

Literary Criticism and Theory-Dr. Fouzi Slisli

Lecture 2-The Stories Behind the Stories 2

Rome and Europe-Literary Criticism and Theory

- In the Renaissance, Europeans rediscovered the books of the Greeks and Romans and that allowed them to develop a literature and a culture.
• في عصر النهضة ، اعاد الاوروبيون اكتشاف كتب اليونانيين والرومانيين وهذا سمح لهم بتطوير الادب والحضارة
- The period is called the Renaissance because across Europe people wanted to “revive” the ancient learning of Rome and Greece.
• سميت الفترة بعصر النهضة لأنه في اوروبا الناس ارادوا احياء التعلم لروما واليونان
- During the Renaissance, Europe was far less sophisticated than Rome and Greece were.
• خلال عصر النهضة ، كانت اوروبا اقل تطورا بكثير مما كانت عليه روما واليونان
- There were no written languages in Europe.
• لم تكن هناك لغات مكتوبة في اوروبا
- The only written language was Latin and people who could read Greek, like Erasmus, were very rare.
• اللغة الوحيدة المكتوبة كانت اللاتينية وكانوا الناس الذين يستطيعون قراءة اللغة اليونانية قليلون جدا مثل ايراسموس
- So we have an under-developed continent, largely illiterate that all of a sudden discovers a vast legacy from the ancient world – hundreds and hundreds of texts and books that no one had seen for hundreds of years.
• اذا لدينا قاره متخلفة ، الأميين (الذين لا يقرؤون أو يكتبون) بشكل كبير حيث ان جميع الاكتشافات كانت ارث كبير من العالم القديم ، المئات والمئات من الكتب والنصوص التي لم يرها احد منذ مئات السنين

- This material will transform the mind of Europe, and lead to the Renaissance, the Reformation, the Scientific Revolution, the Enlightenment and the modern technological world in which we live today

• هذه المادة سوف تحول العقل الاوروبي ،وتقود الى عصر النهضة ،الاصلاح ، الثورة العلمية، التنوير والعالم التكنولوجي الحديث الذي نعيش فيه الان

التناقضات والالتباسات Contradictions and Confusions

- Like the Romans, Europeans wanted to produce poems, books and sophisticated culture because they thought, like the Romans did, that high culture, great books and poems were what great and mighty nations have.
- كما هو حال الرومان ، ارادوا الاوروبيون ان ينتجوا القصائد ، الكتب والثقافة المتطورة لانهم ظنوا بان الثقافة عالية ، الكتب والقصائد رائعة هي ما يجب ان تمتلكه الامم العظيمة كما فعله الرومان
- Great nations do great deeds (like conquering lands and people) and record those great deeds and conquests in great books and poems.
- الدول الكبرى تقوم بأعمال كبرى،(مثل احتلال الاراضي والشعوب) وتسجيل تلك الاعمال الكبرى والغزوات في كتب وقصائد رائعة
- The reason why “*les gestes* [the glorious deeds] of the Roman people” were unanimously celebrated and preferred to the deeds of the rest of humanity, Joachim du Bellay explains in the 1520s, was because they had “a multitude of writers.”
- السبب لماذا "ليه *gestes* [من المآثر الجليلة] من الشعب الروماني - تم الاجماع على الاحتفاء بها كمفضلة على بقية الإنجازات البشرية ، يفسر يواكيم دو Bellay في ١٥٢٠س، بسبب انهم لديهم عدد كبير من الكتاب
- That is the reason, he says, why “in spite of the passage of time, the fierceness of battle, the vastness of Italy, and foreign incursions, the majority of their deeds (*gestes*) have been in their entirety preserved until our time.” Joachim du Bellay
- هذا هو السبب كما يقول "يواكيم دو Bellay" ، لماذا "بالرغم من مرور الزمن، فإن ضراوة المعركة، واتساع إيطاليا، والغزوات الأجنبية، فإن غالبية أعمالهم (*gestes*) كانت في مجملها محفوظة حتى وقتنا هذا.

- So the emergence of what we call today “literature” in Renaissance Europe had a strong political motivation and purpose.
- لذا ظهور ما نسميه اليوم بأدب عصر النهضة في أوروبا كان له دافع وهدف سياسي قوي

- What we call today literature emerged because Europeans were becoming politically and militarily powerful.
- ما نسميه اليوم بالأدب ظهر لأن الأوروبيون أصبحوا أقوى سياسيا وعسكريا
- They were conquering lands and taking over trade routes, and as the passage of du Bellay cited indicates, poetry and literature were necessary accessories of political power.
- كانوا يحتلون الاراضي ويستولون على خطوط التجارة ، وكما اشار اليه النص الذي كتبه بيللي ،الشعر والادب ملحقات ضرورية للقوة السياسية .
- **The logic was this:** كان هذا المنطق
- Great empires needed great literature, just like the Romans and the Greeks had.
- حاجة الإمبراطوريات العظمى لأدب عظيم، مثلما كان الرومان والإغريق.
- In that sense, the study of classical learning, literature and criticism all emerged with the purpose of giving the emerging European states written and “civilized” languages comparable to those of Rome and Greece.
- لهذا المعني فإن دراسة تعلم الكلاسيكية والأدب والنقد أظهر غرض إعطاء الأوروبية الناشئة اللغات المكتوبة و "المتحضرة" لغات مماثلة لتلك التي من روما واليونان.

- Europeans saw poems and plays and books and stories like they were national monuments.
- رأى الأوروبيين القصائد والمسرحيات والكتب والقصص كما لو كانوا معالم وطنية.

- They judged the greatness of a nation by the monuments it builds, (the Coliseum in Rome) and saw books, poems, plays and literature as monuments of the greatness of nations.
- الحكم على عظمة أمة بنصب وهو يبني (المدرج في روما)، وشهدت الكتب والقصائد، والمسرحيات والأدب كالنصب التذكارية لعظمة الأمم
- “It was, above all, Rome which provided the ideologues of the colonial systems of Spain, Britain and France with the language and political models they required, for the *Imperium romanum* has always had a unique place in the political imagination of western Europe.
- قبل كل شيء، كانت روما هي التي قدمت إيديولوجية الأنظمة الاستعمارية لإسبانيا وبريطانيا وفرنسا مع اللغة والنماذج السياسية اللازمة، وكان دائماً للإمبريالية الرومانية مكاناً فريداً في الخيال السياسي لأوروبا الغربية.
- Not only was it believed to have been the largest and most powerful political community on earth, it has also been endowed by a succession of writers with a distinct, sometimes divinely inspired purpose.”
- لا يعتقد فقط أن المجتمع السياسي هو الأكبر والاقوى على الأرض، أيضاً فقد منحوا ميزة خلافة الكتاب ، وفي بعض الأحيان بغرض ملهم إلهي "
- (Source: Anthony Pagden, *Lords of all the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France 1500-1800*, Yale University Press, 1995, pp. 11-2.
- المصدر: أنتوني باجدين، ومجلس اللوردات من جميع أنحاء العالم: "إيديولوجيات الإمبراطورية" في إسبانيا وبريطانيا وفرنسا ١٥٠٠-١٨٠٠، "مطبعة جامعة ييل"، ١٩٩٥، الصفحات ١١-٢.

التقليد من الكلاسيكيات "Imitation of the Classics"

- So to imitate Rome and Greece and develop "civilized" languages and cultures to go with their newly acquired military and political power, Europeans found a ready-made model to follow: the Romans.
- ذلك تقليد روما واليونان، ليظهر "المتحضر" اللغات والثقافات للذهاب مع قوتها العسكرية والسياسية المكتسبة حديثاً، وجد الأوروبيين نموذج جاهز لمتابعة: الرومان.
- From the Renaissance all the way to the 20th century, European writers called for the "imitation of the classics."
- دعا الكتاب الأوروبيين من عصر النهضة وصولاً إلى القرن العشرين، "للتقليد من الكلاسيكيات"
- This is how the concepts: "imitation of the classics," "imitation of the ancients," "*imitatio*" (Latin), "mimesis" (Greek) or simply "imitation" became, from the Renaissance to the 20th centuries, the most prestigious and classical concepts in European cultures.
- المفاهيم الأكثر هيبة وكلاسيكية في الثقافات الأوروبية من عصر النهضة إلى القرن العشرين فكيف لمفاهيم: "التقليد والكلاسيكية"، "التقليد والقدماء"، "إيميتاتيو" (اللاتينية)، "ميميسيس" (اليونانية) أو ببساطة "أصبح التقليد".
- No other concept has had a strong formative and foundational influence in modern European cultures like these concepts of imitation.
- يعتبر المفهوم التقليدي له تأثير قوي التكوينية والتأسيسية في الثقافات الأوروبية الحديثة.

Imitation doesn't lead to Originality

التقليد لا يؤدي إلى الأصالة

- In Rome, imitation led to frustration and produced a plagiaristic culture.
- أدى التقليد في روما إلى الإحباط وإنتاج ثقافة بلجريستيكية.
- Europeans simply ignored these complications.
- تجاهلوا هذه التعقيدات ببساطة الأوروبيين
- The desire to produce poetic monuments to go with their political and military power was more important.
- كان أكثر أهمية الرغبة لإنتاج معالم شعرية للعمل مع قوتها السياسية والعسكرية.
- As long as imitation produced “textual monuments” in the form of books, poems and plays, European writers were happy with it.
- طالما التقليد المنتج "المعالم النصية" في شكل الكتب والقصائد والمسرحيات، كان الكتاب الأوروبيين سعيدون بذلك.

Imitation doesn't lead to Originality

التقليد لا يؤدي إلى الأصالة

- “it is a sign of greater elegance and skill for us,” says du Bellay, “in imitation of the bees, to produce in our own words thoughts borrowed from others.”
- يقول بيلاي دو، "أنها إشارة لمزيد من الأناقة والمهارة بالنسبة لنا،" في تقليد النحل، في إنتاج أفكارنا الخاصة كلمات مستعارة من الآخرين.
- Du Bellay advised his contemporaries **not to be “ashamed”** to write in their native language in imitation of the ancients.
- نصح بيلاي دو معاصريه ليس أن "يشعر بالخجل" للكتابة بلغتهم الأصلية في تقليد القدماء.

- It is “no vicious thing, but praiseworthy,” he says, “to borrow from a foreign tongue sentences and words to appropriate them to our own.”
- كما يقول "أنه شيء لا شرير، لكن جدير بالثناء"، للاقتراض من لغة أجنبية الجمل والكلمات المناسبة لهم لمنطقتنا.
- Du Bellay wished that his own language “were so rich in domestic models that it were not necessary to have recourse to foreign ones,” but that was not the case.
- تمنى بيلاي دو أن لغته الخاصة كانت غنية جداً بالنماذج المحلية أن لم يكن من الضروري اللجوء إلى الأجنبية منها، " لكن هذا لم يكن الحال
- Europeans adopted the Roman desire to produce a literary culture in imitation of the Greeks without realizing that this imitation method had failed in Rome and that it produced mainly an imitative and plagiaristic culture that remained inferior to the original Greek culture it tried to mimic and duplicate.
- اعتمد الأوروبيون رغبة الرومان لإنتاج ثقافة أدبية لتقليد الإغريق دون أن يدركوا أن هذا أسلوب تقليدي قد فشل في روما وأنتج أساساً بثقافة مقلده وبلجريستيكي التي ما زالت أدنى من الثقافة اليونانية الأصل لأنها حاولت التقليد والتكرار.
- In addition, Europeans thought that they were imitating the classical cultures of Greece and Rome.
- بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الأوروبيون أنهم كانوا تقليد للثقافات الكلاسيكية من اليونان وروما
- In reality they imitated mostly the Romans. Very few Greek texts were available in Europe before the 19th century, and even those were read, studied and imitated through Roman perspectives.
- في الواقع بالغالب أنها تقليد للرومان. عدد قليل جداً من النصوص اليونانية كانت متوفرة في أوروبا قبل القرن التاسع عشر، وحتى تلك كانت قراءة - ودرس يحتذي من خلال منظورات رومانية
- European classicism, for example, always claimed to be based on the ideas of Aristotle, but research shows that they knew very little of Aristotle’s work.
- الأوروبية الكلاسيكية- مثلاً- تزعم دائماً أن تكون قائمة على أفكار أرسطو، ولكن تظهر الأبحاث أنهم كانوا يعرفون القليل جداً من أعمال أرسطو.
- In eighteenth-century England, for example:
- في إنجلترا القرن الثامن عشر، على سبيل المثال

Aristotelism Without Aristotle

Aristotelism دون أرسطو

- “A first-hand knowledge of Aristotle, even in translation, seem to have been exceptional: Walpole mentions him five times in his letters – usually coupled with Bossu and the ‘Rules’; and Cowper, at the age of fifty-three, had ‘never in his life perused a page of Aristotle.’ The *Poetics* were much revered, but little read.”
- حتى بالترجمة - معرفة مباشرة لأرسطو - ليبدو حدث استثنائي - يذكر Walpole له خمس مرات في رسائله - عادة ما يقترن في Bossu والقوانين 'وكان كوبر في سن الثالثة والخمسين' بدأ حياته بتصفح صفحة من أرسطو".
- ".The *Poetics* were much revered, but little read
- John W. Draper, “Aristotelian ‘Mimesis’ in Eighteenth Century England,” *PMLA*, 36 (1921), pp. 373-4.
- جون دبليو دريپر، "أرسطو" ميميسيس 'في إنجلترا القرن الثامن عشر،' تشكل، ٣٦ (١٩٢١)، ص ٣٧٣-٤

• Aristotelism Without Aristotle

- European writers knew Greek works “only... through the praise of (Roman) Latin authors.”
- عرف الكتاب الأوروبيين فقط المصنفات عبر ثناء المؤلفين اللاتينيين (الرومان)
- Richard Marback, *Plato’s Dream of Sophistry* (University of South Carolina, 1999), p. 46.
- ريتشارد ماربك، أفلاطون الحلم من السفسطة (جامعة كارولينا الجنوبية، ١٩٩٩)، ص ٤٦.
- Renaissance scholars recognized that Roman art and literature were derived from the Greeks, but they could not discern, as Glynne Wickham notes, how plagiaristic the Romans were.
- اعترف علماء النهضة بالأدب والفن الروماني المستمد من اليونانيين، ولكن لم يتمكنوا من التمييز - كما يلاحظ ويكهام جلين، كيف كانت بلجريستيك الرومان.

- Hence, the grotesque European rankings of Horace as a higher dramatic theorist than Aristotle, and of Seneca as a more accomplished dramatist than Sophocles and Euripides.
- بالتالي ، التصنيفات الأوروبية البشعة من هوراس كمنظر درامي عالي مثير لغير أرسطو ، ومن سينيكا ككاتب مسرحي إنجازة أكثر من سوفوكليس و [ايوريبيدس]
- Glynne Wickham, "Neo-Classical Drama and The Reformation in England," in *Classical Drama and Its Influence*, ed. M. J. Anderson (Methuen, 1965), p.158.
- جلين ويكهام، " الدراما النيو-الكلاسيكية والإصلاح في إنكلترا،" تأثير الدراما الكلاسيكية ، ed. م. ج. أندرسون (Methuen، 1965)، م-١٥٨.

ملاحظة مهمة: Important to note

- Literature is not simply stories or beautiful words, and literary criticism is not simply a discussion of the content or style of those stories or beautiful words.
- ليس الأدب مجرد قصص أو كلمات جميلة والنقد الأدبي ليس مجرد مناقشة للمحتوى أو نمط لتلك القصص أو العبارات الجميلة.
- There are more important, fascinating and REAL stories behind the fictitious stories and the beautiful words of literature.
- هناك أكثر من القصص الهامة والرائعة والحقيقية وراء قصص وهمية وكلمات جميلة من الأدب.

Important to note (continued): ملاحظة مهمة

- Studying literature involves:
- تتضمن دراسة الأدب:
- 1. understanding the historical forces – political, economic, cultural, military – that made literature as an institution, as a tradition and as a discourse possible and
- فهم القوى التي أسست الأدب التاريخية – السياسية،الاقتصادية والثقافية والعسكرية ، وجعلت التقليد ممكن كحوار

2. understanding the new historical realities – political, economic, cultural, military – that literature as an institution helps shape and create.
 - فهم الحقائق التاريخية الجديدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية – تأسيس الأدب ساعد على التشكيل والإنشاء.
- We have to understand the historical forces that produce literature and the historical forces and transformations that literature then goes to produce.
 - علينا فهم القوى التاريخية التي تنتج الأدب والقوات التاريخية والتحويلات التي ينتجها الأدب .
- This is how we can study literature from a critical, analytical and scientific perspective.
 - هذا كيف يمكن أن نقوم بدراسة الأدب من منظور الحيوية والتحليلية والعلمية
- Do NOT just consume uncritically the stories and the dramas that you read or watch.
 - فقط لا تستهلك سذاجة القصص والمسرحيات التي يمكنك قراءتها أو مشاهدتها.
- You are critics, analysts and experts and you should adopt critical and analytical perspectives to this material.
 - أنتم النقاد، والمحللين والخبراء، يمكنك أن تعتمد المنظورات الحيوية والتحليلية لهذه المواد