ماكبث مسرحية 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 حذفت "excised" من الإصدار المطوية "the Folio version" و فُقدت بعد ذلك . وكانت هناك بعض النهايات الحرّة "loose ends" و بعض الجمل 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 القصّة قوية ، وفي الواقع فد قصر القصّة هذا أعطاهها تركيزا و قوى قهريه "compelling" ووحشية "brutal" ، فالأحداث تتدفق من مشهد لآخر ، من حوار لآخر برشاقة أخذة 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 جملة ، أو تعليق أو كلام ، أو خاتمه لا تتبع منطقياً ما قيل قبلها .