Lecture 6

Humanist Criticism النقد الإنساني Italy, France, Holland ايطاليا ، فرنسا ، ه و لاندا

Language as a Historical Phenomenon

Renaissance humanists realised that the Latin they spoke and inherited from the Middle Ages was different from classical Latin. In this realisation, language was practically established as a historical phenomenon. This is obvious when comparing, for example, Dante's conception of language to that of Italian humanists of the fifteenth century, like Lorenzo Valla.

"اللغه كظاهره تاريخيق"-

الإنسانيون في عصر النهضة أدركوا ان اللغة اللاتينية التي يتحدثون بها والتي ورثوها من العصور الوسطى مختلفه عن اللاتينيه القديمة و في هذا الصدد أسست اللغة بشكل عملي كظاهرة تاريخيه ويتضح هذا عند مقارنة مفهوم دانتي للغه بمفهوم الإنسانيين الايطاليين في القرن الخامس عشر ، مثل لورنزا فاللا

For Dante, language was divinely instituted, and the connection of words and things and the rules of grammar were not arbitrary:

We assert that a certain form of speech was created by God together with the first soul. And I say, 'a form,' both in respect of the names of things and of the grammatical construction of these names, and of the utterances of this grammatical construction.

بالنسبة لداندي ،وضعت اللغه و أسست بشكل الهي ، واتصال الكلمات والأشياء وقوانين النحو لم تكن اعتباطية

-نحن نؤكد على ان ثمّة صيغه معينه من الكلام قد خُلقت من قبل الله مع خلقه لأول روح . وأنا اقول "صيغة" مع إحترامي لكل ما يخص أسماء الاشياء او البنية القواعديه لتلك الأسماء او تعابير هذه البنيه النحويه.

- ❖ By the 1440s, Italian humanists established the fact that meaning in language is created by humans and shaped by history, not given by God and nature. Lorenzo Valla could not be more specific:
- Indeed, even if utterances are produced naturally, their meanings come from the institutions of men. Still, even these utterances men contrive by will as they impose names on perceived things... Unless perhaps we prefer to give credit for this to God who divided the languages of men at the Tower of Babel. However, Adam too adapted words to things, and afterwards everywhere men devised other words. Wherefore noun, verb and the other parts of speech per se are so many sounds but have multiple meanings through the institutions of men.
- في عام 1440 أسس الإنسانيين الايطاليين حقيقة أن المعنى في اللغة أُوجد من قبل البشر وصقله الزمان او التاريخ ، لم يعطى من قبل الرب والطبيعة . لم يكن بوسع لورنزو بالا أن يُكون أكثر تحديدا ، يقول:
  - وبالطبع ، فحتى لو أنتج الكلام بشكل طبيعي ، سيأتي معناه من تأسيس الناس . ومع ذلك حتى هذا الكلام الذي اخترعه الناس سوف يفرض أسماء على الأشياء ...... الا إذا ربما لو أجببنا أن نعزي هذا الفضل للرب الذي قسم لغات الناس على برج الإنجيل ... على أي حال ، تبنى آدم أيضاً كلمات وأعطاها للأشياء ، وبعد ذلك في كل مكان قام الناس بابتكار كلمات أخرى لهذا السبب ، الأسماء و الأفعال والأجزاء الأخرى من الكلام تنتج أصوات كثيرة ولكن لها معاني كثيرة من خلال تأسيس الناس لها..
- Source: Sarah Stever Gravelle, "The Latin-Vernacular Question and Humanist Theory of Language and Culture," *Journal of the History of Ideas*, 49 (1988), p. 376.

Neo-Latin Imitation

The realisation of the difference between medieval and classical Latin created a short era of intense neo-Latin imitation. For ancient thought to be revived, for the lessons of Rome to be properly grasped, humanists advocated the revival of ancient Latin. It was felt among some humanists that Latin had to become, again, the natural and familiar mode of organising experience for that experience to equal that of the ancients.

" تقليد النيولاتينيّة (اللاتينية الجديدة) "

إدراك الفرق ما بين العصور الوسطى والعصور الكلاسيكية اللاتينية خلق حقبه قصيرة في التقليد المكثف للاتينية الجديدة ولإعادة إحياء الفكر القديم ، للامساك بشكل محكم ومناسب لدروس الرومان, دعا الإنسانيين الى إعادة إحياء اللاتينية القديمة . حيث رأى بين بعض الإنسانيين بأن اللاتينية أصبحت مره أخرى النموذج الطبيعي والمألوف لتنظيم تجربه تكون مماثله لتجربه في العصر القديم.

To that end, the imitation of Cicero in prose and Virgil in poetry was advocated. This textual practice of imitation reached its peak, as will be shown, in the controversy over whether Cicero should be the only model for imitation, or whether multiple models should be selected.

و لهذه الغاية ، تقليد سيسيرو في النثر وفيرجيل في الشعر كانت موضع تأييد . هذه الممارسة النصية للتقليد بُلغت ذروتها ، كما سنري لاحقًا في الجدل حول ما اذا كان سيسيرو هو النموذج الوحيد للتقليد أو انه يجب اختيار نماذج متعددة للتقليد ..

The Rise of the Vernaculars

The new conceptions of language led in the sixteenth and early seventeenth century to the undermining of Latin as the privileged language of learning. The central tactic in the attack on the monopoly of Latin was the production of grammar books for the vernacular. These demonstrated that vernaculars could be reduced to the same kind of rules as Latin.

"ظهور اللهجات: اللهجات العامية". قادت المفاهيم والتوجهات الجديدة للغة في القرن ال16 و اوائل القرن 17 إلى زعزعة اللغة اللاتينية كاللغة السائدة -دات الإمتياز - في التعليم. الأسلوب او التكتيك الأساسي في مهاجمة احتكار اللغة اللاتينية كان نتاج كتب القواعد للهجة العامية

الدارجة. و أثبتت ان اللهجات العامية ممكن أن تخضع لنفس نوعيّة القواعد كالتي تخضع لها اللغة

❖ A sense of pride in the vernacular: "Let no one scorn this Tuscan language as plain and meagre," said Poliziano, "if its riches and ornaments are justly appraised, this language will be judged not poor, not rough, but copious and highly polished."

Quoted in Sarah Stever Gravelle, "The Latin-Vernacular Question," p. 381.

و إحساس الفخر باللهجة العامية: " لم يجعل أحداً يزدري هذه اللغة التوسكانية ويسخر منها كونها لُغة هزيلة وضعيفة "كما يقول بوليزيانو ، يواصل "ولو أن ثرواتها وزخارفها قُدّرت بإنصاف ، لن يكون الحكم على هذه اللغة بأنها فقيرة أو جافه ، بل غزيرة ومصقولة للغائق"

Cultural Decolonization

- The monopoly of classical reality as the sole subject of written knowledge came to be highlighted, and the exclusion of contemporary reality as a subject of knowledge began to be felt, acknowledged, and resisted.
- "What sort of nation are we, to speak perpetually with the mouth of another?" said Jacques Peletier (in R. Waswo)
- ❖ Joachim du Bellay says that the Romans' labelling of the French as barbarians "had neither right nor privilege to legitimate thus their nation and to bastardise others." (in Defense)
- A form of "cultural decolonisation." It was an attack, he says on what was conceived to be a foreign domination, and its implicit concept of culture that assumed it to be the property of the small minority of Latin speakers.

"انهاء الاستعمار الثقافي"

- احتكار الواقع الكلاسيكي كموضوع وحيد للمعرفة المكتوبة ظهر بشكل بارز ، وإقصاء الواقع المعاصر كموضوع للمعرفة بدأ يصبح محسوسا. معروفا و مُقاوماً .

-أي نوع من الأمم نحن ؟ ، حتى نتحدث طوال الوقت بلغة ليست لغتنا ؟ يقول جاكويز بيليتاير.

-يقول جاكِم بيلاي في وصف الرومان من قبل الفرنسيين بالبربريين " لم يكن لديهم الحق او الامتياز لإعطاء أمتهم الشرعية و التقليل من حجم الآخرين "

- و كان من اشكال إنهاء الاستعمار الثقافي " الهجوم" على ما كان ينظر له على انه احتكار أجنبي ، ومفهومه الضمني للثقافة يفترض أنها ملك للأقايات الصغيرة من المتحدثين باللاتينيه

To Speak With One's Mouth

"To have learned to speak with one's own mouth means to value that speech as both an object of knowledge and the embodiment of a culture worth having. It is to declare that the materials and processes of daily life are as fully 'cultural' as the ruined monuments and dead languages of the ancient world. It is to overthrow the internalised domination of a foreign community, to decolonise the mind."

Richard Waswo, "The Rise of the Vernaculars," p. 416.

"التحدث باللغة الأصليّة "

أن تتعلم التحدث بلسانك الأصلي (لغتك الأصلية) يعنِي أن تقدر قيمة ذلك الكلام أو الخطاب ك كائن معرفي وتجسيداً لثقافة تستحق الامتلاك، و ذلك للإعلان عن أن المواد والعمليات للحياة اليومية ثقافيه بالكامل مثلها مثل الآثار التالفة واللغات الميتة من العالم القديم. وهذا للإطاحة بالهيمنة الداخلية للمجتمع الأجنبي, لإنهاء استعمار العقل.

Vernacular Imitation of Latin

- The campaign to defend and promote the vernacular dislodged Latin's monopoly on all forms of written or printed enquiry by the early seventeenth century.
- ❖ But they developed the new European Language in imitation of Latin, by appropriating the vocabulary, grammar rules and stylistic features of Latin into the vernaculars.
- * "Everyone understands," said Landino in 1481, "how the Latin tongue became abundant by deriving many words from the Greek." The Italian tongue would become richer, he deduced, "if everyday we transfer into it more new words taken from the Romans and make them commonplace among our own."

" تقليد العامية اللاتينية "

- حملة تعزيز وتشجيع والدفاع عن اللهجة العامية الدارجة أزاحت احتكار اللاتينيين على جميع إشكال التحقيقات أو الاستفسارات المكتوبة أو المطبوعة في أوائل القرن ال17.

- لكنهم طوروا اللغة الأوروبي الجديدة عن طريق محاكاة اللاتينية ، بملائمة المفردات وقوانين القواعد والمميزات الأسلوبي من اللاتينية الى اللهجة العامية.

-يقول لاندينو: (الجميع يفهم كيف أن اللغة اللاتيني أصبحت وفيرة عن طريق اخذ الكثير من الكلمات من الإغريق). (و على ذلك فاللغة الايطالية ستكون اغني لو حولنا كل يوم إليها كلمات جديدة من الرومان وجعلها تصبح ملائمة ومدرجه في لغتنا).

Like Cicero, Horace, Quintilian and Seneca, European writers also insisted that imitation should lead to originality, at least in principle. The European imitation debate (at least in terms of its dialectics) was almost a replica of the Latin debate.

- مثل سيسيرو ، هوراك وكوينتيليان و سينيكا الكتاب ، أصر الكتاب الاوروبيين كذلك على ان المُحاكاة و التقليد لابد ان يؤديان إلى الاصاله على الاقل في المبدأ (و الجدال في المحاكاة الأوروبية على الأقل مِن حيث لهجاتِها) تقريبا نُسخة طبق الأصل عن الجدال اللاتيني).

❖ Petrarch was the champion of Latin imitation. He advised his contemporaries to heed Seneca's advice and "imitate the bees which through an astonishing process produce wax and honey from the flowers they leave behind." There is nothing shameful about imitating the ancients and borrowing from them, said Petrarch. On the contrary, he added, "it is a sign of greater elegance and skill for us, in imitation of the bees, to produce in our own words thoughts borrowed from others." Like Seneca and Latin authors, Petrarch insisted that imitation should not reproduce its model:

-بيترارك كان بطل المحاكاة اللاتينية . نصح معاصريه بإتباع نصيحة سينيكا "تقليد النحل في عمليته المدهشة لإنتاج العسل والشمع من الإزهار التي يتركونها ورائهم" . لا يوجد ما يخجل في تقليد القدماء والاستعارة منهم .، كما يقول بيترارك . وفي المقابل أضاف " إنها علامة الأناقة والمهارة ألأعلى بالنسبة لنا ، وفي تقليد النحل نُتج بكلماتنا الخاصة أفكار نستعيرها من آخرين" . مثل سينيكا والكتاب اللاتينيين , يصر بيترارك على ان التقليد لاينبغى ان يستنسخ نموذجه.

Imitation Vs. Originality

- ❖ Petrarch: "To repeat, let us write neither in the style of one or another writer, but in a style uniquely ours although gathered from a variety of sources. (Rerum familiarium libri I-XIII)
- ❖ Pietro Bembo (1512) said that first "we should imitate the one who is best of all." Then he added "we should imitate in such a way that we strive to overtake him." Once the model is overtaken, "all our efforts should be devoted to surpassing him."
- Landino stressed that the imitative product should not be "the same as the ones we imitate, but to be similar to them in such a way that the similarity is scarcely recognised except by the learned."

"التقليد مقابل الأصاله"

- بيترارك : للتكرار، دعونا لا نكتب بأسلوب احد الكتاب او كاتب اخر ،بل باسلوب خاص بنا بشكل مميز على رغم انه مجمع من مصادر متنوعه .
- بييترو بمبو قال "أولاً لابد ان نقلد الشخص الذي يكون افضل من الجميع "و أضاف "لابد ان نُقلد بطريقة نسعى فيها الى التفوق عليه" عندما يتم التفوق على النموذج المحتذى به ، جميع مجهوداتنا يجب ان تكرس للتفوق عليه.
- لاندينو: أكد على أنّ المنتج المقلد لا ينبغي أن يكون مطابقا للأصل الذي تم تقليده ، لكن أن يكون مشابها

له بطريقه تكون بالكاد ادراكها باستثناء المتعلم.

Italian Humanism

❖ Hieronimo Muzio started his Arte Poetica (1551) with the command: "direct your eyes, with mind intent, upon the famous examples of the ancient times." From them, he says, "one learns to say anything." He advised writers to read and even "memorise entire books" of "good" authors, and noted that a slight variation of expression and meaning "is necessary to make one a poet." On a slight variation from Seneca's transformative metaphor, Muzio wanted the models to be assimilated by the imitator so that "writing shall exhale their previously absorbed odour, like a garment preserved among roses." (in Harold Ogden White, 1965)

"النزعه الانسانيه الايطالية"

- هييرونيمو موزي بدأ كتابه (Arte Poetica) بقوله "وجّه عينيك و فكرك على الأمثلة الشهيرة في العصور القديمه " ألتي يتعلم منها الشخص أن يقول أي شيء ، وغيصح الكتاب أن يقرؤوا و يحفظوا جميع كتب الكتاب الجيدين وأشار الى أن الاختلاف الطفيف في التعبير و المعنى ضروري لصنع (الشّاعر) و في استعارات سينيكا التحوليّة أراد موزي أن يتم استيعاب النماذج من قبل المقلدين حتى تفوح كتاباتهم بالعبير الذي يكونوا امتصوه من قبل كقطع الثياب التي تحفظ بين الورود.

Giraldi Cinthio: said in his Discorsi (1554) that after patient study of "good" authors, the writer would find that "imitation [would] change into nature", that his work would resemble the model not as a copy but "as father is to son." The writer, added Cinthio, would not be happy by merely equalling the model; he should "try to surpass him...as Virgil did in his imitation of Homer." (in White)

"جيرالدي سينثيو"

قال في كتابه (Discorsi) بعد دراسة طويلة للكتاب الجيدين, سيجد الكاتب أن (التقليد سوف يتحول إلى طبيعة) وعمله سوف يرمز إلى النموذج ليس كنسخه بل " كما يكون الأب بالنسبة إلى ابنه " ، و يُضيف "الكاتب لن يكون سعيدا بمجرد معادلة النموذج فقط بل يجب عليه أن يحاول أن يتفوق عليه ، كما فعل فيرجيل في تقليده لهومر .

Antonio Minturno: Also using Seneca's metaphor, said in his Arte Poetica (1563) that the writer should make his borrowed flowers "appear to have grown in his own garden, not to have been transplanted from elsewhere." The

writer, he said, must transform his material "as the bees convert the juice of the flowers into honey." (in White)

" انتونيو مينتورنو "

-أستخدم أيضاً استعارة سينيكا, كما يقول في كتابه (Arte Poetica) أن الكاتب يجب أن يجعل زهوره المستعارة ان تظهر لتنمو في حديقته الخاصة ، ليس ليزرعها في مكان آخر ". الكاتب يجب أن يحول مادته كما تحول النحلة عصير الورود إلى عسل.

French Humanism

- If the terms of the imitation discussions in Italy were almost a carbon copy of Roman discussions, the terms of the French debate, with minor variations, were also almost a carbon copy of the Italian debate.
- ❖ Joachim du Bellay: echoed Vida's celebration of theft and plunder from the classics and called on his contemporaries to "despoil" Rome and "pillage" Greece "without conscience."

Using Quintilian's passage (without acknowledgement), du Bellay argued:

There is no doubt that the greatest part of invention lies in imitation: and just as it was most praiseworthy for the ancients to invent well, so is it most useful [for the moderns] to imitate well, even for those whose tongue is still not well copious and rich.

"الانسانيون الفرنسيون"

- لو كانت شروط نقاشات التقليد في ايطاليا تقريبا نسخه مطابقة للنقاشات الرومانية ، ستكون النقاشات الفرنسية ,مطابقة للنقاشات الايطالية ,مع اختلافات طفيفة.

-يواكيم دي بيللاي:

حاكى إحتفال فيدا بالسروة والنهب من الكلاسيكيات ودعا معاصريه الى سلب روما و ونهب اليونان بدون ضمير . وباستخدام نص كوينتيلليان (بدون الاعتراف بذلك) قال دوبيلاي :" لا يوجد شك أن جزء كبير من الاختراع يكمن في التقليد : و كما كان جدير بالثناء بالنسبة للقدماء أن يخترعوا بشكل جيد ، فانه أيضا من المفيد جدا بالنسبة للجدد أن يقلّدوا بشكل جيد ، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا تزال لغتهم غير غنق.

- du Bellay's Défense et Illustration de la Langue Française (1549) also echoes Pietro Bembo's Prose della vulgar lingua (1525).
  - كما و حاكي ديبيلاي في كتابه Défense et Illustration de la Langue Française بيتروا بيمبو في Prose della vulgar lingua .

- Like Bembo, du Bellay also wanted to invent a language and a poetic tradition in his vernacular to vie with Latin as a language of culture and civilisation.
- Like Petrarch, he enjoined the reader not to be "ashamed" to write in his native tongue in imitation of the ancients. The Romans themselves, he impressed on his contemporaries, enriched their language by the imitation of the Greek masterpieces they inherited.

And using Seneca's transformative metaphor (again without acknowledgement), du Bellay described the process through which the Romans enriched their language as consisting in:

Imitating the best Greek authors, transforming into them, devouring them; and after well digesting them, converting them into blood and nourishment.

- وكما هو الحال مع بيمبو اراد بيللاي أيضا ان يخترع لغة وتقليد شعري بلهجته العامية حتى تنافس اللاتينيه كلغه للثقافه والحضاره.
- و كما هو الحال مع بيترارك, أمر بيلاي القارئ بان لايخجل من ان يكتب بلغته الاصليه عن طريق تقليده للقدماء. الرومان أنفسهم (محاولا التاثير على معاصريه) آثروا إستخدام لغتهم عند قيامهم بتقليد روائع اليونان الأدبيق التي ورِثوها.

وباستخدام استعارات سينيكا التحولية (مره أخرى بدون أن يغترف) شرح بيللاي العملية التي أثرى بها الرومان لغتهم وقال بأنها قامت على : تقليد أفضل كتاب اليونان ، التحول على أشكالهم ، التهامهم ، وبعد هضمهم تحويلهم الى دم وغذاء.

- ❖ Since there was no shame in imitation, and since the Romans themselves enriched their tongue through imitation, du Bellay called on his French compatriots to practise it. It is "no vicious thing, but praiseworthy, to borrow from a foreign tongue sentences and words to appropriate them to our own." du Bellay wished that his tongue "were so rich in domestic models that it were not necessary to have recourse to foreign ones," but that was not the case. He believed that French poetry "is capable of a higher and better form" which "must be sought in the Greek and Roman" poets.
- Like Roman and Italian authors, du Bellay also stressed that imitation should produce some sort of originality. Only the "rarest and most exquisite virtues" are to be imitated, and he impressed on aspirant imitators to "penetrate the most hidden and interior part of the [model] author."

- ولأنه لايوجد عيب في التقليد ، ومنذ ان اصبح الرومان انفسهم يغنون لغتهم من خلال التقليد ، نادى بيللاي زملائه الفرنسيين ليمارسوا ذلك ." انه ليس بالشيء السيئ ، بل انه جدير بالثناء, إستعارة بعض الجمل والكلمات من لغات اجنبيه وملائمتها مع لغتنا الخاصه . دوبيللي تمنى لو ان لغته غنيه بالنماذج المحليه فلا يكون من الضروري الاستعانة بنماذج اجنبيه " ، لكن ذلك ليس ما كان عليه الحال.

و اعتقد بان الشعر الفرنسي قادر على إنتاج شكل او صيغه اعلى وافضل " والتب كان لابد ان تُرى في الشعراء اليونانيين والرومانيين.

- مثل الكتاب الرومان والايطاليين ، اكد دو بيللي على ان التقليد لابد ان ينتج نوع من الاصاله . فقط (الفضائل الاروع والأندر هي التي تقلد)، وأكد على المقلدين الطموحين بان يتغلغلوا الى الجزء الاكثر عمقا و غموضا من الكاتب النموذج

Dutch Humanism

- ❖ Naturally, Europeans could not just imitate the Romans freely. After all, the latter were pagans, and Renaissance Europe was fervently Christian. European authors frequently stressed that imitation should not undermine the Christian character of their world.
- This issue was settled early on by Erasmus's dramatic intervention into the Ciceronian controversy through his dialogue Ciceronianus (1528).

The controversy raged in the early sixteenth century among Italian humanists between those who advocated the exclusive imitation of Cicero, and others who advocated the imitation of multiple models.

"الانسانيين الهولنديين"

بطبيعة الحال ، الاوروبيين لم يستطيعوا تقليد الرومان بحريه . الرومان كانوا وثنيين ، و اوروبا في عصر النهضه كانت مسيحيه مُتشدده . الكتاب الاوروبيون اكدوا باستمرار على ان التقليد يجب ان لا يزعزع او يزيل الطابع المسيحي لعالمهم.

-هذه المسأله تم تسويتها او حسمت مبكرا بتدخل ايراسموس الدرامي في الجدل مع سيسرون في حواره . Ciceronianus.

احتدم الجدل في اوائل القرنال16 بين الايطاليين الانسانيين و بين اولئك يدعون الى او يؤيدون

التقليدالحصري لسيسرون ، وبين اخرين يؤيدون تقليد نماذج كثيره ومتعدده

Erasmus and Ciceronians

❖ Erasmus's intervention established once and for all Christian interests and sensibilities as the ultimate limit of imitation. The "weapon," to use G. W. Pigman's word, that Erasmus used to establish what amounts to a red line in the practice of imitation, was the Horatian concept of decorum.

Erasmus: started with two propositions in the *Ciceronianus*:

the one who speaks most like Cicero speaks best, and good speaking depends on decorum. From here, Erasmus argued that since decorum is important, one should not speak as Cicero spoke in the past, but as he would speak now, were he alive. This means "in a Christian manner about Christian matters.

"ايراسموس وسيسيرون"

أُسّس تدخُّل إير اسمس لجميع المصالح والإدراك المسيحي باعتباره الحد النهائي من التقليد. والسلاح كان باستخدامه لكلمة G.W pgman التي استخدمها اير اسمس لتأسيس ما يصل إلى الخط الأحمر في ممارسة التقليد ، وكان هذا مفهوم هور اتين للباقة .

"ايراسموس"بدأ باقتراحين من كتاب سيسرون : Ciceronianus :

الشخص الذي يتكلم اكثر مثل سيسيرو يتحدث أفضل ، والكلام الجيد يعتمد على اللباقة . ومن هنا يقول ايراسمس بأنه منذ ان أصبحت اللياقه مهمة ، لا يجب على أحدهم أن يتحدث كما تحدث سيسيرو في الماضي ، لكن كما كان سيتحدث الان و هو حي، و هذا يعني (في المثل المسيحية عن المسائل والامور المسيحيه)

To stress the point, Erasmus openly branded the Ciceronians as a pagan sect:

"I hear that a new sect, as it were, of Ciceronians has risen among the Italians. I think, that if Cicero were now living and speaking about our religion, he would not say, 'May almighty God do this,' but 'May best and greatest Jupiter do this'; nor would he say, 'May the grace of Jesus Christ assist you,' but 'May the son of best

and greatest Jupiter make what you do succeed'; nor would he say, 'Peter, help the Roman church,' but 'Romulus, make the Roman senate and people prosper.' Since the principal virtue of the speaker is to speak with decorum, what praise do they deserve who, when they speak about the mysteries of our religion, use words as if they were writing in the times of Virgil and Ovid?"

Erasmus, *Opus epistolarum des Errasmi Roterdami*, eds. P. S. Allen , H. M. Allen, H. W. Garrod (Oxford: 1906-58), VII, 16, quoted in Pigman, "Imitation and the Renaissance Sense of the Past," p. 160.

"سمعت بان ثمّة طائفه جديده للسيسيريون قد ظهرت بين الايطاليين . وأنا اعتقد انه لو ان سيسيرو كان مازال على قيد الحياة الان ويتحدث عن ديننا ، لن يقول "ان الرب فعل ذلك" ، لكن سيقول ان ،،جوبيتير كبير آلهة اليونانيّين-هو من فعل ذلك . ولن يقول بأن نعم وبركات المسيح تساندك ، لكن سيقول " ليُنجحك ابن الاعظم جوبيتير فيما تقوم به" ولن يقول بيتر ساعد الكنيسه الرومانيه ، لكن سيقول " رومولوس صنع مجلس الشيوخ الروماني و عمل على از دهار الشعب." حيث ان مبدأ الفضيلة يحث المتكلم ان يتحدث بلباقه ، مالثناء الذي يستحقونه ، متى يتحدثون عن غموض ديننا ، و يستخدمون كلمات كما لو انهم يكتبون في عصر فيرجيل وأوفايد ؟"

- Obviously, Erasmus saw some dangers in the practice of imitation. With the rediscovery of pagan written documents and their unprecedented diffusion through printing, the strong admiration developing among Europeans for classical virtues could not but ring alarm bells for those who, like Erasmus, saw themselves as guardians of Christian virtue.
- While Erasmus's primary concern in writing the *Ciceronianus* was to expose renascent paganism disguising itself as Ciceronian classicism, he did not rely, as Pigman notes, "on religious appeal." Erasmus, according to Pigman, historicized decorum and developed a "historical argument" and "historical reasoning."

ومن الواضح ان ايراسمس رأى بعض المخاطر في ممارسة التقليد مع اعادة اكتشاف الوثائق الوثنيه المكتوبه التي لم يسبق ان انتشرت من خلال الطباعه, والإعجاب القوي الذي انتشر بين الاوروبيون للفضائل كلاسيكيه لم يفعل سوى أنه دق جرس الانذار لاولئك الذين (مثل ايراسموس) يرون انفسهم حراس للفضيله المسيحيه.

-و بينما اهتمام ايراسمس الاكبر في كتابة الـ Ciceronianus كاد ان يفضح الوثنيه الناشئه التي تتنكر على هيئنة الكلاسيكيه السيسرونيه .، هو لم يعتمد - كما يلاحظ بيقمان- على التطبيق الديني ، بل أرّخ اللباقه وطور الحجج التاريخيه والمنطق التاريخي .

Conclusion

- du Bellay ideas on imitation, as well as their imitative poetry merely rehearse the arguments of Italian humanists. And both the Italians and the French merely repeat the major precepts of the Roman imitatio discussion.
- Aristotle's mimesis, as illustrated earlier, was simply made synonymous with *imitatio*, and the *Poetics* was assimilated to a Horatian and essentially Roman conception of creative writing.

"خاتمه"

- افكار دو بيللاي في التقايد - كما هو الحال مع الشعر المقلد - مجرد تدريب او تكرار لحجج الايطاليين الانسانيون . وكلا من الايطاليين والفرنسيين كرروا فقط المفاهيم الأساسيه لنقاشات التقليد الروماني.

-محاكاة او تقليد ارسطو, كماهو موضح سابقا، قامت ببساطه بعمل مرادف للتقليد، والشعريه استوعبت هوراتيان ومفهوم الرومان الحساس للكتابه الخلاقه.

- ❖ The humanists were not philosophers. They were a class of professional teachers, chancellors and secretaries, who were connected to European courts through a patronage system. They composed documents, letters and orations, and they included princes, politicians, businessmen, artists, jurists, theologians, and physicians.
- European humanists recuperated Roman Latin theories of imitation and Roman pedagogies of composition and style. They were clearly not familiar with Greek discussions and analyses of poetry, especially Plato's and Aristotle.
- الإنسانيون لم يكونوا فلاسفة, كانوا طبقه من المعلمين المحترفين ، مستشارون وسكرتاريون كان لهم صله بالمحاكم الأوروبي من خلال نظام الرعاية، ألفوا الوثائق و الوسائل والخطب و كان من ضمنهم أمراء ، سياسيين ، رجال أعمال وفنانين و فقهاء ،رجال دين وأطباء.
  - الإنسانيون الأوروبيون استردوا النظريات الرومانية اللاتينية وأساليب التدريس الرومانية في التكوين والأسلوب . لم يحبوا بوضوح نقاشات اليونان وتحليلاتهم للشعر ، خصوصا أفلاطون و أرسطو.

Lecture 7

Russian Formalism

الشكلية الروسية

The Russian Formalist Movement: Definition

- ❖ A school of literary scholarship that originated and flourished in Russia in the second decade of the 20th century, flourished in the 1920's and was suppressed in the 30s.
- It was championed by unorthodox philologists and literary historians, e.g., Boris Eichenbaum, Roman Jakobson, Viktor Shklovsky, Boris Tomashevsky, and Yuri Tynyanov.
- ❖ Its centers were the Moscow Linguistic Circle founded in 1915 and the Petrograd Society for the Study of Poetic Language (Opoyaz) formed in 1916.
- ❖ Their project was stated in Poetics: Studies in the Theory of Poetic Language (1919), and in Modern Russian Poetry (1921) by Roman Jakobson.

"حركة الشكيليين الروسيين: التعريف" -مدرسة المنح الدراسية الأدبيه التي أنشأت وازدهرت في روسيا في العقد الثاني من القرن ال20 ازدهرت في عام 1920 وقُمعت في الـ30.

- كان يتم الدفاع عنها من قبل عُلماء اللغة الغير تقليديين والمؤرخين الأدبيين أمثال: Boris Eichenbaum, Roman Jakobson, Viktor Shklovsky, Boris Tomashevsky, and . Yuri Tynyanov.

-تمركزت حيث أسست دائرة موسكو اللغوية عام 1915 و مُجتمع البيتروجارد لدراسة اللغة الشعرية (Opoyaz) التي تشكلت عام 1916.

- مشروعهم تناول الشّعريات (Poetics): وهي "الدراسات في نظرية اللغه الشعريه Studies in the " وهي "الدراسات في نظرية اللغه الشعريات Theory of Poetic Language " و " الشعر الروسي الحديث Theory of Poetic Language " لرومان جاكوبسون.

A Product of the Russian Revolution

- ❖ 1917 The Bolshevik Revolution
- Prior to 1917, Russia romanticized literature and viewed literature from a religious perspective.
- ❖ After 1917, literature began to be observed and analyzed. The formalist perspective encouraged the study of literature from an objective and scientific lens.
- ❖ The "formalist" label was given to the Opoyaz group by its opponents rather than chosen by its adherents.
- The latter favored such self-definitions as the "morphological" approach or "specifiers."

"نتاج الثوره الروسيه"

- ثورة بولشفك عام 1917.
- ما قبل هذا العام 1917 ، شُوهد الأدب الروسي الرومانتيكي من منظور ديني .
- بعد عام 1917 بدأ مُلاحظة الأدب و تحليله . و شجّع منظُور الشكليين دراسة الأدب من عدسه موضوعيه وعلميه.
- و تسمية (الشكليين formalist) أعطيت لمجموعة أوبوياز من قبل معارضيها بدلا من ان تُعطى من قبل اتباعها.
  - فضّل الأنفي الذِكر مثل هذه التعريفات ك الهنهج الهورفولوجي "morphological" " او المحددات " . "specifiers

" أهم النُّقاد الشكليّون"Most Important Formalist Critics"

- Viktor Shklovsky, Yuri Tynianov, Vladimir Propp, Boris Eichenbaum, Roman Jakobson, Boris Tomashevsky, Grigory Gukovsky.
- ❖ These names revolutionized literary criticism between 1914 and the 1930s by establishing the specificity and autonomy of poetic language and literature.
- Russian formalism exerted a major influence on thinkers like Mikhail Bakhtin and Yuri Lotman, and on structuralism as a whole.

- هذه الأسماء أحدثت ثورة في النقد الأدبي ما بين عامي 1914 و 1930 بتأسيس خُصوصية واستقلالية اللغة الشعرية في الأدب.
- بذل التشكيليّون الروسيّن تأثيرات عظيمه على بعض الهفكرين مثل ميكايل باكتين و يوري لوتمان وعلى البنيويّة بشكل عام.

Formalist Project

Two Objectives:

- The emphasis on the literary work and its component parts
- The autonomy of literary scholarship

Formalism wanted to solve the methodological confusion which prevailed in traditional literary studies, and establish literary scholarship as a distinct and autonomous field of study.

" مشروع الشكليين" و له هدفان -التركيز على العمل الأدبي وأجزاءه المُكوِّنة له. -استقلالية المنح الأدبية.

الشكليين أرادوا أن يحلوا الخلط والارتباك المنهجي الذي ساد في دراسات الأدب التقليدي ، وتأسيس منح أدبيه كمجال دراسي مستقل ومنفصل.

Formalist Principles

Formalists are not interested in:

- The psychology and biography of the author.
- ❖ The religious, moral, or political value of literature.
- The symbolism in literature.
- Formalism strives to force literary or artwork to stand on its own
- people (i.e., author, reader) are not important
- the Formalists rejected traditional definitions of literature. They had a deep-seated distrust of psychology.
- ❖ They rejected the theories that locate literary meaning in the poet rather than the poem the theories that invoke a "faculty of mind" conducive to poetic creation.
- They had little use for all the talk about "intuition," "imagination," "genius," and the like.

" مبادئ الشكليين "

الشّكليون غير مهتمين ب:

- -نفسية الكاتب وسيرة حاته.
- -القيم الدينية ، الأخلاقية والسياسية للأدب.
  - -الرمزية في الأدب.
- -الشكليين سعوا جاهدين إلى إجبار الأدب والعمل الفني ليقف على قدميه.
  - -الناس (مثل الكاتب أو القارئ) ليسوا مهمين.
- رفض الشكليين التعاريف التقليدية للأدب . كان لديهم عدم ثقة عميقة بعلم النفس.
- -رفضوا الفظريات التي تُحدد المعنى الأدبي من خلال الشاعر بدلا من القصيدة .. النظريات التي تقول أن "إمكانيات العقل" تُفضى إلى الإبداع شعري.
  - -كان استخدامهم للحدس"intuition" قليل ، المخيلة ،العبقرية وما الى ذلك...

The Subject of Literature

To the Formalists, it was necessary to narrow down the definition of literature:

Roman Jakobson (Prague, 1921):

"The subject of literary scholarship is not literature in its totality but literariness (literaturnost'), i.e., that which makes of a given work a work of literature."

❖ Eichenbaum (Leningrad, 1927):

"The literary scholar ought to be concerned solely with the inquiry into the distinguishing features of the literary materials."

"موضوع الادب"

-بالنسبه لشكليون فكان من الضروري بضرييق وحصر تعريف الأدب:

يقول رومان جاكوبسن في(Prague, 1921):

" مُوضُوع أَلمنحه الأدبيق ليس الأدب بكُليته لكن ل (تنظيمه لخصائصه اللغوية وغير الرسمية) هذا ما يجعل من العمل المُعطى قطعة أدبيه.

يقول ايكنباوم في (Leningrad, 1927):

- "علماء اللغة يتعين عليهم العناية بشكل منفصل بتحقيق السمات المميزة للمواد الأدبية"

Poetic vs. Ordinary Language

- Russian Formalists argued that Literature was a specialized mode of language and proposed a fundamental opposition between the literary (or poetic) use of language and the ordinary (practical) use of language.
- Ordinary language aims at communicating a message by reference to the world outside the message
- Literature was a specialized mode of language. It does not aim at communicating a message and its reference is not to the world but to itself.

"الشعريه مقابل اللغه العادي"

-الشكليين الروس قالوا بان الأدب نموذج مخصص من اللغة و يقترح اعتراض أساسي بين الاستخدام الأدبي (او الشعري) وبين الاستخدام العادي أو العملي للغة.

-اللغة العادية تهدف إلى توصيل رسالة للعالم بالإشارة الى العالم خارج الرسالة.

-كان الأدب نموذجاً مخصصلً من اللغة . لا يهدف إلى إيصال رسالة ومرجعيته ليست للعالم بل لنفسه.

Literariness

Literariness, according to Jan Mukarovsky, consists in "the maximum of foregrounding of the utterance," that is the foregrounding of "the act of expression, the act of speech itself." To foreground is to bring into high prominence.

"الأدبيه"

- الادبيق -وفقا لجان موكاروفسكي- تتكون من الحد الأقصى من القدرة على إبراز النص. وذلك أن الإبراز (إبراز التعبير ، هو إبراز الكلام بذاته " و الإبراز هو أن تسلط الضوء بجعل شئ ما يبدوا بارزاً .
  - By backgrounding the referential aspect of language, poetry makes the words themselves palpable as phonic sounds.

-بالإستعانه بالإرجاعيّة نجد الجانب المرجعي للغة والشعر هو الذي يجعل الكلمات نفسها واضحة كالأصوات .

- By foreground its linguistic medium, the primary aim of literature, as Victor Shklovsky famously put it, is to estrange or defamiliarize or make strange
- بإبراز الأداة اللغويّة يكون الهدف الأوّلي للأدب كما أشتُهِر عن فيكتور شلكوفسكي هو جعلها غريبة و غير مألوفة .

Defamiliarization – Making Strange

- Literature "makes strange" ordinary perception and ordinary language and invites the reader to explore new forms of perceptions and sensations, and new ways of relating to language.
- Shklovsky's key terms, "making strange," "dis-automatization," received wide currency in the writings of the Russian Formalists.
- ❖ Jakobson claimed that in poetry "the communicative function is reduced to a minimum."
- ❖ Shklovsky spoke of poetry as a "dance of articulatory organs."

"الإنتقال إلى غير المألوف"

- الأدب يصنع الغير مألوف من التصور الاعتيادي و اللغة الاعتيادية و يدعوا القارئ لإكتشاف أشكال جديدة من التصورات والأحاسيس وطُرق جديدة لربط اللغة .
  - و المصطلح الرمزي لشيلكوفسكي (صنّنع الغير مألوف أو الغريب) "-dis automatization" لقي رواجاً كبيراً لدى الشكليين الروسيين .
  - زعم جاكوبسن بأنّ " الوظيفة التواصلية" في الشعر انخفضت إلى الحد الأدنَى . وصف شيلكوفسكي الشعر بأنّه " تراقص الأعضاء اللفظية "

(ممكن يجيكم من هالفقرة مقولة و يقول لكم أختار وا القائل)

Form vs. Content

- Formalism also rejected the traditional dichotomy of form vs. content which, as Wellek and Warren have put it, "cuts a work of art into two halves: a crude content and a superimposed, purely external form."
- ❖ To the Formalist, verse is not merely a matter of external embellishment such as meter, rhyme, alliteration, superimposed upon ordinary speech. It is an integrated type of discourse, qualitatively different from prose, with a hierarchy of elements and internal laws of its own

"الشكل مقابل المُحتوى "

- رفض الشكليون كذلك الانقسام التقليدي ما بين الشكل و المُحتوى ، كما قال ويلك و وارِن " قطع العمل الفني يكون إلى نصفين :الجزء الخام (المُحتوى) و الشكل الخارجي البحت " superimposed".
- بالنسبه للشكليون ، الشعر ليس مجرد زخارف خارجية كالوزن و القافية و الجناس وفرضِها على الكلام العادي بل إنه نوع متكامل مِن الكلام يختلف نوعيّاً عن الشِعر بتسلسل هرمي للعناصر و قوانين خاصّة ها .

Plot vs. Story

- plot/story is a Formalist concept that distinguishes between:
- ✓ The events the work relates (the story) from
- ✓ the sequence in which those events are presented in the work (the plot).
- ❖ Both concepts help describe the significance of the form of a literary work in order to define its "literariness." For the Russian Formalists as a whole, form is what makes something art to begin with, so in order to understand a work of art as a work of art (rather than as an ornamented communicative act) one must focus on its form.

"الحكة مُقابل القصيّة "

الحبكة/القِصّة بالنسبة للشكليّون هو مفهوم يفرّقُون به بين:

- أحداث القصة، الأحداث التي يقوم العمل بربطِها ببعضها البعض
  - الحبكة، التسلسل الذي تُعرض به هذه الأحداث .

كلا المفهومين ساهم في وصنف أهمية الشكل في العمل الأدبي لغرض تعريف (أدبيّته) ، و بالنّسبه للروسيين الشكليين فالشكل هو ما يجعل من الشيء فنّاً ، ولفهم أي عمل فني كُونه عملاً فنياً (بدلا من كونه شيئاً مزخرفاً) يجب على الشخص أن يُركّز على شكله .

V. Propp: The Morphology of the Folktale

One of the most influential Formalist contributions to the theory of fiction was the study in comparative folklore, especially Vladimir Propp's Morphology of the Folktale Propp studied fairy-tale stories and established character types and events associated with them. He called the events **Functions** and their numbers were limited to 31.

He developed a theory of character and established **7 broad character types**, which he thought could be applied to other narratives

بروب : " مورفولوجيا الحكايا الخُرافيّة "

- و من أهم المُساهمات الشكلية المؤثّرة في نظرية الأدب هو دراسة الفلكلور النسبِي و خاصة عمل فلاديمير بروب " Morphology of the Folktale "
- درس بروب الحكايا الخُرافيّة و أسّس أنواع من الشخصية والأحداث المُرتبطة بِها ، و أطلق على الأحداث إسم (الوظائف Functions)و كان عددها محصوراً حتى الـ31 .
- طور نظرية الشخصية و أسس 7 أنواع رئيسيّة من الشخصيات التي رأى أنها ستُطبّق على أنواع السرد الأُخرى .

" الوظائف الواحدة و الثلاثون" Propp (cont): The 31 Functions

1. Absentation: One of the members of a family absents himself from home (or is dead)

الغياب. :أحد أفراد الأسرة يتغيّب /يتغيّبون عن الوطن(أو موتى)

2. An interdiction is addressed to the hero

المنع: مُوجّهة إلى البطل

3. Violation: The interdiction is violated

الإنتهاك : و يتم إنتهاك هذا المنع

4. Reconnaissance: The villain makes an attempt at reconnaissance.

الإستطلاع: يحاول الشرير القيام بعملية الإستطلاع.

5. Delivery: The villain receives information about his victim.

الإيصال: تصل للشرير معلومات عن ضحيّتُه.

6. Trickery: The villain attempts to deceive his victim in order to take possession of him or his belongings.

التحايل: يحاول الشرير خِداع ضحيّته كي يأخذ مكانته أو يأخذ ممتلكاته.

7. Complicity: The victim submits to deception and thereby unwittingly helps his enemy.

التواطؤ: تخضع الضحيّة إلى الخديعه و من دون قصد تقوم بمساعده الشرير (العدوا)

8. Villainy or Lack: The villain causes harm or injury to a member of a family ("villainy) or one member of a family either lacks something or desires to have something ("lack").

- النذاله والنقص: بقوم الشرير بالتسبب بالضرر و الأذى لأحد أفراد الأُسرة (النذاله) أو أن يشعر أحد أفراد الأُسرة بالنقص أو الرغبة بشئ ما (النقص).
- 9. Mediation: Misfortune or lack is made known; the hero is approached with a request or a command; he is allowed to go or he is dispatched. الموساطة: يُدرك النقص وسوء الحظ ،يِصل إلى البطل طلب أو أمراً ما ويُسمح له بالذهاب أو يتِم إستدعاؤه.
- 10: Counteraction: The seeker agrees or decides upon counteraction. الإبطال: يوافق الساعى أو لا يوافق بهذا الخُصوص.
- 11. Departure: The hero leaves home

الرحيل: يترك البطل بلادُه.

- 12. First Function of the Donor: The hero is tested, interrogated, attacked, etc., which prepares the way for his receiving either a magical agent or a helper.
  - الوظيفة الأولى للمانح: يتم إمتحان البطل ،إستجوابه ، مهاجمته ..الخ . الشئ الذي يمهد لمنحه إما لمُعاون سِحري أو مُساعد
- 13. Hero's Reaction: The hero reacts to the actions of the future donor. رد فعل البطل: يقوم البطل بالرد على المانح المُستقبلي.
- 14. Receipts of Magical Agent: The hero acquires the use of a magical agent. الإستلام : يأخذ البَطل المِنحة (المُعاون السحري/الجني)
- 15. Guidance: The hero is transferred, delivered, or led to the whereabouts of an object of search.

التوجيه: يتم نقل البَطل و توجيهه إلى مكان وجود مسعاه .

16. Struggle: The hero and the villain join in direct combat.

الصراع: يتصارع البطل و الشرير في قتال مُباشِر.

- الوسم: يتم وسم البطل . 17. Branding: The hero is branded
- النصر : يُهزم الشرير . 18. Victory: The villain is defeated
- 19. Liquidation: The initial misfortune or lack is liquidated. تصفية الحِسابات: يتم التصفيه و التخلص من سوء الحظ و النقص الأوليّان.
- 20. Return: The hero returns. العودة: يعود البطل
- 21. Pursuit: The hero is pursued. المُطاردة : تتم مطاردة البَطل المُطاردة : تتم مطاردة البطل مِن المُطاردة 22. Rescue: The rescue of the hero from pursuit.
- 23: Unrecognized Arrival: The hero, unrecognized, arrives home or in another country.

حظور غير مُعترف به: حينما يصل البطل إلى موطنه أو إلى أي أرض أخرى لا يتم التعرّف عليه

24. Unfounded Claims: A false hero presents unfounded claims.

إدعاءات لا أساس لها من الصحه: يقوم البطل بعرض إدعاءات لا أساس لها.

25. Difficult Task: A difficult task is proposed to the hero.

مُهمّة شاقة: تُقدم للبطل مُهمّة شاقّة

26. Solution: The task is resolved. ألحل : تُحل المهمّة

27. Recognition: The hero is recognized. الإدراك : يتم إدراك البطل

28. Exposure: The false hero or villain is exposed.

الإنكشاف: تُفضح حقيقة الشرير أو البطل المُزيّف

29. Transfiguration: The hero is given a new appearance.

التجلِّي: يُعطى البطل مظهراً جديداً

العِقابِ : يُعاقبِ الشريرِ. 30. Punishment: The villain is punished

31. Wedding: The hero is married and ascends the throne.

الزفاف: يتزوج البطل يعتلى العرش.

V. Propp: Character Types

- ❖ He also concluded that all the characters could be resolved into 8 broad character types in the 100 tales he analyzed:
- 1. The villain struggles against the hero.
- 2. The dispatcher character who makes the lack known and sends the hero off.
- 3. The (magical) helper helps the hero in their quest.
- 4. The princess or prize the hero deserves her throughout the story but is unable to marry her because of an unfair evil, usually because of the villain. The hero's journey is often ended when he marries the princess, thereby beating the villain.

"انواع الشخصبات"

كما و لخص لنا بأن جميع الشخصيات يمكن حصرها في 8 شخصيات رئيسيّة في المائة قصة التي

- ١ الشرير: يتصارع مع البطل.
- ٢ المُرسل: هو من يجعل النقص واضحاً لدى البطل و يقوم بتشجيعه للرحلة .
- ٣ -المُساعد السحري : يُساعد البطل في رحلته .
   ٤ -الأميرة (أو المُكافأة): يكون البطل مُستحقاً لها خلال القصة لكنه لا يتمكن من الزواج بها بسبب الشر الظالم الذي يكون سببه الشرير ، و في الغالب تنتهي رحلة البطل بالزواج منها بعد أن يكون قد تخلص من الشرير.

V. Propp: Character Types (cont)

- 1. Her father gives the task to the hero, identifies the false hero, marries the hero, often sought for during the narrative. Propp noted that functionally, the princess and the father cannot be clearly distinguished.
- 2. The donor prepares the hero or gives the hero some magical object.
- 3. The hero or victim/seeker hero reacts to the donor, weds the princess.
- 4. False hero takes credit for the hero's actions or tries to marry the princess

"انواع الشخصيات"

١ -والدها: و هو من يعطي المهمة للبطل ، ويتعرف على البطل المزيّف ، و هي من يتزوج الأمير و في الأدب لا يمكن التفريق بين الأميرة و والدها بشكل وإضِح.

٢ -المانِح: يجهز البطل أو يُعطيه بعض القوى و المواد السحرية.

٣ -البطل/الضحية /السّاعي: و هو من يتعامل مع المانِح و يتزوجي الأميرة.

٤ -البطل المزيّف: ينتحلُّ دور البطل و أفعاله و يحاول الزواج من الأميرة.

"الإرث الروسى الشكلي" Legacy of Russian Formalism

Formalist School is credited even by its adversaries such as Russian critic Yefimov:

و فُضَّلت المدرسة الشكلية حتى مِن قبل مُعارضيها كالناقد الروسي ييفيموف:

"The contribution of our literary scholarship lies in the fact that it has focused sharply on the basic problems of literary criticism and literary study, first of all on the specificity of its object, that it modified our conception of the literary work and broke it down into its component parts, that it opened up new areas of inquiry, vastly enriched our knowledge of literary technology, raised the standards of our literary research and of our theorizing about literature effected, in a sense, a Europeanization of our literary scholarship.... Poetics became an object of scientific analysis, a concrete problem of literary scholarship" Quoted in Erlich, "Russian Formalism: In Perspective" 225.

و مساهمات در اساتنا الأدبية تكمن في حقيقة أنها تُركز بحدّة على المشاكل الرئيسيه في النقد الأدبي و والدر اسات الأدبية ، فهي قبل كل شئ تُخصص موضوعاتها التي تعدل مفهومنا للعمل الأدبي و تقسمها إلى مكوناتها التي تفتح مجالا جديداً للاستفسار ، تُغني على نحو ضخم معرفتنا بالتقنية الأدبية و تعلوا بمعايير أبحاثنا الأدبية و نظرياتنا حول تأثير الأدب بمعنى أوربة منحنا الأدبية ، ....الشعريات أصبحت آدآة للتحليل العلمي ، مُشكلة ملموسة في المنحة الأدبية .

- Russian formalism gave rise to the Prague school of structuralism in the mid-1920s and provided a model for the literary wing of French structuralism in the 1960s and 1970s.
- أقام الشكليون الروس المدرسة ال بروغ (Prague school) للبنيويّة في أواسط الـ1920 و قدّموا نموذجاً للجناح الأدبي البنيوي الفرنسي في عام1960 و 1970
- The literary-theoretical paradigms that Russian Formalism inaugurated are still with us and has a vital presence in the theoretical discourse of our day.

النماذج النظرية الأدبية التي نصبِتها الشكلية الروسية لا تزال معنا ولها وجود حيوي في الخطاب النظري في أيامنا هذه.

❖ All contemporary schools of criticism owe a debt to Russian Formalism

جميع المدارس النقدية المُعاصِرة مدينة للمدرسة الروسية الشكلية .

Sources

- Victor Erlich, "Russian Formalism," Journal of the History of Ideas, vol. 34, No. 4 (1973)
- Vladimir Propp, Morphology of the Folktale, University of Texas, 1990.
- Jerry Everard's Introduction to Vladimir Propp...

http://lostbiro.com/blog/?page id=522>

Lecture 8 Structuralism الْتُنُويَّة

" البنيويّة" Structuralism

- ❖ It continues the work of Russian Formalism in the sense that it does not seek to interpret literature; it seeks rather to investigate its structures.
  - تابعت أعمال الروسيين الشكليين بمعنى أنهم لا يسعُون إلى تفسير الأدب ، يسعون بدلا من ذلك الى فحص بُنيته .
- The most common names associated with structuralism are Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Gerard Gennete, and A.j. Greimas.
  - و من أشهر الأسماء التي ارتبطت بالبُنيوية هي : رونالد بارتز ، تيفيتان تودوروف ، جيرارد جينيت و أي جي جريماس.
- The following lecture looks at one of the most influential contributions of structuralism to the study of literature: Gerard Gennete's *Discours du récit* (Paris, 1972), translated into English as *Narrative Discourse* (1980).
- وهذه المحاضرة تتناول أحد أهم المُشاركات الموَّثرة لدراسة الأدب في البُنيوية و هو أحد أعمال جيرارد جنيث (Discours du récit) والذي تُرجم إلى الإنجليزية بإسم (Discourse) .
- ❖ No other book has been so systematic and so thorough in analyzing the structures of literary discourse and narratology.
- حيث لم يكُن هناك أي كتاب آخر ذو نظام و منهجية تُحلل بُنية الخطاب الأدبي والسرديات -

"السرد الروائي" Narrative Discourse

- ❖ Gennette analyzes three main aspects of the narrative discourse:

  علل جينيت الجوانب الثلاثة الرئيسيّ في الخطاب الروائي أو السردي:
- ✓ Time: Order, Duration, Frequency
- ✓ Mood: Distance (Mimesis vs. Diegesis), Perspective (the question who sees?)
- ✓ Voice: Levels of narration (the question who speaks?)
  - -الوقت: الترتيب، المدة, التردد او التكرار.
  - -المزاج: المسافه (مُحاكاة أو تجسيد) المنظور (الذي يرى الحدث)

-الصوت: مستويات الروايه اوالسرد (الذي يحكي)

"الترتيب السردي" Narrative Order

- There are two forms of time in narrative:
- : هناك نوعان من الزمن في الروايه او السرد
- ✓ The time of the story: The time in which the story happens
  The time of the narrative: The time in which the story is told/narrated ✓
   زمن القصه : أي الزمن الذي حصلت فيه القصه.
   زمن الروايه : أي الزمن الذي رويت او تروى فيه القصه.
- * "Narrative Order" is the relation between the sequencing of events in the story and their arrangement in the narrative -"ترتيب السرد": و هو العلاقه بين تسلسل الاحداث في القصه وترتيبهم في الروايه.
- A narrator may choose to present the events in the order they occurred, that is, chronologically, or he can recount them out of order.

Example:

detective stories often begin with a murder that has to be solved. The events preceding the crime, along with the investigation that leads to the killer, are presented afterwards.

The order in which the events occurred does not match the order in which they are presented in the narrative.

This mixing of temporal order produces a more gripping and complex plot (suspense).

و هذا المزج في الترتيب الزمني ينتج حبكه مُحكمه ومعقده اكثر (مُثيرة للتشويق).

" وقت الصفر " Time Zero

❖ The time of the story is, by definition, always chronological:

```
Events as they happen: A - B - C - D - E - F (a chronological order) . "وقت القصه هو - على حسب التعريف - يكون دائما "زمنيا" . A-B-C-D-E-F : (تسلسل زمني)
```

The time of the narrative is not necessarily chronological:

```
Events as narrated: E - D - A - C - B - F (non-chronological) 
 زمن رواية القصه "ليس من الضروري ان يكون بتسلسل زمني": 
 E - D - A - C - B - F : E - D - A - C - B - F : E - D - A - C - B - F )
```

{ وش معنى هالنقطتين ؟ الأولى تقصد أن القصة لما تحدث و لنأخذ مثال القصة البوليسية ، ترتيبها الزمني الأصلي انو مثلا صارت مشكلة بين طرفين و قام الطرف الأول بقتل الثاني و بعد ذلك جاءت الشرطه و المحققين ..الخ ، هذه هي الأحداث بالترتيب الزمني الحقيقي / و لكن الترتيب الغير زمني هو مثل اللي نشوفه بالأفلام ، يبدأ الفيلم بمشهد قتل ، بعد مشهد القتل يجي دور الشرطه و المحققين و في الأخير نعرف سبب المشكلة اللي خلت هذا الشخص يقوم بالقتل ، يعني الكاتب وش سوى هنا ؟ قام اخذ احداث من الأخير و حطها قدام و أخذ أحداث من قدام وحطها ورا و هذا الترتيب ما يحصل الا في القصص و المسلسلات و الأفلام بس على أرض الواقع مايوجد غير الترتيب الزمني }

❖ Time Zeros: is the point in time in which the narrator is telling his/her story. This is the narrator's present, the moment in which a narrator is sitting and telling his/her story to an audience or to a reader, etc. Time Zero is the tome of the narration

- وقت الصفر: هي النقطة الزمنية التي يُخبر فيها الراوي قصته ، هذا هو عرض الراوي، أي اللحظة التي يجلس فيها الراوي ويخبر فيها قصته للمستمعين او للقراء .. الخ. الوقت الصفر هو بمثابة مُجلد السرد

"الأثاكرونيز" Anachronies

Gennette calls all irregularities in the time of narration: Anachrobies.

- أطلق جنيت على جميع المُخالفات التي توجد في السرد الزمني إسم الأناكرونيز (هذه الكلمة وعدد من الكلمات القادمة هي من وضع جنيت لذلك لا مرادفات لها)
- Anachronies happen whenever a narrative stops the chronological order in order to bring events or information from the past (of the time zero) or from the future (of the time zero).
  - تحدث الـ(Anachronies) كُلّما توقف الراوي عن سرده ليتذكر أحداثاً أو معلومات من الماضى 0 الوقت صفر)
- Analepsis: The narrator recounts *after the fact* an event that took place earlier than the moment in which the narrative is stopped.
- الـ(Analepsis): يقوم الكاتب برواية حادثة ما وقعت بزمن ما قبل اللحضة الراهنة التي توقف فيها عن الحديث (يعني مثلا يكون يتكلم عن أحداث اليوم و يوقف كلام فجأة عشان يتذكر طيحه طاحها قبل 100 سنة ويجلس يسولف عنها).
- ❖ Example (fictitious): I woke up in a good mood this morning. In my mind were memories of my childhood, when I was running in the fields with my friends after school.
- مثال على ذلك : استيقظت هذا الصباح في مزاج جيد، و كانت تدور في ذكريات الطفولة في رأسي ، حينما كُنت أركض في الحقول برفقة أصدقائي في المدرسة .
- ❖ 2. Prolepsis: The narrator anticipates events that will occur after the point in time in which the story has stops.
- الـ(Prolepsis): يقوم الكاتِب بتوقع الأحداث التي ستحدُث في المستقبل في اللحظة التي توقف فيها عن الحديث (يعني يكون يتكلم عن أحداث اليوم أو اللحظة الراهنة و فجأة يوقف عشان يقول: أتوقع في المستقبل رح أتزوج من سيدة جميلة فيها كذا و كذا)
- ❖ Example (fictitious): How will my travel to Europe affect me? My relationship with my family and friends will never be the same again. This is what will make me later difficult to live with.
  - مثال على ذلك : كيف يمكن أن يؤثر علي سفري إلى أوروبا ؟ علاقتي بعائلتي وأصدقائي لن تعود كما كانت أبدا . هذا ما سوف يجعلني لاحقاً شخص يصعب التعايش معه . .

Reach and Extent

"An anachrony can reach into the past or the future, either more or less far from the "present" moment (that is, from the moment in the story when the narrative was interrupted to make room for the anachrony): this temporal distance we will name the anachrony's reach.

The anachrony itself can also cover a duration of story that is more or less long: we will call this its extent" (Gennette, Narrative Discourse, 1980, p. 48).

- و من المُمكن أن تصِل الـ (anachrony) الى الماضي أو المستقبل مهما كان بعدهما عن اللحظة الزمنية الحالية (والتي هي اللحظة التي يتدخل عندها الراوي ليُفسح المجال للـ(anachrony) هذه المسافة الزمنية سوف نسميها(the anachrony's reach) وهذه الـ anachrony نفسها من الهُمكن أيضا أن تُغطي مده من القصة ممكن أن تطول أو تقصر . سوف نسميها مدى القصة (its extent)..

"وظيفة الأثاركونيز" The Function of Anachronies

Anachronies can have several functions in a narrative:

- Analepses often take on an explanatory role, developing a character's psychology by relating events from his past
- prolepses can arouse the reader's curiosity by partially revealing facts that will surface later.
- These breaks in chronology may also be used to disrupt the classical novel's linear narrative.

من المُمكن أن يكون للأناركونيز العديد من الوظائف في الروايه:

- الـ (Analepses) وغالبا ما تأخذ الهور القوضيحي حيث تُطور نفسية الشخصيه بربط الاحداث بماضيه.
- الـ (prolepses)و من ممكن ان تثير فضول القارئ بالإفصاح جزئيا عن حقائق سوف تظهر لاحقا.

-و هذه الفواصل في التسلسل الزمني ممِن المُمكن أيضا أن تستخدم لتعطيل خط السرد الروائي لمعتاد.

Narrative Mood: Mimesis vs. Diegesis "أنماط السرد الروائي" العرض مقابل الإخبار

- ❖ Traditional criticism studied, under the category of mood, the question whether literature uses *mimesis* (showing) or *diegesis* (telling).
- درس النقد التقليدي الرواية أو السرد -تحت خانة النمط السؤال عما اذا كان الأدب يستخدم المحاكاة (العرض او التمثيل) او حكي الحكايه (الإخبار بها) .
- Since the function of narrative is not to give an order, express a wish, state a condition, etc., but simply to tell a story and therefore to "report" facts (real or fictive), the indicative is its only mood.
- ولأن وظيفة الرواية ليست إعطاء أمر معين او التعبير عن رغبه معينه أو إقرار حاله أو ظرف معين ... الخ ، بل بكل بساطه سرد قصة ما وبالتالي الإخبار أو التبليغ بحقائق (حقيقية او خيال) ، نمطها الوحيد هو النمط الدلالي.
- In that sense, Genette says, all narrative is necessarily diegesis (telling). It can only achieve an illusion of mimesis (showing) by making the story real, alive and vivid.
- بذلك المعنى ، يقول جينيت :جميع السرد هو بالضرورة إخبارا بالكلام ،من الهمكن فقط ان يجقق و هماً من المحاكاة (العرض) من خلال جعل القصه حقيقه ، حيه و حيويه.
- No narrative can show or imitate the story it tells. All it can do is tell it in a manner that can try to be detailed, precise, alive, and in that way give more or less the illusion of mimesis (showing). Narration (oral or written) is a fact of language and language signifies without imitating.
  - ليس ثمّة سرد يُمكِنه أن يعرض او يُحاكي القصة التي يسردها. كل ما يمكنه فعله هو أن يحكي القصة بطريقه مفصّله ، محدده ،حيه ، وبهذه ألطريقه يعطي أكثر أو أقل من الخيال (المُحاكاة). و السرد الشفهي هو حقيقة اللغة و اللغة يمكِن أن تُعبِّر من دون الحاجة لمحاكاة.
- Mimesis, for Gennete is only a form of diegesis, showing is only a form of telling.
- بالنسبة لجينيت ، المحاكاة ليست إلا شكل من أشكال التمثيل ، والعرض هو مجرد شكل من أشكال الإخبار.
- ❖ It is more accurate to study the relationship of the narrative to the information it presents under the headings of: Distance and Perspective
  - من الدقة در اسة علاقة الرواية بالمعلومات التي تقدمها تحت عناوين: البعد والمنظور

" بعد الرواية" Narrative Distance

❖ The only imitation (mimesis) possible in literature is the imitation of words, where the exact words uttered can be repeated/reproduced/imitated. Otherwise, ALL narratives are narratives of events and here every narrative chooses to take a certain amount of distance from the information is narrates.

-التقليد الوحيد المُمكن في الأدب هو تقليد الكلمات ، حيث يمكن تكرار الكلمات الملفُوظة بالضبط أو يُعاد إنتاجها او تقليدها . غير ذلك كل الروايات هي رواية للأحداث وهنا كُل رواية تختار أن تأخذ قدر معين من المسافة من المعلومات التي ترويها.

- ❖ Narrative of Events: Always a *diegesis*, that is, a transcription of the non-verbal into the verbal.
- ✓ *Mimesis*: maximum of information and a minimum of the informer.
- ✓ *Diegesis*: a minimum of information and a maximum presence of the informer.

"سرد الاحداث": و دائما ما يكون بالـ (إخبار) أي تحويل الغير لفظي الى لفظي.

-المحاكاة (Mimesis): الحد الاقصى من المعلومات والحد الادنى من الإخبار (إخبار مِن أخبر و يُخبر و مُخبر و تعني الإخبار بالكلام) مُخبر و تعني الإخبار بالكلام) -الإخبار (Diegesis): القليل من المعلومات والكثير من الإخبار .

Narrative of Words: The only form of mimesis that is possible (Three types):

✓ Narrated speech: is the most distant and reduced ("I informed my mother
of my decision to marry Albertine" [exact uttered speech].

"سرد الكلمات" :وهو الشكل الوحيد المُمكن من أشكال المحاكاة ولهُ ثلاثة انهاع : الكلام المروي : الأكثر بعدا وإختزالاً (أعلمت امي بقراري الزواج من البرتين) [هنا يُنقل نفس الكلام الملفوظ تماماً بدون زيادة]

✓ *Transposed speech*: in indirect style ("I told my mother that I absolutely had to marry Albertine" [mixture of uttered and narrated speech].

الكلام المنقول: وهو الشكل الغير مُباشر (" أخبرت امي بأنّهُ علي أن أتزوج البرتين") [مزيجاً من الكلام الملفوظ و المروى]

✓ Reproduced speech: The most mimetic form is where the narrator pretends that the character is speaking and not the narrator: "I said to my mother: it is absolutely necessary that I marry Albertine."

الكلام المُستنسخ : أكثر الأشكال متسم بالتقليد حيث يتظاهر الراوي أن الشخصية هي من يتحدث وليس هو : (قلت لامي : من الضروري جداً أن أنزوج البرتين) .

" منظور السرد" Narrative Perspective

- ❖ Perspective is the second mode of regulating information.
   المنظور هو النمط الثاني من تنظيم المعلومات
- ❖ Traditional criticism, says Gennete, confuses two different issues (narrative voice and narrative perspective) under the question of "Point of View":

-النقد التقليدي -كما يقول جينيت- يخلط بين مسألتين مختلفتين (صوت الراوي و منظور الراوي) داخل إطار مسألة " وجهة النظر."

Gennete argues that a distinction should be made between narrative voice (the question "Who speaks?") and narrative perspective (the question "Who sees?").

يرى جينيت أن هذا التمييز يجب أن يكون ما بين صوت الراوي (من الذي يتحدث ؟) ومنظور الراوي (من الذي يرى ؟)

The one who perceives the events is not necessarily the one who tells the story of those events, and vice versa

-الشخص الذي يتصور الأحداث ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه الشخص الذي يخبر قصة هذه الأحداث ، والعكس صحيح.

Focalization: Who Sees? " و فجهة النظر التي يُعرض مِنها الكاتب : من يرى " Genette distinguishes three kinds of focalization: يفرق جينيت ما بين الثلاثة أنواع من وُجهات النظر :

1. Zero focalization: The narrator knows more than the characters. He may know the facts about all of the protagonists, as well as their thoughts and gestures. This is the traditional "omniscient narrator".

(وجهة النظر صفر): ويعرف الراوي هنا اكثر مما تعرفه الشخصيات و ربما يعرف جميع الحقائق حول الابطال وافكار هم او ايمائاتهم, وهذا هو الراوي العارف بكل شيء.

2. Internal focalization: The narrator knows as much as the focal character. This character filters the information provided to the reader, and the narrator does not and cannot access or report the thoughts of other characters. Focalization means, primarily, a limitation, a limit on the capacity of the narrator to "see" and "report." If the narrator wants to be seen as reliable, then he/she has to recognize and respect that he cannot be everywhere and know everything.

(وُجهة النظر الداخليّة) وهنا نجد الكاتب يعرف بقدر ما تعرف الشخصية المركزية، وهذه الشخصيه تقوم بتصفية وترشيح المعلومات المقدمة الى القارئ، وأما الراوي فلا يستطيع ان يوصل أفكار الشخصيات الأخرى. , تعني (Focalization) بشكل رئيسي المحدودية، محدودية قدرات الرّاوي في الرؤية و الإخبار، إذا ما أراد الرّاوي أن يُنظر إليه كراوٍ موثوق عليه أن يدرك بانه لن يكون قادراً على أن يتواجد في كل مكان و أن يعرف كُل شئ و عليه أن يحترم ذلك .

3. External focalization: The narrator knows less than the characters. He acts a bit like a camera lens, following the protagonists' actions and gestures from the outside; he is unable to guess their thoughts. Again, there is restriction.

(وجهة النظر الخارجيّة) هنا لا يعلم الراوي إلا القليل عن الشخصيات ، دوره هنا كالكامِيرا يتبع الأبطال ،إحداثهم و إيماءاتهم من الخارِج ، ولا يُمكنه التخمين بماذا يفكرون وهنا نجد نوعاً من التقييد على الراوي .

"مستويات الرواية: من الذي يتحدث ؟ " Levels of narration: Who Speaks?

Genette systematizes the varieties of narrators according to purely formal criteria:

ينظم جينيت أصناف الرواة وفقاً لهعايير شكليه محضة:

Their structural position with respect to the story/events and the different narrative/enunciative levels of the work.

موقفهم البنيوي فيما يتعلق بالقصة والإحداث ومستويات الرواية/الإيضاح المُختلفة في العمل.

The two criteria he uses result in the fourfould characterization of narrators into extradiegetic / intradiegetic on one hand, and homodiegetic / heterodiegetic on the other.

extradiegetic) المِعيارين اللذان أستخدمهما نتُجت في وصفه الذي يضُم أربعة اجزاء للرُواة إلى (homodiegetic) من جهة أخرى . (intradiegetic) من جهة أخرى .

Note: Do not confuse [in fiction] the narrating instance with the instance of writing, the [fictional] narrator [sender] with the [real] author, or the [fictional] recipient [receiver, addressee of the [fictive] narrative with the [real] reader of the work.

ملاحظه: لاتخلط (في الأدب) بين نموذج الروايه و نموذج الكتابه الراوي (الخيالي) أوالمُرسل مع الكاتب (الحقيقي) ، او المتلقي الخيالي (المستقبل: المُخاطب للروايه الخيالية) مع القارئ الحقيقي للعمل.

- ❖ From the point of view of time, there are four types of narrating:
   و مِن وُجهة نظر الوقت ، هنا أربعة أنواع للسرد (أو) الرواية :
- ❖ 1-SUBSEQUENT: The classical (most frequent) position of the past-tense narrative.

١ - التسلسل: الموقف الكلاسيكي الأكثر تكرارا للروايه بصيغة الماضي.

❖ 2- PRIOR: Predictive narrative, generally in the future tense (dreams, prophecies) [this type of narrating is done with less frequency than any other]

٢ - الأسبقي : الرواية التنبؤية وغالبا تكون بصيغة المستقبل (أحلام وتنبؤات) وهذا النوع من السرد يتم بتكرار اقل من أي نوع أخر.

- ❖ 3- SIMULTANEOUS: Narrative in the present contemporaneous with the action (this is the simplest form of narrating since the simultaneousness of the story and the narrating eliminates any sort of interference or temporal game).
  - ٣ في الوقت نفسه: الرواية في الوقت الحاضر تُزامن الحدث (هذه ابسط صيغه للرواية حيث أن مزامنة القصة مع الرواية أو سردها يزيل أي نوع من التداخل أو اللعبة الزمنية)
- ❖ 4-INTERPOLATED: Between the moments of the action (this is the most complex) [e.g., epistolary novels]

Homodiegetic Narrator: a story in which the narrator is present in the story he narrates

Heterodiegetic Narrator: a story in which the narrator is absent from the story he narrates

Extradiegetic Narrative: The narrator is superior, in the sense of being at least one level higher than the story world, and hence has a good or virtually complete knowledge of the story he narrates.

Intradiegetic Narrative: the narrator is immersed within the same level as that of the story world, and has limited or incomplete knowledge of the story he narrates.

Sources

Gerard Gennette, *The Narrative Discourse*, trans. Jane E. Lewin, Foreword by Jonathan Culler (Ithaca, NY: Cornell University Press), 1983.

Jonathan Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature (London: Routledge), 1975.

Lecture 9

Author Critiques:

1. Roland Barthes: "The Death of the Author" رونالد بارتز و "موت الكاتِب"

"الْبُنيويّة" Structuralism

- ❖ Structuralism usually designates a group of French thinkers who were influenced by Ferdinand de Saussure's theory of language ترمُز البنيوية لطائفة من المُفكرين الفرنسيين الذين تأثروا بنظرية فيرناند دي سوجرز للّغة.
- They were active in the 1950s and 60s and applied concepts of structural linguistics to the study of social and cultural phenomenon, including literature.
  - وكانوا نشطِين عام1950 و في الستينات و طبقوا مفهوم البنيوية اللغوي لدراسة الظواهر الثقافية الإجتماعية بما فيها الأدب.
- Structuralism developed first in Anthropology with Claude Levi-Strauss, then in literary and cultural studies with Roman Jackobson, Roland Barthes, Gerard Gennette, then in Psychoanalysis with Jacques Lacan, Intellectual History with Michel Foucault and Marxist Theory with Louis

Althusser. These thinkers never formed a school but it was under the label "Structuralism" that their work circulated in the 1960s and 70s (Jonathan Culler, Introduction to Literary Theory)

تطورت البُنيوية أولا في علم الإنسان بواسطة كلاود ليفسراوس وبعد ذلك في الدراسات الأدبية و الثقافيّة بواسطة رومان جاكوبسن و رونالد بارتز و جيرارد جينيت ، و بعد ذلك في التحليل النفسي بواسطة جاكويز لاكان ، و في التاريخ الفِكري بواسطة ميشيل فوكو و النظرية الماركسية بواسطة لوبز الذوزر. هؤلاء المفكرين لم يكونوا مدارِس إنما كانوا جميعهم يعملون تحت عنوان (البنيوية)حيث ذيعت أعمالهم و تم تداولها في عام 1960 أي في الستينات .

- * In Literary Studies: "الدراسات الأدبية "
- Structuralism is interested in the conventions and the structures of the literary work.
  - كانت البُنيويّة مُهتمة بالتقاليد و هيكل العمل الأدبى .
- ❖ It does not seek to produce new interpretations of literary works but to understand and explain how these works can have the meanings and effects that they do.
  - لم تكن تسعى لإنتاج تراجم جديدة للأعمال الأدبية بل إلى فهم و شرح كيف أن هذه الأعمال لها معانِ و تأثيرات .
- ❖ It is not easy to distinguish Structuralism from Semiotics, the general science of signs, which traces its lineage to Saussure and Charles Sanders Pierce. Semiotics, though, is the general study of signs in behaviour and communication that avoids philosophical speculation and cultural critiques that marked Structuralism.
  - لم يكن من السهل التمييز ما بين البنيوية و السيميائية (علم الإشارات العام) والذي يُنسب لكل من سوجرز و تشارلز ساندرز بيرز ، فعلم السيميائية هو دراسة عامّة للعلامات في السلوك والتواصل التي تتجنب المضاربة الفلسفية والإنتقادات الثقافية التي كانت احد العلامات البارزة في الحركة البنيوية .

Roland Barthes 1915-1980

This presentation will illustrate the work of one of the most prominent figures in French Structuralism, Roland Barthes, on a topic that has attracted a lot of attention: the function of the author in literature. We will focus mostly on his famous article: "The Death of the Author," published in his book *Image, Music, Text*, trans. Stephen Heath (New York: Hill and Wang, 1977): pp. 142-48.

فيما يلي سوف نوضت أعمال أحد الشخصيات البارزة في البنيويّة الفرنسية و هو رونالد بارتز، والذي استقطب الكثير من الإنتباه بخصوص: وظيفه الكاتِب في الأدب، و سوف نركز بشكل اكثر على مقالته "موت الكاتِب"

" الكاتب: إختراع حديث" The Author: A Modern Invention

❖ Barthes reminds the reader in this essay that the idea of the "author" is a modern invention.

The author, he says, is a modern figure, a product of our modern society. It emerged with English empiricism, French rationalism and the personal faith of the Reformation, when society discovered the prestige of the individual, of, as it is more nobly put, the 'human person.'

Literature is tyrannically centred on the author, his life, person, tastes and passions.

- The explanation of a text is sought in the person who produced it. In ethnographic societies, the responsibility for a narrative is never assumed by a person but by a mediator, a relator.
  - وتفسير النص أصبح يَرى من خلال الشخص الذي كتبه ، في المجتمعات الأنثروبولوجية لا تُقدّر مسؤولية السرد من خلال شخص بل مِن خلال وسيط .

"وظيفة الكاتب" The Function of the Author

- ❖ The explanation of a work is always sought in the man or woman who produced it, as if it were always in the end, through the more or less transparent allegory of the fiction, the voice of a single person, the author 'confiding' in us.
  - شرح النص الأدبي لطالما كان يتم من خلال الشخص الذي قام بكتابته كما لو كان دائماً في نهاية المطاف وذلك يكون أكثر أو أقل من خلال قصة رمزية شفافة ، أو من خلال صوت شخص مُفرد ، هو ما يوثّقه الكاتب فينا .
- ❖ The author, as a result, reigns supreme in histories of literature, biographies of writers, interviews, magazines, as in the mind of the critics anxious to unite the works and their authors/persons through biographies, diaries and memoirs.
  - ويمتلِك الكاتِب نتيجة لهذا- مكانه سامية في تاريخ الأدب، و سِير الكُتّاب ، المقابلات ، المجلات ، المجلات ، و كما في عقول النقاد الذين يتوقون لتوحيد الأعمال مع مؤلّفيها من خلال السِير الذاتية و اليوميات و المُذكّرات .
- Literary criticism, as a result, and literature in general are enslaved to the author. The reader, the critic, the historian all read the text of literature only to try to discover the author, his life, his personality, his biography, psychology etc.
  - النقد الادبي نتيجة لهذا- و الأدب بشكل عام أصبح مُستعبدا (enslaved) للمؤلف . وبالتالي أصبح كل من القرّاء العاديون و النُقاد و المؤرّخون يقرأون النص لغرض إكتشاف الكاتِب و حياته و شخصيته و سيرة حياته و نفسيته .
- ❖ The work or the text, itself, goes unread, unanalyzed and unappreciated.

- العمل نفسه أو النص لا يتم قراءته ولا يتم تحليله وبالتالي لايتم تقديره .

"موت الكاتِب" The Death of the Author

❖ Barthes proposes that literature and criticism dispose of the the author – hence the metaphor of "the death of the author."

-يقترح بارتز بأن يقوم الأدب و النقد بإستبعاد المؤلف و على ذلك تم إستخدام الإستعارة (موت المؤلف)

Once the Author is removed, he says, the claim to decipher a text becomes quite futile.

-و حينما يتم إبعاد المؤلف ، تُصير المطالبة بفك شيفرات النص غير مجدية تماما.

- ❖ The professional critics who claims to be the guardian of the text because he is best placed to understand the author's intentions and to explain the text, looses his position. All readings become equal.
- و النُقّاد المحترفين يز عمون بأنهم الوُصاة على النص لأنّه يُعد المكان الأفضل لفهم نوايا المؤلف و شرح النص يفقد مكانته فأصبحت جميع النصوص متساوية .
- Roland Barthes questioned the traditional idea that the meaning of the literary text and the production of the literary text should be traced solely to a single author.
- ويتساءل بارتز حول الفكرة التقليدية التي تنص على أن معنى النص الأدبي و إنتاجُه لابد أن تتبع مؤلف و احد فقط
- Structuralism and Post structuralism proved that meaning is not fixed by or located in the author's 'intention.'
  - أثبتت البُنيويّة و المابعدبنيوية بأن المعنى لا ثابتاً أو محدّداً داخل إطار نوايا الكاتب.
- ❖ Barthes rejected the idea that literature and criticism should rely on "a single self-determining author, in control of his meanings, who fulfils his intentions and only his intentions" (Terry Eagleton).
- رفض بارتز فكرة أن الأدب و النقد يجب أن يعتمِدان على (مؤلف ذو قرار شخصي) في التحكم بمعانيه و التي تحقق نواياه هو فقط .

"مِن النص إلى العمل" 'From 'Work' to 'Text'

- According to Roland Barthes, it is language that speaks and not the author who no longer determines meaning. Consequences: We no longer talk about works but texts.
- و وِفقاً لرونالد فاللغة هي التي تتحدث ليس المؤلف من يفعل حيث لم يعد بوسعه ان يقرر اختيار المعاني (وبالتالي فنحن نتحدث عن الأعمال وليست النصوص).
- "It is now known that a text is not a line of words realising a single 'theological' meaning (the 'message' of the Author-God) but a multi-dimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn from the innumerable centres of culture." Barthes, "The Death of the Author."
- " والآن أصبح معروفاً بان النصوص لم تعد سطراً من الكلمات التي تقوم بتحقيق رسالة المؤلف. بل مساحه متعدد الأبعاد من التنوع في الكتابة ، لاشيء منها مُبتكر ، ممزوج او متضارب ، النص هو نسيج من الاقتباسات المُستمد من عدد لايُحصى من مراكز الثقافة .
  - "Did he [the author] wish to express himself? he ought at least to know that the inner 'thing' he thinks to 'translate' is itself only a ready-formed dictionary, its words only explainable through other words, and so on indefinitely." (Ibid)
- "هل كان الكاتب يرغب أن يُعبر عن نفسه ؟ هل كان ينبغي عليه على الأقل أن يعرف الشيء الداخلي الذي
   يفكر فيه لو أراد ان يقوم بترجمته هل هو مجرد قاموس جاهز . كلماته مفهومه فقط من خلال كلمات أخرى و هكذا
   ..الى مالانهايه.

"من المؤلّف إلى القارئ" From Author to Reader

- ❖ Barthes wants literature to move away from the idea of the author in prder to discover the reader, and more importantly, in order to discover writing.
  - أراد بارتز أن ينتقل الأدب من فكرة التمحور حول المؤلف إلى اكتشاف القارئ و بالتالي و هو الأهم من ذلك اكتشاف الكتابة .

A text is not a message of an author; it is "a multidimensional space where a variety of writings, none of them original, blend and clash."

- النص ليس رسالة من المؤلف ، بل مساحه متعددة الأبعاد حيث تتمازج و تتعارض فيها الكتابات المُختلفة والتي لاشيء منها يتميز على الآخر.

A text is made of multiple writings, drawn from many cultures and entering into mutual relations of dialogue, parody, contestation, **but there is one** place where this multiplicity is focused and that place is the reader, not, as was hitherto said, the author.

- النص هو نتاج كتابات متعددة مستخلصه من العديد من الثقافات وداخله ضمن روابط متبادّلة من الحوارات ، المحاكاة الساخرة ،المخاصمات ، لكن هناك مكان واحد فقط تتمركز فيه هذه التعددية وهذا المكان هو القارئ ، وليس كما قال هيثير تو سابقا بأنه المؤلف.
  - ❖ In other words, it is the reader (not the author) that should be the focus of interpretation. The process of signification that a text carries are realized concretely at the moment of reading.
- و بعبارة اخرى فللقارئ (وليس الكاتب)هو من يجب ان يكون محور التفسير وعملية التعبير عن المضمون التي يجمِلها النص يتم إدراكها بشكل ملموس منذ البدء في القراءه.
  - The birth of the reader has a cost: the death of the Author.
    - ولادة القارئ لها ثمن : وهذا الثمن هو موت المؤلف.

"مِن العمل إلى النص" From Work to Text

- ❖ The text is plural, "a tissue of quotations," a woven fabric with citations, references, echoes, cultural languages, that signify FAR MORE than any authorial intentions.
- النص (جمع) و هو نسيج مِن الاقتباسات ،) أي قماش منسوج من الاستشهادات ، المراجع , الأصداء ، لغات ثقافيه . التي تعني أكثر بكثير من أي نوايا كتابيه او تأليفيتم

It is this plurality that needs to be stressed and it can only be stressed by eliminating the function of the author and the tyranny of the author from the reading process.

- . ان هذه التعددية هي التي تحتاج التأكيد عليها و لا يمكن ذلك الا عن طريق القضاء على وظيفة الكاتب وطغيانه على عملية القراءة.

"مِن المؤلف إلى السكريبتر" From Author to Scriptor

- The Author, when believed in, is always conceived of as the past of his own book: book and author stand automatically on a single line divided into a before and an after.
  - الكتاب والمؤلف يقفان تلقائيا على خط واحد ينقسم الى ، ماقبل ومابعدلذلك عندما نؤمن بالمؤلف نتصوره كماضى لكِتابه .
- The Author is thought to nourish the book, which is to say that he exists before it, thinks, suffers, lives for it, is in the same relation of antecedence to his work as a father to his child.
- و يُعتقد بأنّ الكاتب يجب عليه أن يغذي الكِتاب حيث انه وُجِد قبله ، عاش و فكر و عانة من اجل كتابه ، تماما كالعلاقه بين الإبن و أبيه هي العلاقة ما بين الكِتاب و مؤلّفة.
  - ❖ In complete contrast, the modern scriptor is born simultaneously with the text, is in no way equipped with a being preceding or exceeding the writing, is not the subject with the book as predicate; there is no other time than that of the enunciation and every text is eternally written here and now, at the moment it is read.
- وعلى النقيض تماما, فالسكريبتر الحديث (modern scriptor) وُلد مع ولادة النص ، لا يُعد أبداً كونه مجهزاً قبل الكتّابة أو متجاوزاً إيّاها، ولايكون موضوع الكتاب مُتوقعا من قبل او كان في ذهن السكريبتر في زمن يسبق كتابته للنص : أي انه لا يوجد زمن آخر لا قبل ولا بعد كتابة السكريبتر للنص يربطه بالنص لا يوجد بينهما علاقة الا في نفس وقت كتابة او قول كلمات النص.

"السكريبتر الحديث" The Modern Scriptor

- ❖ The modern scriptor has, as Barthes describes it, the hand cut off from any voice. He is borne by a pure gesture of inscription (and not of expression), traces a field without origin – or which, at least, has no other origin than language itself, language which ceaselessly calls into question all origins.
- السكريبتر الحديث كما يصفه بارت هو يد تكتب ليس لها صوت يوجهها. يسير على مسار لا أصل له او على الأقل لا يوجد أصل له غير اللغة نفسها ، لغه تدعوا طوال الوقت الى التشكيك في الأصول.

- Succeeding the Author, the scriptor no longer bears within him passions, humours, feelings, impressions, but rather this immense dictionary from which he draws a writing that can know no halt: life never does more than imitate the book, and the book itself is only a tissue of signs, an imitation that is lost, indefinitely deferred
- و تبَعا لإستبعاد الكاتِب لم يعُد السكريبتور يحمل بداخله المشاعر والأمزِجة و الاحاسيس والإنطباعات بل بدلاً مِن هذا القاموس الهائل الذي يستقي مِنه كتاباته التي لا تتوقف: نجد الحياة لا تفعل أكثر من محاكاة الكِتاب و الكتاب نفسه ليس إلا نسيج من العلامات أو الإشارات، ليس إلا تقليداً مفقود، مؤجلاً لأجل غير مسمى.

*ملاحضة:

السكريبتر: هي كلمة و مصطلح استخدمه بارتز بشكل صريح لعرقلة الإستمرارية التقليدية للقوة ما بين مصطلحي (authority) و سُلطة (authority)

Lecture 10

Author Critiques: الانتقادات الموجّهة للكاتِب

1. Michel Foucault: "What is an Author?"

ميشيل فوكو (من يكُون الكاتِب) ؟

"عُنوان فوكو" Foucault's Title

Even with his title, Foucault is being provocative, taking a given and turning it into a problem.

His question ("What is an Author?") might even seem pointless at first, so accustomed have we all become to thinking about authors and authorship.

حتى في عُنوانه نجِدُه إستفزازيّا ، يأخذ أمرا ما و يُحوّله إلى مُشكلة .

سؤاله: (ماهو المؤلف؟) قد يبدو في البدايه بلا هدف و لكنه يجعلنا نفكر في ماهيّة الكاتب و الكِتابَة .

" فكرة موت المؤلف" The idea of the Death of the Author

❖ Foucault questions the most basic assumptions about authorship. He reminds us that the concept of authorship hasn't always existed.

شكك فوكو في الافتراضات الاساسيه في التأليف وأخذ يُذكرنا ان مفهوم لتأليف" authorship" لم يكن موجوداً بشكل دائم.

It "came into being," he explains, at a particular moment in history, and it may pass out of being at some future moment.

و يقول بإنّ هذا المصطلح قد ظهر إلى الوُجود في لحظه ما مِن لحظات التاريخ و قد يتلاشي من الوجود في لحظة ما مِن لحظات المُستقبل .

❖ Foucault also questions our habit of thinking about authors as individuals, heroic figures who somehow transcend or exist outside history (Shakespeare as a genius for all times and all place).

كما و يتساءل فوكو عن سبب تفكيرنا المُعتاد في الكُتّاب كأفْراد ، أو شخصيات بطُوليّة صعدت سلم التاريخ أو ربما تواجدك خارج التاريخ على سبيل المِثال (شيكسبير كنابغة كل مكان وزمان)

- Why, he wonders, are we so strongly inclined to view authors in that way? Why are we often so resistant to the notion that authors are products of their times?
  - و يتعجّب فيقول: لماذا نميلُ إلى هذه الدرجَة لتصوّر الكُتاب بهذا الشكل ؟ لِماذا نُقاوم و نرفض فكرة ان هؤلاء الكُتّاب هم نِتاج لأزمنتهم؟
- According to Foucault, Barthes had urged critics to realize that they could "do without [the author] and study the work itself." This urging, Foucault implies, is not realistic.
  - نبّه بارتز النقّاد بأنّه بإمكانهم دراسة النص أو العمل الادبي من دون التطرق إلى الكاتب، و وفقاً لفوكو فهو يرى هذا التنبيه غير اقعيّاً.
- ❖ Foucault suggests that critics like Barthes and Derrida never really get rid of the author, but instead merely reassigns the author's powers and privileges to "writing" or to "language itself."
- كما و افترض فوكو بأن النقاد أمثال بارتز و ديريدا لم يتخلصوا من الكاتب كلياً بل هم بدلاً مِن ذلك قاموا بإعادة تعيين قوى الكاتب و إمتيازاته إلى كتاباته و لَغته نفسها . (يعني ركزوا على الكتاب أكثر من مؤلفه)
- Foucault doesn't want his readers to assume that the question of authorship that's already been solved by critics like Barthes and Derrida.

He tries to show that neither Barthes nor Derrida has broken away from the question of the author--much less solved it.

كما و لَم يُرِد فوكو من قُرّاءِه أن يعتبروا أن هذا السؤال (فيما يتعلق بسُلطة الكاتِب) أنّهُ قد حُلّ أخيراً من قبل النقاد كـ بارتز و ديريدا.

و حاول أن يُظهِر أنّ كلاً من بارتز و ديريدا لم يستطيعا الخُروج عن قضيّة (السؤال حول الكاتِب) ولم يقوموا كذلك بحلّها.

The Author as a Classificatory Function

"الكاتِب بإعتباره وظيفةً تصنيفيّة"

❖ Foucault asks us to think about the ways in which an author's name "functions" in our society. After raising questions about the functions of proper names, he goes on to say that the names of authors often serve a "classifactory" function.

ويطلب فوكو منا أن نفكر بطرق يكون لإسم الكاتب فيها دوراً فاعلاً في مُجتمعاتنا. و بعد طرحه لهذا السؤال راح يقول بأنّ أسماء الكتاب غالباً ما تخدمنا من الناحية التصنيفية.

❖ Think about how the average bookstore is organized.

When you go to the bookstore looking for Oliver Twist, most of the time you will search under the section:

فلنُفكر كيف يُمكن تصنيف معدل الكُتب حينما نذهب إلى أحد المكتبات و نبحث عن رواية أوليفر تويست ، في كثير من الأحيان يكون التصنيف هكذا:

Charles Dickens, or you will ask for the novels of Charles Dickens.

سنبحث عن إسم كاتب الرواية و نبدأ بالبحث عن رواياته (واللي طبعاً هي واحده من أعماله يعني عشان نلقى قصة معينه لازم نسأل عن إسم الكاتب أولا و بعدين ندور بين أعماله عشان نلقاها ، هذه هي وظيفة إسم الكاتب بنظر فوكو)

It probably wouldn't even occur to you to make your search in any other way. It's almost unconscious.

وعلى الأرجح لن تكُون هناك أي طريقة أخرى للبحث عن الكُتب. ستكون عملية لا واعيَة.

❖ The "Author Function"

"و ظبفة الكاتب"

Now, Foucault asks, why do you--why do most of us--assume that it's "natural" for bookstores to classify books according to the names of their authors? What would happen to Oliver Twist if scholars were to discover that it hadn't been written by Charles Dickens? Wouldn't most bookstores, and wouldn't most of us, feel that the novel would have to be reclassified in light of that discovery? Why should we feel that way? After all, the words of the novel wouldn't have changed, would they?

والآن يتساءل فوكو لماذا الغالبيّة منا- تعتقد بأنه من الطبيعي أن تقوم المكتبات بتصنيف الكتب وفقاً لأسماء كُتّابِها ؟ ماذا سيحصل لقصة أوليفر تويست لو أكتشف الدارسون و العلماء فيما بَعد بأنّها لم تكتب بواسطة تشارلز ديكنز ؟ ألن تشعر معظم المكتبات و مُعظمنا بأنّ أوليفر تويست قد يجب إعادة تصنيفها ضِمن إطار هذه الإكتشافات ؟ ماذا سيكون شعورنا آنذاك ؟ هذا كله لَن يُغيّر حرفا واحد من حروف القصة اليس كذلك ؟

❖ Foucault here introduces his concept of the "author function." It is not a person and it should not be confused with either the "author" or the "writer." The "author function" is more like a set of beliefs or assumptions governing the production, circulation, classification and consumption of texts.

و يُقدم فوكو هنا مفهومه لوظيفة الكاتب "author function " فهو ليس بشخص ولا يجب الخلط ما بين "الراوي " و "الكاتِب" فوظيفة الكاتب هُنا هي أقرب ما يكون لمجموعة من الإعتقادات أو الفرضيات تحكم المنتَّوج الأدبي ، تجري في النصوص و تُصنّفها و تستهلكها .

Characteristics of the "Author Function"

Foucault identifies and describes four characteristics of the "author function":

عرّف فوكو و شرح أربعة خصائص لوظيفة الراوي:

1. The "author function" is linked to the legal system and arises as a result of the need to punish those responsible for transgressive statements.

There is the need here to have names attached to statements made in case there is a need to punish someone for transgressive things that get said.

فوظيفة الرّاوي مُرتبطة بالنّظام القانوني ونشأت نتيجة للحاجة لعِقاب اولئك المسئولين عن المُخالفة .

هناك حاجة لوجود أسماء مصحوبة بتقارير أوجدت لغرض مُعاقبة أحدهم حين يتفوّه بأشياء غير قانونية (مخالفة) (يعني أنو لما الكاتب يكتب في روايته أمور آثمة او غير مشروعة يكون أسمه عندهم ويقدرون يعاقبونه)

2. The "author function" does not affect all texts in the same way. For example, it doesn't seem to affect scientific texts as much as it affects literary texts. If a chemistry teacher is talking about the periodic table, you probably wouldn't stop her and say, "Wait a minute--who's the author of this table?" If I'm talking about a

poem, however, you might very well stop me and ask me about its author.

و وظيفة الكاتِب لا تؤثّر على جميع النصوص بنفس الطريقة ، مثلاً هي لا تؤثر على النص العلمي بنفس القدر الذي تؤثر فيه على النص الأدبي ، فمثلاً لو تحدثت الأستاذة عن الجدول الدوري على الأرجح بأنّك لن تُوقفيها لتسأليها ": لحضة من فضلك .. من هو مؤلف هذا الجدول ؟" ولكن لو تحدثت عن قصيدة فمن المحتمل جداً أن توقفيها لتسأليها عن مؤلفها .

3. The "author function" is more complex than it seems to be.

This is one of the most difficult points in the essay. To illustrate, Foucault gives the example of the editorial problem of attribution-- the problem of deciding whether or not a given text should be attributed to a particular author.

وظيفة الكاتب قد تكون أكثر عقيداً مما تبدوا عليه

وهذه أحد أصعب النقاط في الدرس ، و للتوضيح يعطينا فوكو أمثلَة على المشاكل التحريرية في النسبة (إنتساب الكِتاب لفلان) و مُشكلة تقرير ما إذا كان هذا الكتاب يجب أن يُنسب إلى كاتب بعينِه .

This problem may seem rather trivial, since most of the literary texts that we study have already been reliably attributed to an author. Imagine, however, a case in which a scholar discovered a long-forgotten poem whose author was completely unknown.

قد تبدوا هذه المُشكلة تافهه طالما أن مُعظم النصوص التي ندرسها الان قد تم نِسبتها إلى كتابها . تخيل ماذا لو أن أحد الدارسون إكتشف قصيدة منسية منذ القِدم لا يُعرف من هو كاتبئها !

Imagine, furthermore, that the scholar had a hunch that the author of the poem was William Shakespeare. ضِف على ذلك لو أنّ هذا الدارس كان لديه شعوراً بأنس كاتب هذه القصيدة هو ويليام شيكسبير .

What would the scholar have to do, what rules would she have to observe, what standards would she have to meet, in order to convince everyone else that she was right?

ماذا سيكُون على الدارس فِعله ؟ ماهي القوانين التي سيكون عليه رصدَها (أو عليها رصدها) ماهي المعايير التي سيكون عليه أن يُلبّيها ؟ حتى يتمكّن مِن إقناع الجميع بان ما يفعلُه صحيح ؟

4. The term "author" doesn't refer purely and simply to a real individual.

The "author" is much like the "narrator," Foucault suggests, in that he or she can be an "alter ego" for the actual flesh-and-blood "writer."

"Author Function" Applies to Discourse

- "وظيفة المؤلّف تنطبق على الخطابة "
- ❖ Foucault then shows that the "author function" applies not just to individual works, but also to larger discourses.

عندها أخذ عيين بأن وظيفة المؤلف لاتنطبق فقط على الأعمال الفردية ، لكن أيضا تنطبق على الخطابات الأكبر

This, then, is the famous section on "founders of discursivity" – thinkers like Marx or Freud who produce their own texts (books), and "the possibilities or the rules for the formation of other texts."

هذا هو القِسم الأشهر عند "مؤسّسِي الخطابة" المفكرين أمثال ماركس و فرويد الذين أنتجو نصوصهم الخاصة (كتبهم) و (الامكانيه او قواعد الصياغة للنصوص الأخرى)

❖ He raises the possibility of doing a "historical analysis of discourse," and he notes that the "author function" has operated differently in different places and at different times.

أثار احتمالية عمل " تحليلي تاريخي للخطابة " والاحظ بانّ وظيفة الكاتِب شُغِّلت بشكل مختلف في أماكِن و أوقات مُختلفة .

Remember that he began this essay by questioning our tendency to imagine "authors" as individuals isolated from the rest of society.

تذكر بأنّه قد بدأ مقالته هذه مُثيراً تساؤلاته حول اعتبارنا أن الكاتب أو المؤلف شخص لا يشبه بقية المجتمع ؟

❖ Foucault, in the end, argues that the author is not a source of infinite meaning, but rather part of a system of beliefs that serve to limit and restrict meaning. For example: we often appeal to ideas of "authorial intention" to limit what someone might say about a text, or mark some interpretations and commentaries as illegitimate.

في النهاية يقول فوكو بان المؤلف ليس مصدراً للمعنى المُطلق بل هو جزء مِن نظام من المُعتقدات التي تخدم في حصر وتقييد المعنى ، وعلى سبيل المثال: كثيراً ما تروق لنا فكرة (النيّة التأليفيّة) لحصر ما قد يقوله الشخص عن نص ما أو الإشارة إلى بعض التفسيرات أو التعليقات بانّها غير شرعية.

❖ At the very end, Foucault returns to Barthes and agrees that the "author function" may soon "disappear." He disagrees, though, that

instead of the limiting and restrictive "author function," we will have some kind of absolute freedom.

Most likely, one set of restrictions and limits (the author function) will give way to another set since, Foucault insists, there must and will always be some "system of constraint" working upon us.

وفي النّهاية يعود فوكو لبارتز ليوافق على فِكرة أن "وظيفة المؤلّف" قد تتلاشى و تختفي قريباً . . وفي نفس الوقت يُخالفه فيقول بأنه بدلاً مِن حَصر وظيفة الكاتِب سيكون لدينا نوعاً من الحريّة الأكيدة.

و على الأرجَح ، فمجموعة من القُيود والحدود (وظيفة الكاتب) سوف تفسح المجال لمجموعة أخرى لذا يُصر فوكو على وجود نظاماً للقيود يعمل لصالحنا.

Sources

Foucault, M. (1977). "What is an author?" Language, countermemory, practice (pp. 113-138). Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Lecture 11 **Greimas: The Actantial Model**

Origins of the Actantial Model " اصول الـ نموذج الكيان الفاعل

(الكيان الفاعِل أو الكيان البطولي "Actantial Model": هو مُصطلح أدبي غير موجود في معظم المعاجِم ، ويشير إلي أي كيان يقوم بدور البطولة و قد يكون هذا الكيان مخلوقاً ما أو مكاناً ما كمدينه ما أو قد يكون عبارة عن منزل أو غرفة أو قد يكون آلهة أو قد يكون مجموعة من الشّخصيات نشير إليها بإسم واحد كلجيش مثلاً أو كالثوّار أو سكان المدينه أي أنه لا يتناول الأفراد فرداً فرداً بل يتناولهم كمجموعات و وحدات و قد كون أيضاً رمزاً مُجرّداً كالحرّية أو السلام أو ما إلى ذلك ، طيب كيف نفرق بينه و بين الشخصية character اللي هي المُمثّل المُفرد ؟ هذا الشئ رح نتناولُه في هذه المحاضرة بإذن الله)

- During the sixties, A. J. Greimas proposed the actantial model based on the theories of Vladimir Propp.
- ❖ The actantial model is a tool that can theoretically be used to analyze any real or thematized action, but particularly those depicted in literary texts or images.
- ❖ In the actantial model, an action may be broken down into six components, called actants. Actantial analysis consists of assigning each element of the action being described to one of the actantial classes.

The Actantial Model

Sender>	Object>	Receiver
	1	
Helper>	Subject <	Opponent

- في الستّينات ، إقترح أي جيه جرِيمَس هذا النمُوذج مُستنداً إلى نظريات فلاديمير برووب.
- و يُعد هذا النموذجُ آدآةً يُمكن إستَخدامها نظرياً لتحليل أي نشاط حقيقي أو مطرُوح ضِمن إطار معين أو حقيقي" thematized " وبشكل خاص ومحدد تلك الاعمال المصوره في نصوص ادبيه او صور
- كما و في هذا النمّوذج قد تُحلّل الأحداث إلى سته مكوّنات يطلق عليها الـ "actants "، و يقوم تحليلًا الكيان البُطُولي على تعيين كل من هذه العناصِر الستّة ويصِفُها كجزء مِن (طبقات) الكيان البطولي .

المُر سل----- > الهدف أو المفعول به ----- > المستقبل

المساعد ----- > الفاعل ----- > الخصم..

- 1. **The subject**: the hero of the story, who undertakes the main action.
- 2. The object: what the subject is directed toward
- 3. The helper: helps the subject reach the desired object
- 4. The opponent: hinders the subject in his progression
- 5. The sender: initiates the relation between the subject and the object
- 6. The receiver: the element for which the object is desired.

```
١ - الفَاعِل : وهو بطل القصه الذي يقوم بالعمل الرئيسي.
```

Actant Vs. Character

"الفاعِل مُقابل الكيان الفاعِل، كيف نفرق بينهما ؟"

The actants must not be confused with characters because:

✓ An actant can be an abstraction (the city, Eros, God, liberty, peace, the nation, etc), a collective character (the soldiers of an army) or even a group of several characters.

- الكيان الفاعِل قد يكون شيئاً مجرداً (كمدينه ، أيروس (آلهة الحُب)، آلهة ، حُريّة ، موطن الخ) و قد يكون شخصية جماعيّة (كجنود في الجيش) أو حتى مجموعة من الشخصيات المُتعدّدة .
- ✓ A character can simultaneously or successively assume different actantial functions
  - يُمكن للشخصية أن تتولّى المهام المُختلفة للكيان الفاعِل في آن واحد أو على التوالي .
- ✓ An actant can be absent from the stage or the action and its presence can be limited to its presence in the discourse of other speakers
  - و يُمكن للكيان الفاعِل أن يكون غائباً عن خشبة المسرح والأحداث و أن يكون حضوره مقصوراً على كلام المتحدثين (المُمثّلين) .
- ❖ An actant, says Greimas, is an extrapolation of the syntactic structure of a narrative. An actant is identified with what assumes a syntactic function in the narrative.
- وكما يقول جيرماس فالكيان الفاعِل هو استقراء للبُنيه النحويه للسرد . ويتم التعرف على الكيان الفاعِل بما يتم افتراضه من قِبل الوظيفه النحويه في الروايه.
  - " الكيانات الفاعلة الستّه و المحاور الثلاثة " Six Actants, Three Axes *
    - The six actants are divided into three oppositions, each of which forms an axis of the actantial description:
      - و تُقسّم الكيانات الفاعِلة السنّة إلى ثلاث مُعارضات و كلّ منها تشكّل محوراً للوصف الكياني:
    - 1. The axis of desire Subject Object: The subject wants the object. The relationship established between the subject and the object is called a junction. Depending on whether the object is conjoined with the subject (for example, the Prince wants the Princess) or disjoined

(for example, a murderer succeeds in getting rid of his victim's body), it is called a conjunction or a disjunction.

١-محور الرغبة - الفاعل -الهدف المنشود: و الفاعل بطبيعة الحال يريد ان يحصل على الهدف و العلاقة التي تُأسِّس مابين الفاعل و الهدف تُسمى (بالتقاطع أو مُفترق الطرق الهدف (junction) و تعتمد على ما إذا كان الهدف (المفعول به) ملتصق أو مُرتبِط بالفاعل (مثلا: الامير يريد الاميره) أو غير ملتصق أو مرتبط (مثلا: المجرم نجح في التخلص من جسد ضحيّته) ، ويسمى الارتباط(conjunction) والانفصال.
(Disjunction)

- 2- The axis of power Helper Opponent: The helper assists in achieving the desired junction between the subject and object; the opponent tries to prevent this from happening (for example, the sword, the horse, courage, and the wise man help the Prince; the witch, the dragon, the far-off castle, and fear hinder him)
- ٢ محور القوّة المُساعِد- الخَصمُ: و المُساعد يقوم بتقديم المساعده لغرض الحصول على التقاطع المنشود مابين الفاعِل و الهدف ،بينما يحاول الخَصم أن يمنع ذلك من الحُصنول ومن أمثله هذه الأشياء (السيف أو الحِصان أو العربة أو رجل حكيم) تقوم بمساعدة البطل أو (ساحرة أو تنين أو قلعه بعيدة أو خوف) يعيقه عن التقدم.
- 3. The axis of transmission Sender Receiver: The sender is the element requesting the establishment of the junction between subject and object (for example, the King asks the Prince to rescue the Princess).
- ٣ -محور الإنتقال- المُرسِل- المُستقبِل: والمُرسل هو العنصر الذي يطلِب تأسيس التقاطع مابين الفاعل و الهَدف (مثلاً أن يطلُب الملك من الأمير أن يُنقذ الأميرة) هنا الملك هو المُرسل.

The receiver is the element for which the quest is being undertaken. To simplify, let us interpret the receiver (or beneficiary-receiver) as that which benefits from achieving the junction between subject and object (for example, the King, the kingdom, the Princess, the Prince, etc.) The Senders are often also Receivers.

لمُستقبل هو العنصر الذي يُشرع مِن أجلِه الطلب أو هو من يستقبله ، للتّسهيل دعونا نفسر معنى (المستقبل أو المُستقبل أو المُستقبل أو المُستقبل هو من يستفيد مِن تحقيق التقاطُع ما بين الفاعِل و المفعُول بِه و مِن أمثلته (الملك ، المملكه , الإميره ، الامير . الخ)و المُرسِل غالباً ما يُعد مُستقبِلاً أيضاً .

- 4. Greimas, A. J. (1966). *Sémantique structurale*, Paris: Presses universitaires de France.
- 5. Greimas, A. J. (1983). *Structural Semantics: An Attempt at a Method*. trans. Daniele McDowell, Ronald Schleifer and Alan Velie, Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press.
- 6. Anne Ubersfeld, *Reading Theatre*, trans. Frank Collins, University of Toronto Press, 1999.

Lecture 12 Poststructuralism and Deconstruction

المابعدبُنيوي و التفكِيكِي

Definition

- Poststructuralism is a broad historical description of intellectual developments in continental philosophy and critical theory
  - -المابعدبنيويه: هو وصف تاريخي واسع للتطورات الفكريه في الفلسفة القاريق والنظري النقدي . النقدي .
- ❖ An outcome of Twentieth-century French philosophy
  - أتت نتيجة للفاسفة الفرنسية في القرن العشرون.
- The prefix "post' means primarily that it is critical of structuralism
  - و كلمة (مابَعد) تعني بشكل رئيسي أنّها تنتقِد البُنيويّة.
- Structuralism tried to deal with meaning as complex structures that are culturally independent.
  - حاولت البنيويّة التعامل مع المعنّى كبنية معقّدة مستقلة ثقافياً.
- ❖ Post-structuralism sees culture and history as integral to meaning .
  - و المابعدالبنيويّة ترى الثقاقة و التاريخ كجزء لا يتجرأ مِن المَعنى .
- Poststructuralism was a 'rebellion against' structuralism
  - وكانت المابَعد بُنيويّة حركة ثوريّة ضد البُنيويّة .
- It was a critical and comprehensive response to the basic assumptions of structuralism
  - وكانت ردة فعل حاسمة وشاملة للإفتراض آت الأساسية للبنيوية.
- Poststructuralism studies the underlying structures inherent in cultural products (such as texts)
  - درست المابعد بُنيويّة الهياكل الكامِنة المتأصّلة في المنتوجات الثقافيّة (كالنصوص)

It uses analytical concepts from linguistics, psychology, anthropology and other fields

- (النُصوص المابعد-بُنيويَة) The Poststructuralist Text 🖈
- ❖ To understand a text, Poststructuralism studies:

- دراسة النّص The text itself
- ✓ the systems of knowledge which interacted and came into play to produce the text . در اسة أنظمة المعرفة التي تفاعلت معاً لإنتاج النص
- ❖ Post-structuralism: a study of how knowledge is produced, an analysis of the social, cultural and historical systems that interact with each other to produce a specific cultural product, like a text of literature, for example!
  - تَدرُس ما بعد البُنيويّة كيفية إنتاج المعرفة ، تحليل المجتمع و الثقافة و الأنظِمة التاريخية التي تتفاعل مع بعضها البعض لإعطاء منتوج ثقافي معين كأحد نصوص الأدب على سبيل المِثال.
- ♦ Basic Assumptions in Postsctructuralism افرضيّات أساسيّة في المابَعدبُنيويّة
- ❖ The concept of "self" as a singular and coherent entity, for Poststructuralism, is a fictional construct, an illusion.
  - مفهوم الذات "self" كفرد وكيان متماسك بالنسبة للمابعدبنيوي هو بنيه وهميه أي مُجرد وهم.

- The "individual," for Poststructuralism, is not a coherent and whole entity, but a mass of conflicting tensions + Knowledge claims (e.g. gender, class, profession, etc.)
  - وبالنسبة لما بعدالبنيو في فللفرد ليس كائن متماسك ومتكامل بل كُتله من التوترات المتناقضة و المُتضاربة وإدعاءات للمعرفة (كانوع و الطبقة و المهنة .. الخ
- ❖ To properly study a text, the reader must understand how the work is related to his own personal concept of self and how the various concepts of self that form in the text come about and interact.
- ولهراسة نص ما بشكل مناسب لابد على القارئ أن يفهم كيف أن العمل مُرتبط بمفهومه الخاص للذات وكيف أن المفاهيم المتنوعه للذات التي تتشكل في النص تتحقّق وتتفاعل.

Self-perception: Poststructuralism requires a critical attitude to one's assumptions, limitations and general knowledge claims (gender, race, class, etc)

- الإدراك الذاتي: تتطلّب المابعد بنيويه موقفا حاسم أمام الإفتراضات و القيود وإدعاءات المعرفة العامة لأحدهم (الجنس، العرق، الطبقة، الخ).

"الإفتراضات الأساسية" Basic Assumptions

"Authorial intentions" or the meaning that the author intends to "transmit" in a piece if literature, for Poststructuralism, is secondary to the meaning that the reader can generate from the text

- "النوايا التألِيفيّة" أي المعنى الذي ينوي المؤلف نقلَه في قطعه أدبية بالنسبة لما بعدالبُنيويُّون هو شئ ثانوي بالنسبة للمعنى الذي يحاول القُرّاء إستنباطُه من النص .

Rejects the idea of a literary text having one purpose, one meaning or one singular existence

❖ To utilize a variety of perspectives to create a multifaceted (or conflicting) interpretation of a text. Poststructuralism like multiplicity of readings and interpretations, even if they are contradictory

- To analyze how the meanings of a text shift in relation to certain variables (usually the identity of the reader)
- لتَحليل كيف أن معانِي النّص تتغير فيما يتعلق بمتغيرات مُحدده (وعادَةً ما تكون هويّة القارئ).

* Poststructuralist Concepts "مفاهيم المابعدبُنيويه" مفاهيم

" الإضطراب أو الزعزعة" Destabilized Meaning"

Poststructuralism displaces the writer/author and make the reader the primary subject of inquiry (instead of author / writer)

- تُزيح المابَعدبُنيويه الكاتب أو المؤلف وتجعل القارئ هو الفاعل الرئيسي في عملية الإستقصاء (بدلا مِن المؤلف او الكاتب)
- They call such displacement: the "destabilizing" or "decentering" of the author

- Disregarding essentialist reading of the content that look for superficial readings or story lines
  - تجاهل جو هريّة المُحتوى أثناء القراءة والميل إلى القراءة السطحيية الأسطر القصة
- Other sources are examined for meaning (e.g. readers, cultural norms, other literature, etc.)

- ❖ Such alternative sources promise no consistency, but might provide valuable clues and shed light on unusual corners of the text.
  - وهذه المصادِر البديلة قد لا تعد بالإتساق و التماسُك لكنها قد تُزّودنا بأدلة قيمة وتُسلّط الضوء على الزوايا الإستثنائية للنّص .

" الْتَفْكِيكِيَّة " Deconstruction " الْتَفْكِيكِيَّة "

- Poststructuralism rejects that there is a consistent structure to texts, specifically the theory of binary opposition that structuralism made famous
  - - ترفض المابعدبُنيويّة وجزد بُنية أو هيكل ثابت للنصوص و خاصّةً نظرية "المُعارضة الثنائيّة" التي أشهر ها المابعدبُنيويُّون

- ❖ Post-structuralists advocate deconstruction
  - المابعدبنيوية تؤيد التفكيكية.
- Meanings of texts and concepts constantly shift in relation to many variables. The same text means different things from one era to another, from one person to another
- معاني النصوص والمفاهيم تتحول بشكل ثابت فيما يتعلق بالكثير من التنوّعات فللنص نفسه يعنى اشياء مختلفه من حقبه زمنيه الى اخرى ، ومن شخص الى اخر.
- ❖ The only way to properly understand these meanings: deconstruct the assumptions and knowledge systems which produce the illusion of singular meaning
  - والطريقه الوحيده لفهم هذه المعاني بشكل مناسب: هي تفكيك الفرضيات وأنظمة المعرفة التي بدورها تُنتج وهم المعنى المُفرد.

Lecture 13 Jacques Derrida and Deconstruction جاك دِيريدا و التّفكيكِيّة

" المابعد الهُنيويه في فرنسا" Post-structuralism is French

- ❖ Post-structuralism is a European-based theoretical movement that departs from structuralist methods of analysis. The most important names are:
  - والمابَعد البُونيويّة هي حركة نظريّة أوروبيّة تبتعد عن أساليب التحليل البُنيوي و كان أهم الأسماء فيها هم كالتالى:
- حاك لاكان في التحليل النّفسي (psychoanalysis) عالم التحليل النّفسي
- ميشيل فوكو في التاريخ (Michel Foucault (history ✓

جاكويز او جاك ديريدا في الفلسفة Jacques Derrida (philosophy) ✓

"الْتَفْكِيكِيَّة " Deconstruction is American

- Deconstruction is a U.S.-based method of literary and cultural analysis influenced by the work of Jacques
  - هي اسلوب لتحليل الأدب والحضارة على أساس أميركي متأثر بعمل جاك ديريدا -.
- ✓ Derrida ديريدا
- ✓ J. Hillis Miller جيه .هيليس ميلر
- حيفري هيرتمن Geoffrey Hartman حيفري
- بول دیمان Paul De Man
- باربارا جوهانسن Barbara Johnson

" أعمال ديريدا الأساسيّة " Derrida's Central Works

- ❖ Three Early Classics: كلاسيكيّاته الثلاث القديمة
  - في علم النحو (1967) Of Grammatology √
  - في علم الكلام و الظواهر (1967) Speech and Phenomena √
  - في الكتابة و الإختلاف (1967) Writing and Difference كنابة و الإختلاف √
- وفي المجالات الأُخرى . Further Interests: Politics, Literature, Ethics, etc. كتب في السياسة و الأدب و الأخلاق
  - ✓ Acts of Literature (1992) أعمال الأدب
  - ✓ Spectres of Marx (1993) خیالات مارکس
  - ✓ Of Hospitality (1997) في الضيافة
- في فنّ المقالة: Articles
  - ✓ Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human
     "البُنيه النحّويه , العلامه ، واللعب في حديث البشر "
- ✓ Sciences" (1966) [also in Writing and Difference] العُلوم " في الكتابة و التقريق عام 1966
  - ✓ "Signature, Event, Context" (1977) [Derrida vs. Austin]
     "التوقيع ،الحدث،السياق" عام 1977 (ديريدا ضد أوستن)

(هذه أسماء مقالاته اللي تحتهم خط، لاحضوهم بالإنجليزي مكتوبين بالكابيتال)

Derrida on Language: What Language Is Not "ديريدا في اللغة": مالذي قد لا تكُونه اللغة"

Derrida radically challenges commonsense assumptions about language. For him,

تحدى ديريدا جذريّاً جميع الأفتراضات المنطقية حول اللغة فبالنسبة إليه:

✓ language is not a vehicle for the communication of pre-existing thoughts

اللغة ليست وسيلة تواصَّل تُتقل من خلالها الأفكار الموجوده مسبقاً.

- √ "language is not an instrument or tool in man's hands [...]. Language rather thinks man and his 'world'" (J. Hillis Miller, "The Critic as Host")
  - اللغة ليست وسيلة أو آدآة في يد الشخص بل هي بذاتها تعكِس على الشخص و على العالم.
- ✓ language is not a transparent window onto the world . اللغة ليسَت نافِذة شفّافة تُطل على العالم .

"ماهى اللُّغة" What Language Is

- بالنسبة لدريدا فاللغة لا يُمكن الإعتماد عليها For Derrida, language is unreliable
- There is no pre-discursive reality. Every reality is shaped and accessed by a discourse. "there is nothing outside of the text" (Jacques Derrida, Of Grammatology)

ليس ثمّه هُناك واقِع ماقبل-خِطابي بل أن كُل الوقائع تتشكل و تتكوّن بالكلام "لايوجد هناك شئ خارج النّص "

- ❖ Texts always refer to other texts (cf. Fredric Jameson's The Prison-House of Language) النصوص دائماً ما تُشير إلى نصوص أخرى
- اللُّغة تبنِي و تُتشكِّل العالم Language constructs/shapes the world *

Note: Derrida has a very broad notion of 'text' that includes all types of sign

systems)

ملاحضة : كان لدى ديريدا مفهوم واسع جداً عن "النص" الذي يحتوي على جميع أنواع أنظِمة الإشارة .

Lecture 14 Marxist Literary Criticism

النقد الأدبي الماركسي

كارل ماركس Karl Marx

- وُلد كارل ماركس عام 1818 في رينلاند .Karl Marx born 1818 in Rhineland
- عُرف كأب الشّيُوعيّة ".Known as "The Father of Communism 🐣
- إنظم للعِصبة الشّيُوعية عام 1847 1847 "Communist Correspondence League" + عام 1847 *
- نشر كتيّب البيان الشيوعي عام 1848. 1848 "Communist Manifesto" published in 1848. *

- تم تسريح العِصبة في عام 1852. 1852. The "League" was disbanded in 1852. أ
- مات في هذه السنة . Marx died in 1883

" البنيه الفوقيه - القاعده" Base-Superstructure

- This is one of the most important ideas of karl Marx
  وهی أحد أهم أفكار كارل ماكس
- ❖ The idea that history is made of two main forces:

The Base: The material conditions of life, economic relations, labor, capital, etc

The Superstructure: This is what today is called ideology or consciousness and includes, ideas, religion, politics, history, education, etc

❖ Marx said that it is people's material conditions that determines their consciousness. In other words, it is people's economic conditions that determines the ideas and ideologies that they hold.

* Note: Ibn Khaldoun says the same thing in the Muqaddimah

- "الماركسِيّة و النقد الأدبي" Marxism & Literary Criticism 💠
- Marxist criticism analyzes literature in terms of the historical conditions which produce it while being aware of its own historical conditions.

❖ The goal of Marxist criticism is to "explain the literary works more fully, paying attention to its forms, styles, and meanings- and looking at them as products of a particular history.

❖ The best literature should reflect the historical dialectics of its time.

❖ To understand literature means understanding the total social process of which it is part

To understand ideology, and literature as ideology (a set of ideas), one must analyze the relations between different classes in society.

- "أفكار الماركسيّة المُهمة في الأدب " Important Marxist Ideas on Literature *
- Literary products (novels, plays, etc) cannot be understood outside of the economic conditions, class relations and ideologies of their time.

لا يُمكن فِهم فروع الأدب ك (الرواية و المسرحية ..ألخ) خارج إطار الظروف الإقتصادية، و العلاقة الطبقيّة و أيديولوجيّات أزمِنتها .

❖ Truth is not eternal but is institutionally created (e.g.: "private property" is not a natural category but is the product of a certain historical development and a certain ideology at a certain time in history.

Art and Literature are commodities (consumer products) just like other commodity forms.

Art and Literature are both Reflections of ideological struggle and can themselves be central to the task of ideology critique

"أهم مدارس الماركسيّة" The Main Schools of Marxism

Classical Marxism: The work of Marx and Engels

- الماركسيّة الغربية القديمة Early Western Marxism
- الماركسيّة الحديثة . Late Marxism

1. Classical Marxism "الكلاسيكيّة الماركِسيّة

Classical Marxist criticism flourished in the period from the time of Marx and Engels to the Second World War.

- إزدهر النقد الماركسي الكلاسيكي في الحُقبة ما بين ماركس و الإنجلز حتى الحرب العالمية الثانية .
- Insists on the following basic tenets: materialism, economic determinism, class struggle, surplus value, reification, proletarian revolution and communism as the main forces of historical development. (Follow the money)
- تُصرّ هذه المدرسة و تركّز على المبادئ التالية : المادّية ، الإقتصادية ، الحتميّة ، الصراع الطبقي ، القيمه الفائضة , التجريديّة (أي معاملة الجميع كأدوات) , الثوره البروليتاريّهه ، والشيوعيه كقوى أساسيه للتطور التاريخي (السعي وراء المال)
- Marx and Engels were political philosophers rather than literary critics. The few comments they made on literature enabled people after them to build a Marxist theory of literature.
  - وكان كارل ماركس و الإنجلز فلاسفة سياسيّين أكثر من كونهم نُقّاد ، و التعليقات البسيطة التي كتبوها بخصوص الأدب مكنّت الناس مِن بعدهم من بناء النظرية الماركسيّة في الأدب .
- Marx and Engels were more concerned with the contents rather than the form of the literature, because to them literary study was more politically oriented and content was much more politically important. Literary form, however, did have a place if it served their political purposes. Marx and Engels, for instance, liked the realism in C. Dickens, H. Balzac, and W.M. Thackeray, and Lenin praised L. Tolstoy for the "political and social truths" in his novels.

وكان ماركس و الإنجاز مهتمين كثيراً بالمُحتوى أكثر من الشكل في الأدب لأن دارسة الأدب بالنسبه لهم سياسيّة المَنحى لهذا السبب كان المُحتوى ذو الأهمية السياسيّة الأكبر. وقد كان للشكل الأدبي مكانه عندهم في حالة أنّهُ يخدم غرضهم السياسي . و على سبيل المثال أحب ماركس و الإنجلز الواقعيّة في أعمال تشارلز ديكنز و بلزاك و ثيكري ، و قام لينن بإمتداح تولستوي (للحقائق السياسيّة و الإجتماعية) الموجودة في روايته .

"الماركسيّة الغربيّة القديمة" 2. Early Western Marxism

Georg Lukács was perhaps the first Western Marxist.

He denounced as mechanistic the "vulgar" Marxist version of criticism whereby the features of a cultural text were strictly determined by or interpreted in terms of the economic and social conditions of its production and by the class status of its author.

However, he insisted, more than anybody else, on the traditional Marxist reflectionist theory (Superstructure as a reflection of the base), even when this theory was under severe attack from the formalists in the fifties.

Mikhail M. Bakhtin: Monologism vs. dialogism

" ميخائيل باختين: المونولوجيزم مقابل الحوارية "

In "Discourse in the Novel" written in the 1930s, Bakhtin, like Lukács, tried to define the novel as a literary from in terms of Marxism.

The discourse of the novel, he says, is dialogical, which means that it is not tyrannical and one-directional. It allows dialogue. وقال أيضا بأنّ حديث الرواية حواريّ وليس إستبدادي ذو إتجاه واحد بل يُحبّذ الحوار .

- The discourse of poetry is monological, tyrannical and one-directional
  وأما حدیث الشعر فهو حدیث مناجاة فردِی و مُستبد و ذو اتجاه واحِد .
- ❖ In *Rabelais and His World*, he explains that laughter in the Medieval Carnival represented "the voice of the people" as an oppositional discourse against the monological, serious ecclesiastical, church establishment.

كما و شرح في (In Rabelais and His World) بأن الضحك في كرنفالات العُصور الوسطى يمثّل صوت (الناس) كنوع من المعارضة للشكل المونولوجي الفردي الجاد الكِنسي (الذي أسستهُ الكنيسة)

" مدرسة فرانكفورت للماركسيه" Frankfurt School of Marxism

❖ Founded In 1923 at the "Institute of Social Research" in the University of Frankfurt, Germany

Members and adherents have included: <u>Max Hirkheimer, Thoedor</u> <u>Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm and Herbert Marcuse, Louis</u> Althussser, Raymond Williams and others.

A distinctive feature of the Frankfurt School are independence of thought, interdisciplinarity and openness for opposing views

و أحد ميزات هذه المدرسة الواضحة هي الإستقلاليّة (إستقلالية الفكِر) تعدديّة الإختصاصات و الإنفتاح على الأراء المُعارِضة .

3. Late Marxism " الماركسيّة الحديثة

Raymond Williams says:

There were at least three forms of Marxism: the writings of Karl Marx, the systems developed by later Marxists out of these writings, and Marxisms popular at given historical moments.

يقول رايموند ويليامز: " هناك على الأقل ثلاثة أشكال للماركسيّة: كتابات كارل ماركس ، النظام الذي طُوّر فيما بعد بواسطة الماركسيين خارج إطار هذه الكتابات ، و شعبية الماركسيّة في لحظات تاريخيّة معينة .

Fredric Jameson says:

There were two Marxisms, one being the Marxian System developed by Karl Marx himself, and the other being its later development of various kind

"It is a mistake to equate concreteness with things. An individual object is the unique phenomenon it is because it is caught up in a mesh of relations with other objects.

It is this web of relations and interactions, if you like, which is 'concrete', while the object considered in isolation is purely abstract.

و هذه الشبكة مِن العلاقات والتفاعُلات هي الشئ الملمُوس "concrete" بينما الأشياء في عُزلتها التامه تكون أشياء مُجرّدة .

In his *Grundrisse*, Karl Marx sees the abstract not as a lofty, esoteric notion, but as a kind of rough sketch of a thing.

وفي عملُه "Grundrisse" لا يرى كارل ماركس المُجرّدات كشئ نبيل أو فِكرة باطنيّة بل كنوع من الرسم الوعِر لشئ ما .

The notion of money, for example, is abstract because it is no more than a bare, preliminary outline of the actual reality.

و مفهُوم المال على سبيل المثال هي فكرة مُجرّدة لأنها لا تُعدّ أكثر من كونِها عارية ، مُخطّط أولي للواقِع الفِعلي .

It is only when we reinsert the idea of money into its complex social context, examining its relations to commodities, exchange, production and the like, that we can construct a 'concrete' concept of it, one which is adequate to its manifold substance.

فقط عندما نقوم بإعادة إدخال فكرة المال إلي سياقها الإجتماعي المُعقّد و نفحص علاقتها بالسلّع و الإنتاج و البورصة وما إلى ذلك حتى يُمكننا بناء مفهوم (ملموس 'concrete') لها كاف لمضامينها المُتشعّبة .

The Anglo-Saxon empiricist tradition, by contrast, makes the mistake of supposing that the concrete is simple and the abstract is complex...

و أما في المقابل فقد اخطأ تقليد الأنجلو ساكسون التجريبي في فرضيته بأنّ الفِكرة المُتماسكة بسيطة والفكرة التجريبية معقّدة .

In a similar way, a poem for Yury Lotman is concrete precisely because it is the product of many interacting systems.

وفي بطريقة مُشابِهة ، فقصيدة يوري لوتمن تعد نتاجاً مُتماسِكاً على وجه التحديد لأنها نتاج الكثير من الأنظِمة المُتفاعلة .

Like Imagist poetry, you can suppress a number of these systems (grammar, syntax, metre and so on) to leave the imagery standing proudly alone; but

this is actually an abstraction of the imagery from its context, not the concretion it appears to be.

و كما في شِعر الإيمجست يُمكنك قِمع عدد مِن هذه الأنظِمة (كالنّحُو وبناء الجُملة و و و و) لتجعَل مِن التَصوير يقف وحيداً بِفخر لكن هذا في الواقع يُعد تجريداً للصورة من السياق لا يجعلها متماسكه معه في شكل واحد.

In modern poetics, the word 'concrete' has done far more harm than good."

وفي الشِعريات الحديثة سبب مُصطلح الفكرة المُتماسِكة أو الملموسة ('concrete') الكثير من الضرر أكثر من النّفع .

— Terry Eagleton, How to Read a Poem

أتمنى لكم التوفيق تحياتي

