

Lecture 4

American Realism

The Age of Realism (1865-1910)

- ❖ A. As a literary movement, realism came in the latter half of the 19th century as a reaction against “the lie” of Romanticism and sentimentalism.
- ❖ B. It expressed the concern for the world of experience, of the commonplace, and for the familiar and the low.
- ❖ William Dean Howells: he must write what he observed and knew
- ❖ Henry James: Life should be the main object of the novel.
- ❖ Mark Twain: writers should keep in their mind the soul, the life, and the speech of the people.
- ❖ C. In matters of style, there was contrast between the genteel and graceful prose on the one hand, and the vernacular diction, rough and ready frontier humor on the other.
- ❖ D. The American authors lumped together as “realists” seem to have some features in common:
 - ❖ a. “verisimilitude of detail derived from observation”
 - ❖ b. an objective rather than an idealized view of nature and experience
- ❖ E. William Dean Howells, Henry James and Mark Twain as the representatives

عصر الواقعية (1865-1910)

أ/ كحركة أدبيه، جاءت الواقعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كردة فعل ضد "كذبه" الرومانسية والافراط في العاطفة.

- ب/ وأعربت عن اهتمامها لتجارب والخبرات الحياتية، الشائعة والمألوفه،
- وليام دين هاولز: يجب ان يكتب ما يلاحظ ويعرف .
- هنري جيمس: الحياة ينبغي ان تكون الموضوع الرئيسي للرواية.
- مارك توين: الكتاب يجب ان يأخذوا بعين الاعتبار الروح، والحياة، وخطاب الشعب.
ج/ في مسألة الأسلوب، كان هناك تباين بين النثر الأنيق من جهة، والإلقاء العامي اللفظي، والفكاهة الجاهزة من جهة أخرى.
د/ اجمع المؤلفين الامريكيين بأن "الواقعيين" يملكون بعض المميزات المشتركة:
أ- "التفاصيل المستمدة من الملاحظة".
ب- هي موضوعية وليست نظرة مثالية للطبيعة والخبرة.
هـ/ ويليام دين هاويلز، هنري جيمس، ومارك توين يوصفون بأنهم ممثلين للادب الواقعي.

The Definition of Literary Realism

- ❖ Broadly defined as "the faithful representation of reality" or "verisimilitude," realism is a literary technique practiced by many schools of writing.
- ❖ Although strictly speaking, realism is a technique, it also denotes a particular kind of subject matter, especially the representation of middle-class life.
- ❖ A reaction against romanticism, an interest in scientific method, the systematizing of the study of documentary history, and the influence of rational philosophy all affected the rise of realism.
- ❖ According to William Harmon and Hugh Holman, "Where romanticists transcend the immediate to find the ideal, and naturalists plumb the actual or superficial to find the scientific laws that control its actions, realists center their attention to

a remarkable degree on the immediate, the here and now, the specific action, and the verifiable consequence" (A Handbook to Literature 428).

* تعريفه "التمثيل الصادق للواقع" او "احتمال صحة الأمور" التقنية الادبية الواقعية معمول بها في العديد من مدارس الكتابة.

* على الرغم من أن الواقعية بالمعنى الدقيق للكلمة هي تقنية واسلوب، فإنها تشير أيضا إلى نوع معين من الموضوعات، خاصة التي تمثل الطبقة المتوسطة.

* ردة الفعل ضد الرومانسية، والاهتمام بالطريقة العلمية، ومنهجه دراسة التاريخ الوثائقي، وتأثير الفلسفة العقلانية جميعها أثرت على صعود الواقعية.

* وفقاً ل وليام هارمون وهوج هولمان: "حيث الرومانسيين يتجاوزون على عجلة للعثور على المثالية، والطبيعة تستكشف الحقيقة السطحية للعثور على القوانين العلمية التي تتحكم في أعمالها، فإن الواقعيون منصب اهتمامهم على الفور -هنا والآن-، والعمل المحدد، والنتيجة التي يمكن التحقق منها" (كتيب للأدب 428).

Characteristics of Realism

- ❖ Renders reality closely and in comprehensive detail. Selective presentation of reality with an emphasis on verisimilitude, even at the expense of a well-made plot
- ❖ Character is more important than action and plot; complex ethical choices are often the subject.
- ❖ Characters appear in their real complexity of temperament and motive; they are in explicable relation to nature, to each other, to their social class, to their own past.
- ❖ Class is important; the novel has traditionally served the interests and aspirations of an insurgent middle class.
- ❖ Events will usually be plausible. Realistic novels avoid the sensational, dramatic elements of naturalistic novels and romances.

- ❖ Diction is natural vernacular, not heightened or poetic; tone may be comic, satiric, or matter-of-fact.

- ❖ Objectivity in presentation becomes increasingly important: overt authorial comments or intrusions diminish as the century progresses.
- ❖ Interior or psychological realism a variant form.
- ❖ The realism of James and Twain was critically acclaimed in twentieth century; Howellsian realism fell into disfavor as part of early twentieth century rebellion against the "genteel tradition." (from Richard Chase, The American Novel and Its Tradition)

خصائص الواقعية

- *انها تصور الواقع عن قرب بكل تفاصيله. بعرض انتقائي للواقع مع التأكيد على (صحة الأمور)، حتى علي حساب حبكة مصنوعة بشكل جيد
- *الشخصية في العمل الواقعي أكثر أهمية من العمل والحبكة. وغالبا ما تكون الخيارات الأخلاقية فيه بالغة التعقيد.
- * تظهر الشخصيات بمزاجها الحقيقي وبدوافعها الحقيقية، وبعلاقتها بالطبيعة وبالطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها وبماضيها.
- * الطبقة الاجتماعية على درجة عالية من الأهمية، فالرواية عادةً تخدم مصالح وتطلعات الطبقة المتوسطة المتمردة.
- * الأحداث في العمل الواقعي عادة ما تكون معقولة فالروايات الواقعية تتجنب العناصر المثيرة، والدراماتيكية أكثر من الروايات الطبيعية والرومانسية.
- *لغة الحوار كانت بالأسلوب العامي ليست مرتفعا ولا شعريه، نغمته قد تكون مضحكة او ساخرة، او حقيقة واقعة.
- *الموضوعية في العرض تكتيب اهميه خاصة بشكل متزايد: التعليقات الصريحة أو الاقتحامات تتضاءل وتختفي مع تقدم القرون.
- * شكل مختلف ومغاير للواقعية النفسية او الداخلية.

*حظيت واقعية جيمس وتوين باستحسان كبير في القرن العشرين؛ الواقعية "الهوزليه" أبدت امتعاضها في وقت مبكر من القرن العشرين من التمرد ضد "التقليد المتكلف" (من ريتشارد تشيس، الرواية الأمريكية وتقاليدها)

Common Themes and Elements in Realism

Pragmatism

literature of the common-place

attempts to represent real life

ordinary people--poor and middle class

ordinary speech in dialect--use of vernacular

recent or contemporary life

subject matter presented in an unidealized, unsentimentalized way

democratic function of literature

social criticism--effect on audience is key

presents indigenous American life

importance of place--regionalism, "local color"

sociology and psychology

المواضيع والعناصر المشتركة في الواقعية

- المذهب الواقعي (العملي)

- الادب الذي يتناول الاماكن المشتركة

- محاولات لتمثيل وتقديم الحياة الحقيقية

- اناس عاديين من الفقراء والطبقة المتوسطة
- خطب عادية مقدمه بلهجه عامية او يستخدمها العامه
- الحياة الحالية او المعاصرة
- تتناول المواضيع بطريقة بعيدة عن المثاليه والعاطفه
- الديموقراطية الادبية. (الحرية الكاملة في التعبير)
- النقد الاجتماعي - هو مفتاح التأثير على الناس
- عرض الحياة المحلية الاصلية للامريكيين
- أهمية المكان – الأقليم – اللون او الطابع المحلي
- علم الاجتماع وعلم النفس

William Dean Howells (1837-1920)

- ❖ 1. Literary Status
- ❖ Dean of American literary Realism/ "the father of American Realism."
- ❖ Novelist, dramatist, poet, critic, journalist, editor (of Atlantic Monthly)
- ❖ he broke new grounds which led to the achievements of Mark Twain and Henry James.
- ❖ In Howells' view, writing should be "simple, natural, and honest" and should not delve into "romantic exaggeration."
- ❖ His famous definition of the function of a writer indicates his limitations as a Realist writer: "Our novelists, therefore, concern themselves with the more smiling aspects of life...and seek the universal in the individual rather than the social interests."
- ❖ 2. Life and Career

- ❖ the son of a journalist, born at Martin's Ferry, Ohio; adopted journalism as a profession, produced a popular *Life of Lincoln*, and from 1861 to 1865 was Consul at Venice; resuming journalism he became a contributor to the best American papers and magazines, and was for a number of years editor of the Atlantic Monthly and Harpers; as a well-known and popular novelist, he is witty, graceful, and acute.

وليام دين [هاولز] (1837-1920)

1- الحالة الأدبية:

- عميد الواقعية الادبيه الامريكه "والد الواقعية الامريكه"
- روائي، درامي، شاعر، ناقد، صحفي، محرر (الأطلسي الشهرية)
- كسر الأسس الجديدة التي أدت إلى إنجازات مارك توين وهنري جيمس
- من وجهة نظر هاولز "ينبغي ان تكون الكتابة "بسيطه وطبيعيه ونزيهة"، وينبغي الا تغوص في "المبالغة الرومانسية".
- تعريفه الشهير لوظيفة الكاتب يشير إلى محدوديته باعتباره الكاتب الواقعي: " ولذلك، فان الروائيين الخاصين بنا يشغلون أنفسهم بجوانب الحياة الأكثر ابتساما ... ويسعون إلى تحقيق العالمية في الفرد بدلا من المصالح الاجتماعية ".

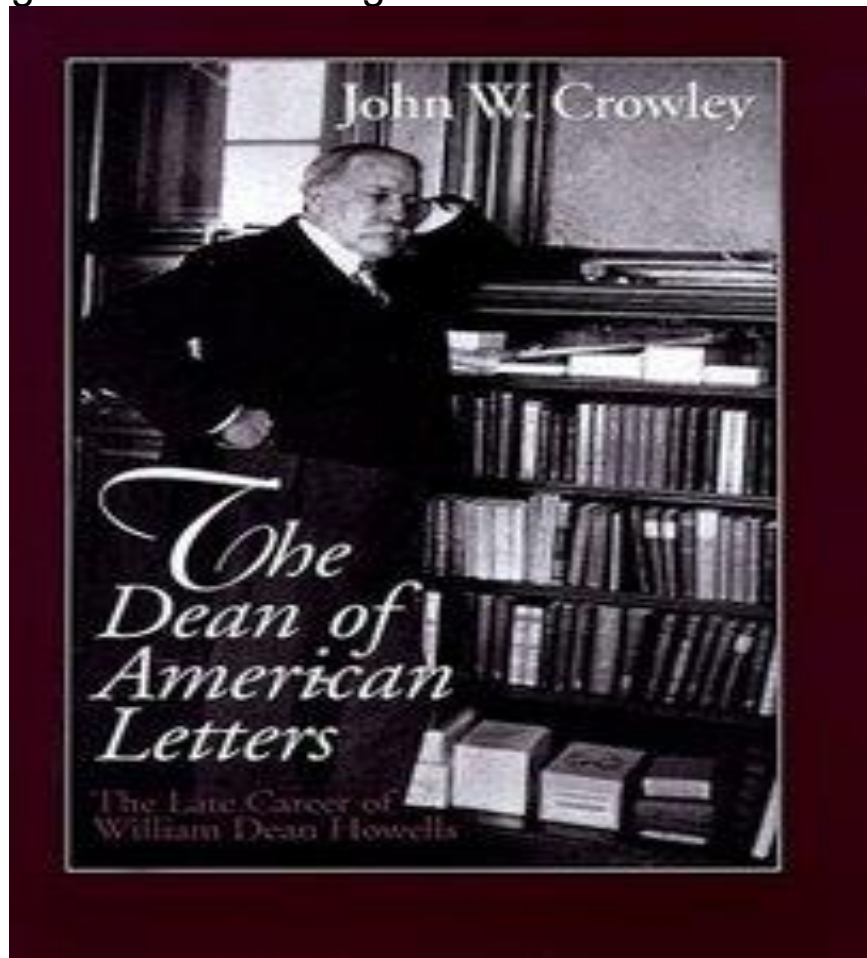
2- الحياة والمهنة:

- ابن لصحفي، ولد في العبارة مارتين، أوهايو؛ اعتمد الصحافة كمهنة، من أكثر انتاجاته شعبية "حياة لينكولن"، ومن 1861 إلى 1865 كان القنصل في فينيسيا.

-استتف الصحافة وأصبح مساهما في أفضل الصحف الامريكه والمجلات، وأصبح محرراً " للأطلسي الشهرية و هاربرز " لعدة سنوات؛ كان روائياً معروفاً وصاحب شعبيه، وهو سريع البديهة، وكان انيقاً لطيفاً.

The Rise of Silas Lapham (1885) by William Howells

- ❖ The Rise of Silas Lapham is a novel written by William Dean Howells in 1885 about the materialistic rise of Silas Lapham from rags to riches, and his ensuing moral susceptibility. Silas earns a fortune in the paint business, but he lacks social standards, which he tries to attain through his daughter's marriage to the aristocratic Corey family. Silas's morality does not fail him. He loses his money but makes the right moral decision when his partner proposes the unethical selling of the mills to English settlers.

The Rise of Silas Lapham (1885) by William Howells

*صعود سيلاس لافام هو رواية كتبها وليام دين هاولز في 1885 عن الارتفاع المادي ل سيلاس لافام، من الفقر إلى الثروة، وما ترتب عليه من حساسية معنوية واخلاقية.

سيلاس يكسب ثروة من اعمال الطلاب، لكنه يفتقر إلى المعايير الاجتماعية، والتي كان يحاول تحقيقها من خلال زواج ابنته لعائلته كوري الارستقراطية.

اخلاقيات سيلاس لم تخذله، لقد خسر أمواله لكنه قد اختار القرار الأخلاقي الصحيح، حينما اقترح شريكه بيع المطاحن بشكل غير أخلاقي للمستوطنين الأنجليز.

Some Works on Realism

Mark Twain Huckleberry Finn

Fenimore Cooper's Literary Offenses“, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court

Bret Harte, short fiction Selected Stories of Bret Harte "The Outcasts of Poker Flat" "The Luck Roaring Camp"

Ambrose Bierce, fiction Tales of Soldiers and Civilian (1891)

William Dean Howells, fiction, essays A Modern Instance (1882), The Rise of Silas Lapham, A Hazard of New Fortunes

Henry James, fiction "Daisy Miller," Portrait of A Lady, The American, The Turn of the Screw

Edith Wharton, fiction The House of Mirth, Ethan Frome, The Age of Innocence

Kate Chopin, fiction, The Awakening

George Washington Cable, fiction, The Grandissimes , Old Creole Days

Joel Chandler Harris, fiction, Uncle Remus stories

Charles Chestnutt, fiction, The Conjure Woman (1899), The House Behind the Cedars (1900) "The Goophered Grapevine," "The Passing of Grandison"

Paul Lawrence Dunbar, poet

Hamlin Garland, fiction "Under the Lion's Paw"

بعض اعمال الواقعية

فينيكور كوبر "الجرائم الادبيه"، ويانكي كونيتيكت في "محكمة الملك آرثر"
بريت هارت، "قصص قصيرة مختاره من الخيال" "منبوذين من شقة لعبه البوكر"
"الحظ يزدهر بالمخيم"

أمبروز بيرس، حكايات خياليه عن الجنود والمدنيين (1891) وليام دين هاولز،
الخيال،

حالات المقالات الحديثة " (1882)، "صعود سيلاس لفام"، "خطر الثروات
الجديدة"

هنري جيمس ، الخيال "ديزي ميلر" صوره لسيدة"، و"الأمريكي"، و"دور
المسمار"

اديث وارتون، البيت المرح، إيثن فرامي، عصر البراءة
كيت شوبان، الخيال، والصحة

جورج واشنطن كيبل الخيال "The Grandissimes"، وأيام الكريول القديمة
جويل تشاندلر هاريس، الخيال، قصص العم ريوس
شارل وينشستر، الخيال، و"المرأه المشعوذة" (1899)، و"المنزل وراء الأرز"
" (1900) "العنب المجفف"، "وفاه غرديسون"
بول لورانس دونبار، "الشاعر"
"هاملين غارلاند، الخيال "تحت مخلب الأسد".