Lecture 12

The Country-House Poem

الشِّعر الريفي

- The English ‘country-house’ poem was an invention of the early seventeenth century
- القصيدة الريفية اختُرعت في اوائل القرن السابع عشر

- and is defined by its praise of a country-house estate and its (usually male) owner.
- و عُرّفت بمديحها للمقاطعات الريفيّة و مُلّاكها

- Country house poetry is a sub-genre of Renaissance poetry and was first written during the Seventeenth century. It was closely linked to patronage poetry, in which poets (sometimes outrageously) flattered patrons in order to gain sponsorship and status.
- و هي فرع من فروع شعر عصر النهضة و كتبت اولاً اثناء القرن السابع عشر و كانت مرتبطه بشدة مع شعر الرُّعاة و الذي يمتدح فية الشعراء رعاتهم كي يحصلون منهم على الرعاية و المكانه.

- At this time, many houses were built in the countryside as a display of wealth, and as a retreat for the courtier when overwhelmed by the court and city life.
- و تُبنى في هذه الأيام بيوتاً كثيرة في الريف كإستعراضاً للثّراء وأيضاً حينما ينسحب رجال الحاشية من البلاط و حياة المدينه حينما يكتفون منها.
- Country houses were not, originally, just large houses in the country in which rich people lived. Essentially they were power houses - the houses of a ruling class. They could work at a local and national level as the seat of a landowner who was also a member of parliament.
- وبيوت الريف في الأصل ليست مجرد بيوت كبيرة يعيش فيها أناس أثرياء ، كانت منازلاً للسطلة وحتى أن منازل الطبقة الحاكمه كانت منها والتي من الممكن أن تعمل على المستوى المحلي و الوطني و مقراً لصاحب الأرض الذي كان عضواً في البرلمان في ما مضى.
- Basically, people did not live in country houses unless they either possessed power, or, by setting up in a country house, were making a bid to possess it.
- وبشكل أساسي فلم يكُن الناس يستطيعون العيش في البيوت الريفيّة حتى تتكوّن لهم قوّة أو أن يبذلون جهوداً لإمتلاكها .
- Country house poems generally consisted of complimentary descriptions of the country house and its surrounding area which often contained pastoral detail.
- و شعر الريف عامّةً يصف و يمتدح الريف و منازله و مناطقه المُجاورة و التي تحتوي عادة على تفاصيل رعويّة (ريفيّة).

- Country house poems were written to flatter and please the owner of the country house. Why did poets do this? Until the nineteenth century the wealth and population of England lay in the country rather than the towns; landowners rather than merchants were the dominating class. Even when the economic balance began to change, they were so thoroughly in control of patronage and legislation, so strong through their inherited patronage and expertise that their political and social supremacy continued.

- وكُتب شعر الريف من أجل إمتداح و إبهاج ملّاك المنازل الريفيه (أوربما القصد الإقطاعات الريفيه) و لماذا فعل الشعراء هذا ؟ كانت الثروة و عدد السّكان الإنجليزيين الى ما قبل القرن التاسع عشر تكمن في الرّيف بدلاً من المُدن و كان ملّاك الأراضي " landowners " بدلا من التُّجار " merchants " هم الطبقة المُهيمنه . حتى و إن بدأ التوازن الإقتصادي يتغيّر يظلون يسيطرون على الرعايه "patronage " و التشريعات " legislation" . وهم أقوياء جدّاً من خلال رعايتهم التي ورثوها ابا عن جد وخبرتهم حيث أن سيادتهم السياسية و الإجتماعية تستمر .

- From the Middle Ages until the nineteenth century anyone who had made money by any means, and was ambitious for himself and his family, automatically invested in a country estate. Poets tried to gain the favour and patronage of these landowners through praise of their homes.

- و من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر ، كان أي شخص يجمع النقود بأي طريقة كانت و يكون طموحاً لأن يرتقي بنفسه و بأُسرته كان يقوم بإستثمار أمواله مباشرةً في العقار .حاول الشعراء أن يجنوا المصالح و الرّعاية من اولئك المُلّاك من خلال إمتداح منازلهم .

Ben Jonson's country house poem *To Penshurst* was written to celebrate the Kent estate of Sir Robert Sidney, Viscount Lisle, later earl of Leister (father of Mary Wroth). The poem idealises country life and sets up an opposition between the city and the country. The title *To Penshurst* indicates that the poem is a gift, in praise of Penshurst. Jonson begins by telling us what Penshurst is not:

Thou art not, Penshurst, built to envious
show . . . nor can boast a row of polish'd pillars
. . . thou hast no latherne.

بن جونسن : كُتبت قصيدته الرّيفية "*To Penshurst* " من أجل إدخال السرور على السير روبيرت سيدني" Sir Robert Sidney" مالك مقاطعه الكنت "Kent estate "، والسيد "Viscount Lisle " ولاحقا إيرل ليستر" earl of Leister"والد ماري ورث . ويدل الشعر على أنّهُ هدية (في مديح بينشرت)

شرح الأبيات : أنتِ (بينشرت) لم تُبنِي كي تُثيري الحسد في قلوب الناس (تثير الحسد بجمال بنائها) ولا ان تتفاخري بأعمِدتكِ المصقولة ..

- This tells us that Penshurst was not built to show off the wealth of its owners, and is far from ostentatious. The qualities that cannot be found at Penshurst are listed to make it seem humble and down-to-earth compared to the average country house. Perhaps this is done to prevent peasants' resentment of lavish spending on luxuries by the wealthy. A more likely explanation, however, is that it is subtle criticism of other, more flamboyant residences. Jonson seems to take a Christian standpoint in his encouragement of modesty and his veiled criticism of the vanity of the owners of more showy edifices. Or perhaps it is a frustrated stab at the inequalities of capitalism. Penshurst is said to boast natural attractions:

of soyle, of ayre, of wood, of water:
therein thou art fair.

يخبرنا الشاعر في هذه الأبيات بأن بينشرت لم تُبنى لترينا ثراء مّلاكها .. وهي أبعد ما تكون من التباهي .و الميزات التي لا تُوجد في بينشرت كتبت واحده وراء الثاني كي تُبدي لنا أنها متواضعةً مقارنه ببيوت الريف المتوسطه . وربما أنّهُ كتب هذا أو وصفها بهذا الوصف كي يمنع إستياء الفلاحين من الإثرياء تجاه إنفاقهم المال على فخامتهم " luxuries" ومع ذلك هو نقد خفيف يُوجّهه جونسن لمساكن الأخرى الأكثر فخامه (أو كما وُصفت هنا أكثر توقّداً) و يبدوا ان جونسون ياخذ وجهه النظر المسيحية

- The idea that nature is beautiful and does not need decoration is emphasised. The opening lines of the poem may lead the reader into thinking that Penshurst is a dull place, so the employment of classical allusions serves to seize the reader's attention, and also adds an air of mystery and uncertainty. This also gives the impression of a Pagan society, and reinforces mythological stereotypes about the countryside, although we are told towards the end of the poem that "His children...have been taught religion".

- و أكّد هنا على فكرة أنّ الطبيعه أكثر جمالاً ولا تحتاج إلى زخرفة . في السطور الإفتتاحية للقصيدة قد تقود القارئ لأن يفكر بأن بينشرت هي مكان (ممل :dull) فتوظيف التلميحات الكلاسيكية " classical allusions " هنا كان له دورة في السيطرة على إنتباه القارئ و اضافة جوا من الغموض و عدم اليقين ، كما اعطى انطباعا عن المجتمع الوثني"Pagan society " و عزز النظرة النمطيه"stereotypes " (الخُرافيه : أي الناس الجاهلة التي تؤمن بالخرافات) عن المجتمع الريفي ، و على الرغم من أن الشاعر ظل يخبرنا حتى نهاية القصيدة بأن ."His children...have been taught religion"أبناؤة درسوا الدين

- It is significant that the poem mentions the poet Philip Sidney: "At his great birth, where all the Muses met.“ We are told that Penshurst was the birthplace of Sidney, and this serves to disperse the stereotype that country folk were unintelligent.

- و من الجدير ذكره بأن القصيدة ذكرت الشاعر فيليب سيدني في "At his great birth, where all the Muses met.“) و نحن قد أُخبرنا بأن بينشرت مكان ميلاد سيدني ، وقد خدم هذا في تشتيت " disperse " النظرة النمطية للمجتمع الريفي بأنهم سطحيون وأغبياء.

- The absentee landlord, who dissipated his time and fortune in living it up in the city, became a stock figure in contemporary satire. But so did the boozy illiterate hunting squire, the Sir Tony Lumpkin or Sir Tunbelly Clumsy, who never left the country at all, or if he did only made himself ridiculous.

- و مُلّاك الأراضي الغائبون الذين بدّدو"dissipated " أموالهم و أوقاتهم و ثرواتثهم في اللهو بها في المُدن أصبحوا " stock figure "(أي شخصيات خياليّة إرتُكِزت على النظرة النمطية الشائعه الأدبية أو الإجتماعيّة) في الهجاء المُعاصر "contemporary satire" وكذلك المُلاك الثملين الصيّادين و الأمّيين كشخصيّة السير طوني لمكين و تنبلي كلمسي ، والذين لم يتركوا الريف إطلاقاً و حتى لو كانوا فعلوا لن يجعلوا من أنفسهم سوى أشخاصاً تافهين ..

- Philip Sidney was seen as the model of a Renaissance man. He was a courtier, talented poet, advisor to the Queen, and soldier. His whole family were patrons of the arts, so the connection made between Penshurst and the Sidney family gives the impression that Penshurst was the epitome of an educated, cultured household.

- وكان يُنظر للشاعر فيليب سيدني كمثال لرجل النهضه النموذجي . كان أحد رجال الحاشية الملكية "courtier " وشاعر موهوب و كان و مستشاراً "advisor " للملكة و جنديّاً . و كل أفراد عائلته كانو رُعاةً (ليس المقصود هنا رعاة الأغنام بل رُعاة المواهب و والأدب و الشُعراء الـ "patrons ") ،إذاً فالإرتباط بين بينشرت و عائله سيدني تعطي إنطباعاً بأن سُكّان بينشرت مثالاً على الأشخاص المثقفين و المتحضرين .

- In the central part of the poem, Jonson makes Penshurst sound like a countryside Utopia. The copse "never failes to serve thee season'd deere", "each banke doth yield thee coneyes (rabbits, "the painted partrich lyes in every field . . . willing to be kill'd.“ This kind of submission sounds too good to be true

- وفي الجزء الاوسط من القصيدة يجعل جونسن بينشرت كـ المدينة الرّيفيّة المثاليّة "Utopia " ، فيذكر بعضاً من صور الخنوع (الخضوع) كقوله " each banke "never failes to serve thee season'd deere"

"the painted partrich lyes in every field "، " doth yield thee coneyes" والتي تبدوا واقعيّة و رائعه

- ❖ It is likely that Jonson's portrayal of country life has a satirical edge. He says that "fat, aged carps runne into thy net“ and that when eels detect a fisherman, they "leape . . . into his hand." This irony may be directed towards those who boast that country life is trouble-free.
- ❖ و من الراجح بأن تصوير جونسن للحياة الريفيه له زواياه الساخرة "satirical edge" ، فيقول "fat, aged carps runne into thy net“ ، أي عندما تكشف الثعابين الصّياد تقفز في يده ، وهذه السخرية قد تكون موجّهه إلى اولئك الذين يتباهون بأن حياة الريف خالية من المتاعب .

Aemilia Lanyer (1569-1645) was of Italian Jewish descent. She may have served in the Duchess of Kent's household. Her volume of poems *Salve deus rex Judoeorum*, 1611, was in part a bid for support from a number of prominent women patrons. Her country house poem *The Description of Cooke-ham* gives us an account of the residence of Margaret Clifford, Countess of Cumberland, in the absence of Lady Clifford, who is depicted as the ideal Renaissance woman - graceful, virtuous, honourable and beautiful. Lanyer describes the house and its surroundings while Lady Margaret is present, and while she is absent. While Lady Margaret was around, the flowers and trees:

إميليا لانير : (١٥٦٩-١٦٤٥) كانت إيطالية من أصل يهودي ، و قد تكون خدمت في بلاط دوقة الكِنت " Duchess of Kent" و مجلّد قصائدها المسمى "*Salve deus rex Judoeorum*, 1611" ١٦١١م كان محاولة لطلب المعونه من مجموعه من الداعمات البارزات "prominent women patrons" ، وقصيدتها الريفيّة " *The Description of Cooke-ham*" تعطينا تقريراً عن مسكن مارجريت كليفورد "Margaret Clifford" كونتيسة كومبرلاند ، في غيابها والّتي صُوّرت فيها (السيّدة مارجريت) كنموذجاً مثاليّاً لأمرأه عصر النهضة ، رشيقه ، و فاضله ، و شريفة و جميلة . و وصفت لانير المنزل و ما جاوره في حضور السيده مارجريت ، وفي غيابها

Set forth their beauties then to welcome thee!
The very hills right humbly did descend,
When you to tread upon them did intend.
And as you set you feete, they still did rise,
Glad that they could receive so rich a prise.

شرح الأبيات :أن التلال تنحني بتواضع حينما تستقبل سيدتها الجميله كي تسير عليها و ترتفع مرة أخرى بعد أن تضع قدمها عليها و هي سعيده بذلك

- ❖ It seems as if nature is there for the sole purpose of pleasing Lady Margaret. The birds come to attend her, and the banks, trees and hills feel honoured to receive her. Nature is personified throughout the poem, and, when Lady Margaret leaves, appears to go through a process of mourning: "Every thing retaind a sad dismay”.
- ❖ تصوّر الأبيات كما لو أن الطبيعه لها هدف واحد "sole " و هو إدخال السعادة و السرور إلى قلب الليدي مارجريت (صاحب المسكن) الطيور تأتي إليها ،الأشجار و التلال تشعر بالفخر حينما تستقبلها "receive " شُخّصت الطبيعة من خلال القصيدة (عند ذهاب السيده مارجريت "غيابها) كأنها في مواسم حداد "mourning وكل شئ حزين

- Many poems emphasise the strength of nature and the weakness of, but in this poem, nature seems to be at the mercy of a human, and a woman at that. This unrealistic notion of Lady Margaret's control over the elements greatly flatters her, and the poem is therefore likely to gain Lanyer's favour with the Countess. A far more rational explanation would be that Lady Margaret resided at Cooke-ham during the summer months, and just after she left, autumn came upon the countryside. In order to flatter Lady Margaret, Lanyer implies that the countryside is mourning her departure, but in actual fact she sees the turn of the season, which is not affected by Lady Margaret. Just as in To Penshurst the lifestyle seemed too good to be true, in A Description of Cook-ham, the Lady of the house seems to be too close to perfection to be real.

و تؤكد الكثير من الأشعار قوة الطبيعه و ضعفها ، و لكن في هذه القصيدة تُصوّر الطبيعه كما لو انّها تحت رحمه الإنسان . (السيده مارجريت) و هذه فكرة " notion" غير منطقية (أي سيطرتها على عناصر الطبيعه التي تجاملها حد التّملق) . ولهذا من المرجح جداً أن تكون هذه القصيدة كتبت من أجل حصول كاتبتهاعلى جمائل الكونتيسه (أو التمصلح منها بشكل أصَح) و قد يكون هناك تفسيراً أكثر عقلانيّة و هو ان السيده مارجريت كانت تقيم حفلات شواء الخنزير "Cooke-ham" "في الصيف و عندما تذهب يأتي الخريف مباشرةً ، و حتى تمتدح لانير السيده مارجريت صورت الريف بأنه يقيم حداداً لغيابها " mourning" ولكن في الحقيقة هي كانت تلاحظ تغير الفصول الطبيعي والذي لا علاقة له برحيل السيده مارغريت أو حضورها ، كما في وصف أسلوب الحياة في بينشرتو الذي بدا واقعيا و جميلاً،عند ذكر الـCook-ham" (لحم الخنزير) تبدوا سيده المنزل هنا فقط قريبه إلى الكمال و الواقعيّة.

- Perhaps Lanyer's poem is a satirical take on the relationship between the poet and the patron. She appears to be saying that poets will write anything to flatter patrons in order to gain their favour - even something as ridiculous as the idea that nature is emotionally sensitive ("the grasse did weep for woe", and mourns the departure of a human being.

- و ربما يكون شعرها ذاته هجائّياً (شعر هجاء) يتناول العلاقة ما بين الشاعر و نصيره "patron " و من الواضح بانها ترمي إلى أن الشاعر عليه أن يكتب أي شئ من أجل أن يُجامل نصيره أو من يرعاه حتى يحصلو منهم على المصلحه . حتى لو كان شيئاً سخيفا كـ أن الطبيعه حساسه عاطفيّا كقولها (أن الحشائش تبكي أسفاً) و تقيم الحداد لرحيل شخص ما .

Conclusion

- The social criticism contained in these two poems is subtle, and shrouded. Society is never criticised directly by the poets, and irony was their most valuable tool. Nature behaves in strange, abnormal ways in both of the poems. In To Penshurst, animals seem unrealistically submissive towards the wills of the people, provisions are acquired with the minimum of effort. The timber crisis of the seventeenth century illustrates the extent to which poets grappled with contradictory images of nature: "Nature, on the one hand, is the fallen, postlapsarian realm of scarcity and labour and, on the other, the divinely ordered handiwork of a beneficent God that can be made to yield infinite profits."

- النقد الإجتماعي الوارد في هاتين القصيدتين هو نقد لطيف "" subtle " و سجي "shrouded "و لم ينتقد الشعراء المجتمع مباشرةً ، بل كانت السخرية و التّهكم "irony " وسيلتهم الأكثر نفعاً في ذلك ، وفي كلا القصيدتين تتصرف الطبيعه بشكل غريب و غير منطقي ، في بينشرت تبدو الحيوانات خاضعه"submissive " لإراده البشر بصورة غير منطقية ،والمؤن يتم الحصول عليها بأدنى جهد ، و صورت لنا أزمه الخشب " The timber crisis" في القرن السابع عشر الحد الذي وثّق فيه الشعراء الصور المتناقضة للطبيعه " الطبيعه في يد و العالم البشري الناقص والذي بحاجه إلى العمل في يد أخرى ، وأن الحِرف اليدويّة التي من الله الرحيم يُمكن أن توفر لنا أرباحاً لا نهائيّة "

- The social criticism present in To Penhurst is very effective because it is so unexpected. The role of country house poems was to praise and flatter, yet it is possible to detect a strong sense of irony in the descriptions, and we see the criticism present if we read between the lines.

- والنقد الإجتماعي يقدم في قصيده بينشرت مؤثر جداً لأنه غير متوقع جداً، و كما نعلم فإن دور القصيدة الريفية هو إمتداح و مجاملة مُلّاك الأراضي و على الرغم من ذلك فمن الممكن جداً إكتشاف إحساسا قوياً بالسخرية في وصفة و قد نستطيع قراءه نقده من بين أسطره .

- Similarly, love poetry is sometimes used as a way for poets to discuss other things. The poem Who so list to hount I knowe where is an hynde, written by Sir Thomas Wyatt, at first appears to be a love poem, but it could also be interpreted as criticism of patronage, hunting and politics. The hunter and the hunted are compared to the patron and the poet. At this time, poets were afraid to be direct in their criticism of the world they lived in, because they could incur the wrath of the monarch, which was never beneficial if the poet wanted to gain patronage.

- وبالمثل فأن الشعر يستخدمون شعر الحب أحياناً لمناقشة مواضيع أخرى به ، و قصيدة " The poem Who so list to hount I knowe where is an hynde" للسير توماس وايت Thomas Wyatt, ظهرت أولاً على أنها قصيده حب و لكنها من الممكن ان تُترجم على أنها قصيده إنتقاديه للرُّعاة " patronage "، القنص و السياسة ، وقُورن الصيّاد و الفريسة بالشاعر و الراعي "patron and the poet " و حتى هذا الوقت يخشى الشعراء أن يكونوا مُباشرين في شعرهم لأنهم لا يريدون أن يغضبوا عليهم الملوك الشئ الذي قد يحرمهم من مصالح الرُّعاة

- The poems are effective as social criticism because the criticism is not obvious, but if one looks closely, it becomes apparent. However, it was unlikely that people read country house poetry to be provided with political or social insights, so it is likely that many of the allusions were lost on the majority of readers.

- و كنقد سياسي فالقصائد جميعها مؤثّرةُ لأنها ليست واضحه في نقدها لكن لو دقق الشخص فيها تصبح واضحه كـالشمس ، على أي حال لم يكن الناس دائما يقرأون القصائد التي تتناول رؤى سياسيّة و إجتماعيّة . و كانت كثير من التلميحات "allusions " تضيع ما بين جمهور القرّاء .