

Lecture 6

The Shakespearean Sonnet

السوناتة لشكسبير

© ۲۰۱۱ ملتقى جامعت الملك فيصل - اللغت الإنجليزيت المستوى الرابع

Sonnet 55 Not Marble, Nor the Gilded Monuments

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. Giants 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.

•يرجى الرجوع للقصيرة في المحاضرة والاستماع لها ⊙

5

10

<u>First Quatrain</u>: "Not marble, nor the gilded monuments"

The speaker of Shakespeare sonnet <u>55</u> begins by proclaiming that his poem is more powerful than "marble" or "gilded monuments." Princes have nothing on poets when it come 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 "besmeared 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. أول رباعية: "ليس من الرخام، ولا آثار مطلية بالذهب" السوناتة ٥٥ لشكسبير تبدأ بإعلان أن قصيدته أقوى من "الرخام" أو "الأثار المذهبة أي المطلية بالذهب" وهو مالا يملكه الأمراء عندما يكرس الشعر الحقيقة: \Not marble, nor the gilded monument.

Of princes, shall outlive this powerful "rhyme." الشاعر يؤمن بأن سوناتاته سوف تدوم مثل أي تمثال

الشاعر يؤمن بان سوناتاته سوف تدوم مثل اي تمثال حجري " تلوث مع عصر فاسد".

الرخام والآثار المذهبة تصبح فاسدة بذيئة بالمقارنة مع آثار مكتوبة والتي تحتوي على تكريم الشاعر الحقيقي لمعرفة الحقيقة والجمال. الشاعر يعلم أن الحقيقة هي من وحي الروح، وبذلك فهي أبدية.

۲

<u>Second Quatrain</u>: "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."

<u>Third Quatrain</u>: "' Giants death, and all oblivious enmity"

The poem containing truth and beauty is immortal; it is "' Giants 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."

الرباعية الثانية:

"When wasteful war shall statues overturn"

في الرباعية الثانية ، المتكلم يصر على ان لا شيء يمكن أن يمحو ذاكرة القصيدة "السجل الحي لذاكرتك" ؛ على الرغم من "حرب الإسراف" قد "اسقط" "التماثيل" و "يشوي اجتثاث أعمال البناء. "القصيدة غير مادية وكتبت مرة واحدة وهي لا تزال محفوظة بسجل دائم في الذاكرة.

وقال "السجل الحي" يشمل أكثر من مجرد شهادة جامعية و حبر ، بل تشمل قوة الفكر الذي يولد في كل الاعتبار . الرائي الحقيقي / الشاعر يخلق هذا السجل الحي و يعيش في قصائده لتذكير الآخرين بأن الحقيقة لا تمحى ، جميلة ، وأبدية ولا يمكن حتى إيقافها أو مقاطعتها .

الرباعية الثالثة:

"' Giants death, and all oblivious enmity"

القصيدة التي تحتوي على الحقيقة والجمال قصيدة خالدة، "عمالقة الموت" العدو لا يمكن أن ينجح ضد الروح الحقيقية كما يجزم الشاعر

"your praise shall still find room / Even in the eyes of all posterity / That wear this world out to the ending doom."

الشاعر كقارئ لديه الخبرة في السوناتات من قبل، واقصى قدر من الثقة أن قصائده سوف تحضى بشهرة واسعة النطاق، وأن جميع الأجيال المقبلة من القراء، "عيون من جميع الأجيال القادمة،" سيقر ونها وستتم دراستها . إيمان الشاعر العميق في موهبته الخاصة، يؤكد أنها ستبقى إيمان الشاعر العميق في موهبته الخاصة، يؤكد أنها ستبقى "[e]ven in the eyes of all posterity / That wear this world out to the ending doom."

<u>The Couplet</u>: "So, till the judgment that vourself 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 imbedded in the vision of future readers.

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 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.

"So, till the judgment that yourself : الكوبليت "arise"

في الكوبليت ، So, till the judgment that yourself ، هني الكوبليت ، arise, / You live in this, and dwell in lovers' eves."

، تجاور الشاعر المطالبات التي تحاسب القصيدة، فإن الحقيقة الشعرية والجمال تبقى إلى الأبد ، وجعلهما موجودة في رؤية القراء في المستقبل.

والخلاصة :

القصيدة تهدف إلى تخليد هذا النظم. والمقصود من القصيدة تأثير الموضوع مع نية الشاعر القصيدة سوف تضل فترة أطول على قيد الحياة أطول من أي تمثال مطلي بالذهب والتي قد تكون نصبت إلى الأمير، إلخ. . . موضوع القصيدة (قد يكون جميلا فاتنا يريده الشاعر حقا أن يكون اشعث)، وسيتم تصويره في القصيدة في جميع الأوقات، يكون اشعث)، وسيتم تصويره في القصيدة في جميع الأوقات، الخ وعلاوة على ذلك، وإنهاء يقول ان الامور سوف تكون اساسا انها خلدت في القصيدة حتى يوم القيامة (نظام مرجعي العقيدة المسيحية واليهودية)، وقالت انها "ارتفاع" من قبرها لمواجهة قول الحكم.

73

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 old,
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.

•يرجى الرجوع للقصيرة في المحاضرة والاستماع لها ⊙ 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.

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.

ربما كان شكسبير الشاعر الأكثر شهرة في كل العصور . ولد شكسبير في ستراتفورد في ١٥٦٤ افون. توفي قبل أن يكمل سن ال ٥٦، لشكسبير عددا كبيرا من الكنب، المسرحيات كوميدية وتراجيدية والسوناتات. سوناتة شكسبير ال٧٦ تتكون من ١٤ خطوط، ٣ رباعيات وكوبليت السطر الأول أحيانا من السوناتة يكون العنوان. يقرأ، "هذا الوقت من السنة في مايست انت لي ها". يوسم الشاعر صورة الحجر في كل من السوناتة نقل الهموم له من قسوة وشيكة في العمر. انه يريد للقارئ لفهم قيمة الحياة والحب. انه يفعل ذلك من خلال توضيح أن يقتصر الحياة الوقت.

في المقطع الأول من السوناتة، الشاعر يرسم إشارة بين صورة الدولة الخارجية والداخلية للعقل. الشاعر تتوقع البرد وشيكة والهجر التي تأتي مع العمر. قراءة الأسطر الأربعة الأولى، "هذا الوقت من السنة في ماست انت لي ها / عندما بترك الصفراء، أو لا شيء، أو قليلة، لًا تعطل / على تلك الفروع التي تهز صد البرد، / مُكشوفة ruin'dجوقات، حيّث أواخر الحلو غنت الطيور ". (١-٤). وتنكون الصور من يوم خريف قاسية أكثر اللمس عن طريق استحدام مؤقتا في السطر الثاني. كل وقفة بساعد على خلق صور من أوراق تهبُّ معيدا، واحدًا تلو الآخر، والشعور موطأة ريحا اواخر الخرف. اختيار الكلمات، " ruin'dمكشوفة جوقات" هُو اشارة الى نقاما الكنيسة التي تم تجريده من سقفها، مما بعرض إلى العناصر واليسار إلى الاضمحلال. ببدو وكأن الشاعر قائلا : "انظر في هذا المكان، وهذا هُوكيف أشعر؛ القديمة والبرد والتُخلي عن وأنا في حالة مِن الحراب وأنا معلقة على بالكاد . " مع العلم بأن إلفرح كانت موجودة في هذا المكانّ، كما أشار إلى ذلك أغنية الطائر الحلو، ومجموعات لهجة عاطفية، واحدة من المؤسف متعاطفة.

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. 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.

The type of Sonnets rhyme schemes :

- abab cdcd efef gg is the Shakespearean rhyme scheme

- abab bcbc cdcd ee is the Spenserian rhyme scheme
- abbaabba cdecde is the Petrarchan rhyme scheme

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

- The division of the Petrarchan sonnet : octave or octet (8 lines) and a sestet (six lines) .
- Every form of sonnet is 14 line. This is a fixed form.

ويمثل الشباب البهت بواسطة الشفق في القسم الثاني من السوناتة. "أنت لي في see'st الشفق من مثل هذا اليوم / وبعد غروب الشمس fadeth في الغرب"، (٥-٦). ودلالة على الشفق المشار إليه كما في القاموس فرانكلين ضوء من السماء بين الغروب والليل كامل. هنا، وحاسة البصر الظلام مع اقتراب دلالة أن نهاية قريبة ويتجلى بوضوح. "أي من قبل وربحت ليلة سوداء يسلب، / الموت النفس ثانيا، أن يطوي الجميع في راحة. " (٧-٨). تتخذ بسرعة والشفق بعيدا من ليلة سوداء، كما أعرب عن المجازي، "الموت الثاني النفس". وغالبا ما يصور النوم بمثابة النفس الثاني من الموت، أو شقيق الموت. في الرباعية الثالثة من السوناتة، الشاعر يجعل من الواضح باستخدام استعارة مختلفة، وأن وفاته لن يكون دائما. "أنت لي في see'st ومتوهجة من النار مثل / هذا على رماد شبامه كذبة ربحت، / وبما أن أحملكم على فراش رماد شبامه كذبة ربحت، / وبما أن أحملكم على فراش

تلك التي كآن يتغذى عليها . / (١٢) . دلالة ببساطة، الحياة التي عاشها هو الموت.

الموت لا بد أن ينتهي / (٩-١١)، وهو ستُخدمُ هذا

التشبيه تعني أن رماًد شبابه يعادل الموت ". المستهلكة مع

- نوع من مخططات السوناتات قافية:

- ے abab cdcd efef gg قافیة شکسبیر
- abab bcbc cdcd ee قافية سبينسيرين
 - abbaabba cdecde قافیة باترستین

- قسم من السوناتة شكسبير : ٣ الرباعيات (في الرباعية هو ٤ خطوط) .

- قسم من السوناتة Petrarchan : اوكتاف أو ثمانية (٨ خطوط) وsestet (ستة خطوط) .

- كل شكل من السوناتة هو خط ١٤. هذا هو شكل ثابت.

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