

المحاضرة العاشرة 10 Lecture

The Shakespearean Sonnet

السوناتة الشكسبيرية

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 للأمرء
يمكن أن تُعَمَّرَ أكثر من هذا القصيد الرصين،
لكنك أنت سوف تشع مزيدا من الضوء في هذه المضامين
وليس في النصب الحجري غير المشذب، الذي لطحه الزمان اللعين

حين تُسقط الحرب المدمرة التماثيل،
وتهدم المعارك المباني المشيدة،
فلا سيف مارس ولا نار الحرب المندلعة
يمكن أن تحرق هذا السجل الحي 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 حياً في أشعاري، ومقيماً في عيون المحبين

الرباعية الاولى: First Quatrain:

“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 المذهّبة للأمرء

يبدأ الشاعر حديثه بزعمه أن شعره أقوى من الرّخام "marble" و النصب التذكارية "gilded monuments" ،
ليس للأمرء علاوة على الشعراء حينما يأتي الأمر إلى تكريس الحقيقه "enshrining truth" .

لا الرخام ولا النصب التذكارية المذهبة للأمرء

يمكن أن تُعمر أكثر من هذا القصيد الرصين
لدى الشاعر /المتحدث إيماناً بشعره (سوناتاته) والذي يجزم بأنه سيصمد أكثر من أي تمثال حجري (والذي
لطخه الزمان : besmear’d with sluttish time)

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

الرباعية الثانية : Second Quatrain :

“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 المُدمرة التماثيل .

في الرباعية الثانية يُصرّ المتحدث أن لا شيء سيكون قادراً على محو سجل ذكرياتك الحيّة " The living record of "your memory" . وذاكره القصيد دائمه "permanent" حتى خلال الحروب المدمرة "wasteful war" التي تُدمر "overturn" التماثيل و (تهدم المعارك المباني المشيّدة) .الشعر ليس كالتماثيل والآثار التي يمكن للحروب تدميرها بل بمجرد كتابته يبقى مدوّناً 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 الآخرين بان الحقيقة جميلة "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 القصيدة كلاً من الحقيقة " truth " و الجمال " beauty " كـ شيتين خالدتين " immortal " ، والحقيقة تقف ضد الموت "Gainst death" و ليس لأحد من أعدائها (أعداء الحقيقة) 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

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

الثنائية: 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 الثنائية الأخيرة ،يُتمّ المتحدثُ إدّعائه بأن الحقيقة الشعريه و الجمال سيبقيان جزءاً لا يتجزأ في الرؤية المستقبلية للقراء

خاتمه : Conclusion:

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 بصم نوايا "intent" الشاعر على موضوعها الأصلي و هو (أن الشعر سيعمر أطول من أي تمثال مطلي بالذهب (النصب التذكارية) والتي تُنصب للأمراء) . و موضوع القصيدة والذي ربما يكون مشيراً إلى بعض الجمال القاتن "winsome beauty" الذي كان يرغب فيه الشاعر بشكل مُفرط والذي كان يُصوره في القصيدة طوال الوقت ، والخاتمه تقول بأنّها (مُشيراً إلى الديانة اليهوديه المسيحية "Judeo-Christian") سَتُخلد "immortalized" في الشعر حتى يوم القيامة "Day of Judgement" و سَتُبعث "rises" من قبرها لتواجه الحساب .

73

السوناتاه 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،
.ألا 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 هوء

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 شهرةً . ولد شيكسبير في سنة ١٥٦٤ في ستانفورد "Stratford upon-Avon" وقيل موته في سن الثانية والخمسين . كتب عدداً كبيراً من الكوميديات و التراجديات والسوناتات ، و سوناتته الثالثة والسبعون ٧٣ تتألف من ١٤ سطرأ ٣ رباعيات " quatrains " و ثنائيه " couplet " ، وصيغتها الأياميكية الخماسية " iambic pentameter " اول سطر في السوناتة يُشير بالعادة إلى عنوانها ، تقول هذه السوناتة : " That time of year thou mayst in me behold. " أي(ذلك الفصل من فصول السنة يمكن أن تراه في مشاعري) ويرسم الشاعر في كل رباعية " quatrain " صورة مُعبّرأ فيها عن قلقه من (قسوة الشيخوخة : 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 منظرًا ما بين الصورة الخارجية و الوضع الداخلي للعقل ، يترقَّب الشاعر البرد و العُزله (الهجران) الذان يرافقان خريف العمر . في الأربعة 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" واحد تلو الأخرى وإحساسا بالبرد "chill" يعقب رياح الخريف . إختيار الكلمات كـ "Bare ruin'd choirs" يشير إلى بقايا الكنيسة التي جُردت من سطحها مما جعلها معرضة لعناصر الطبيعه و تُركت لتُدَمَّر . و كأنما يريد الشاعر أن يقول : هل رأيت هذه الكنيسة 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 والمعرفة التي كان يتمتع بها هنا في نفس المكان أُشير إليها بأغنية الطائر الجميلة التي أضافت نغمه عاطفية ، نغمة الشفقة و التعاطف .

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 مُثِّل 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 " إنَّ الشفق ضوء أت من السماء ما بين الغروب " sunset " و المساء ، إستخدم شيكسبير هنا الحس المرئي " a visual sense " للظلام والذي يدل على أن النهاية قريبه و صوره بوضوح " :
تأخذها اللبلة 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 مجازية : figuratively expressed) كوجه الموت الآخر " death's second self " والنوم كذلك صُور 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 ، يوضِّح 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 .

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

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

- abab cdcd efef gg is the **Shakespearean rhyme scheme** المخطط الشيكسبييري
- abab bc bc 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 السوناتة الشيكسبيرية : ٣ رباعيات كل واحدة تحتوي على ٤ أسطر + ثنائيه (آخر سطرين)

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

تقسيم السوناتة البيتراركية: أوكتيفه (ثمانية من ثمانية أسطر) و سيستيت (سداسية) 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!"

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