

**Lecture 8:
Modernism and the Novel**

المحاضرة الثامنة:

الحدثاء والرواية

Modernism: Background

- ❖ By the end of the 19th century, artists and novelists were already becoming unsatisfied with realism.
- ❖ Rejection of Realism and Naturalism became common
- ❖ a wide range of experimental and avant-garde trends (all the – isms: dadaism, surrealism, expressionism, futurism, etc.)
- ❖ A reaction to the modern, urban experience
- ❖ A rejection of bourgeois values

الحدثاء: الخلفية

- ❖ بحلول نهاية القرن ١٩ والفنانين والروائيين أصبحوا بالفعل غير راضين عن الواقعية.
- ❖ أصبح رفض الواقعية والطبيعية شائعاً
- ❖ مجموعة واسعة من الاتجاهات التجريبية والطلائعية (جميع-المذاهب: الدادائية، السريالية، التعبيرية، مستقبلية، الخ)
- ❖ رد فعل للحدثاء، والخبرة الحضريّة
- ❖ رفض القيم البرجوازية

Discontinuity and Fragmentation

- ❖ Realism stressed the role of art as a mirror of social reality, the values of bourgeois society, and notions of progress.
- ❖ Modernism questioned art's capability to reflect reality, questioned the coherence of that reality, the bourgeois values of society and the notions of progress and happiness.
- ❖ Life and reality are not coherent or simple and it is an illusion to think that the novel or art in general can simply depict them like a mirror.
- ❖ Bourgeois values and morality are fake and superficial

الفجوة والتجزئه او التشرذم

- ❖ شددت الواقعية على دور الفن كمرآة للواقع الاجتماعي، وقيم المجتمع البرجوازي، ومفاهيم التقدم.
- ❖ الحداثة شككت وناقشت القدرة الفنية لتعكس الواقع، ناقشت تماسك هذا الواقع، والقيم البرجوازية في المجتمع، ومفاهيم التقدم والسعادة.
- ❖ الحياة والواقع ليست متماسكة أو بسيطة ومن الوهم الاعتقاد أن الرواية أو الفن بشكل عام يمكن ببساطة تصورههم وكأنهم مرآة.
- ❖ القيم والأخلاق البرجوازية هي وهمية وسطحية

Discontinuity and Fragmentation

What modernism stressed instead was:

- ❖ Discontinuity and fragmentation
- ❖ Juxtaposition and multiple points of view
- ❖ Lack of a unitary self
- ❖ “Self” is seen as artificial, a social fiction
- ❖ The individual is stripped of the traditional defining categories of personhood

- ❖ ماركزت عليه الحداثة بدلا من ذلك كان:
- ❖ الانقطاع (الفجوة) والتشردم
- ❖ تجاوز وتعدد وجهات النظر
- ❖ عدم وجود الوحدة الذاتية
- ❖ تعتبر "الذات" اصطناعية، وخيالاً اجتماعياً
- ❖ تم تجريد الفرد من الفئات التقليدية المعروفة للشخصية

Modernist fiction

Stressed:

- ❖ Crisis rather than coherent reality
- ❖ Attempts to represent multiple truths as reflected in consciousness and the psyche
- ❖ Rejection of external, unitary, coherent appearance of realist conventions
- ❖ Stresses a lack of causality (chaos)
- ❖ Insufficiency of language (incapability to represent)

الخيال الحداثي

ركز على:

- ❖ الأزمة بدلا من واقعية التماسك

- ❖ محاولات لتمثيل الحقائق المتعددة كما ينعكس في الوعي والوجدان
- ❖ رفض السطحية، والحدوية، والمظهر المتناسك للاتفاقيات الواقعية
- ❖ ركز على عدم وجود السببية (الفوضى)
- ❖ عدم كفاية اللغة (عجز لتمثيل)

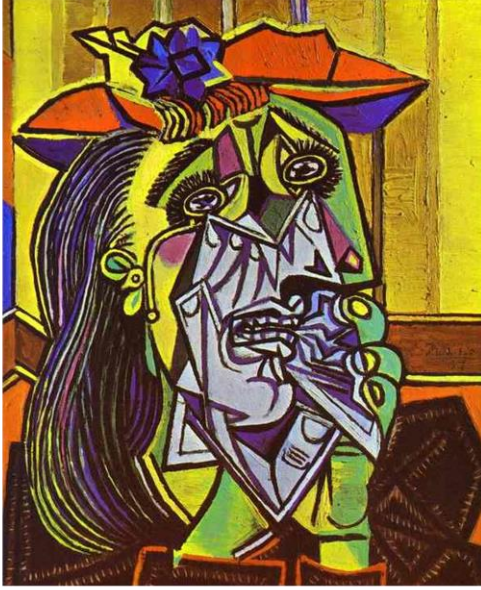
- ❖ Oppositional relations between the individual and the social, (the alienation of the individual in his/her social environment)
- ❖ Antibourgeois (because bourgeois values and lifestyle are fake and superficial)
- ❖ Uses first person narrator, and he/she is often unreliable, reflecting the difficulty to represent reality
- ❖ Reflects a sense of urban dislocation and alienation
- ❖ Works by male writers tend to be misogynistic

- ❖ العلاقات المتعارضة بين الفرد والاجتماعية، (تغريب الفرد في بيئته/ها الاجتماعية)
- ❖ معارضة ومكافحة البرجوازية (لأن قيم البرجوازية واسلوبها بالحياة وهمية وسطحية)
- ❖ يستخدم سرد الشخص الاول في الروايه، و هي / هو غالبا ما يكون غير موثوق بها، مما يعكس صعوبة لتمثيل الواقعي
- ❖ عكس شعورا لخلع الحضرية والاعتراب
- ❖ أعمال الكتاب الذكور تميل إلى أن تكون كارهة للنساء

Compare: Édouard Manet, “Breakfast in the Studio” (Realist Art)

With: Picasso “Weeping Woman” (Modernist Art)

- ❖ Discontinuity and fragmentation
- ❖ Juxtaposition and multiple points of view
- ❖ Lack of a unitary self
- ❖ “Self” is seen as artificial, a social fiction of undetermined status
- ❖ Individual is stripped of the traditional defining categories of personhood

مع: بيكاسو ” امرأة تبكي ” (الفن الحداثي)

- ❖ الانقطاع (الفجوة) والتشردم
- ❖ تجاوز وتعدد وجهات النظر
- ❖ عدم وجود الوحدة الذاتية
- ❖ تعتبر ”الذات” اصطناعية، وخيالاً اجتماعياً
- ❖ تم تجريد الفرد من الفئات التقليدية المعروفة للشخصية

Or Picasso’s famous Guernica 1937

Or any of Salvador Dali's work

