

Lecture 6

American Modernism

الحدائة الأمريكية

What is Modernism?

Modernism was a cultural wave that originated in Europe and swept the United States during the early 20th century. Modernism impacted music, art and literature by radically undoing traditional forms, expressing a sense of modern life as a sharp break from the past and its rigid conventions. In literature, the elements of modernism are thematic, formal and stylistic.

ما هي الحدائة ؟

كانت الحدائة موجه ثقافيه نشأت في أوروبا واجتاحت الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين. وأثرت الحدائة على الموسيقى والفن والأدب بالتراجع جذريا عن الاشكال التقليدية ، معبرة عن شعور بالحياة الحديثة ك انفصال حاد عن الماضي وتقاليد الرجعية . في الأدب عناصر الحدائة هي الموضوعية والرسمية والاسلوبية .

Characteristics of Modernism:

- Marked by a strong and intentional break with tradition. This break includes a strong reaction against established religious, political, and social views.
- Belief that the world is created in the act of perceiving it; that is, the world is what we say it is.
- There is no such thing as absolute truth. All things are relative.

- No connection with history or institutions. Their experience is that of alienation, loss, and despair.
- Championship of the individual and celebration of inner strength.
- Life is unordered.
- Concerned with the sub-conscious.

خصائص الحداثة:

- تميزت بتضارب قوي ومتعمد مع التقاليد. ويشمل هذا التضارب رد فعل قوي ضد الآراء الدينية والسياسية والاجتماعية الراسخة.
- الاعتقاد بأن العالم أنشئ بفعل واضح وملموس ؛ وهذا هو، العالم هو ما نقوله - لا يوجد شيء مثل الحقيقة المطلقة. كل الأشياء نسبية.
- لا علاقة له بالتاريخ أو المؤسسات. تجربتهم هي ان الاغتراب ، والخسارة ، واليأس.
- بطوله الفرد والاحتفال بقوته الداخلية .
- الحياة غير منظمة.
- الاهتمام بالوعي .

Themes of American Modernism:

Themes

مواضيع الحداثة الأمريكية:

1- Destruction:

During the First World War (1914), the world witnessed the chaos and destruction of which modern man was capable. The modernist American literature produced during the time reflects such themes of destruction and chaos. But chaos and destruction are embraced, as they signal a collapse of Western civilization's classical traditions. Literary modernists celebrated the collapse of conventional forms.

Modernist novels destroy conventions by reversing traditional norms, such as gender and racial roles, notable in F. Scott Fitzgerald's *The Great Gatsby*, for example. They also destroy conventional forms of language by deliberately breaking rules of syntax and structure. William Faulkner's novel *The Sound and the Fury*, for instance, boldly rejects the rules of language, as Faulkner invents new words and adopts a first-person narrative method, interior monologue.

1/التدمير :

خلال الحرب العالمية الاولى (1914) ، شهد العالم الفوضى والدمار الذي كان الرجل الحديث قادرا على فعله. الأدب الأمريكي الحديث أنتج خلال هذه الفترة ما يعكس مثل هذه المواضيع من الدمار والفوضى . ولكن الفوضى والدمار ظهرا كعلامة على انهيار التقاليد الكلاسيكية للحضارة الغربية. واحتفل المحدثون الأدبيون بانهايار النمط التقليدي.

الروايات الحديثة دمرت الرجعية والنمطية عن طريق معاكسة المعايير التقليدية ، مثل النوع والعرق ، كان هذا واضحاً كمثال في رواية سكوت فيتزجيرالد " العظیم غاتسبي " . كما دُمرت الاشكال التقليدية للغة عن طريق تعمد كسر قواعد النحو والبنوية . مثل رواية " الصوت والغضب " لوليام فولكنر ، حيث يرفض بجرأه قواعد اللغة ، كما اخترع فولكنير كلمات جديدة وتبنى أسلوب رواية الشخص الأول ، المونولوج الداخلي .

2- Fragmentation

Related to the theme of destruction is the theme of fragmentation. Fragmentation in modernist literature is thematic, as well as formal. Plot, characters, theme, images, and narrative form itself are broken. Take, for instance, T.S. Eliot's *The Waste Land*, which depicts a modern waste land of crumbled cities. The poem itself is fragmented, consisting of broken stanzas and sentences that resemble the cultural debris and detritus through which the speaker (modern man) wades.

William Faulkner's novels, such as *The Sound and the Fury* are also fragmented in form, consisting of disjointed and nonlinear narratives. Modernist literature embraces fragmentation as a literary form, since it reinforces the fragmentation of reality and contradicts Hegelian notions of totality and wholeness.

2 / التجزأة:

فيما يتعلق بموضوع التدمير ايضاً موضوع التجزئه، والتجزئه في الأدب الحديث موضوعي ، فضلاً على انه رسمي. كسر النمط التقليدي للحبكة، والشخصيات ، والموضوع ، والصور ، وشكل السرد نفسه . ناخذ ، على سبيل المثال ، رواية إليوت " الأرض الخراب " ، والذي يصور فيها البرية الحديثة من المدن المنهارة . القصيدة نفسها مجزأه ، وتتالف من مقاطع منفصلة و جمل تمثل المخلفات والحطام الثقافي من خلال ما يخوضه المتحدث (الرجل الحديث) .

روايات ويليام فولكنر، مثل " الصوت والغضب " هي أيضاً مجزأة في الشكل، عبارة عن سرد مفكك غير مترابط . الأدب الحدائي يحتوي على التجزأة كشكل أدبي ، لأنه يعزز تجزؤ الواقع ويتناقض مع المفاهيم الهيقلييه (فريديريك هيقل) الكاملة والشمولية.

3- Cycle:

Modernist literature is concerned with representing modernity, which, by its very definition, supersedes itself. Modernity must, in order to emerge, annihilate the past. Problematically, modernity must annihilate itself the very moment it is actualized, as the moment it emerges, it becomes a part of the past.

Modernist literature represents the paradox of modernity through themes of cycle and rejuvenation. Eliot's speaker in *The Waste Land* famously declares "these fragments I have shored against my ruins" (line 430). The speaker must reconstruct meaning by reassembling the pieces of history. Importantly, there is rebirth and rejuvenation in ruin, and modernist literature celebrates the endless cycle of destruction, as it ever gives rise to new forms and creations.

3 / الحلقة :

يهتم الأدب الحديث بتمثيل الحداثة ، التي بتعريفها ذاته ، تحل محل نفسها. ومن اجل ان تظهر الحداثة يجب إباده الماضي. الإشكاليه ان الحداثة يجب ان تبيد نفسها في اللحظة التي تكون فيها واقعاً ، ففي اللحظة التي تظهر فيها تصبح جزءا من الماضي .

الأدب الحدائي يمثل المفارقة والتناقض في الحداثة من خلال مواضيع التدوير والتجديد. المتحدث (إليوت) في "الأرض الخراب" يقول " لقد عززت هذه الشظايا ضد أنقاض بلدي " (السطر 430). ويجب على المتحدث ان يعيد بناء المعنى عن طريق أعاده تجميع قطع وأجزاء التاريخ . والاهم من ذلك ، هناك ولادة جديده وتجديد في الخراب ، والأدب الحدائي يحتفل بالحلقة الغير منتهية من الدمار ، كما انها تعطي دائما اشكالاً جديدة ومبتكرة .

4- Loss and Exile:

Modernist literature is also marked by themes of loss and exile. Modernism rejects conventional truths and figures of authority, and modernists move away from religion. In modernist literature, man is assured that his own sense of morality trumps.

But individualism results in feelings of isolation and loss. Themes of loss, isolation and exile from society are particularly apparent in Ernest Hemingway's novels, the protagonists of which adopt rather nihilistic outlooks of the world because they have become so disenfranchised (deprived) from the human community.

4 / الخسارة والمنفى :

يتميز الأدب الحدائى أيضا بمواضيع الخسارة والنفى. الحدائىة ترفض رجعية السلطة فى الحقائق التقليدية والشخصيات ، وابتعد الحدائىين عن الدين. فى الأدب الحدائى ، أكد الإنسان ان شعوره الخاص يفوق الأخلاق .

ولكن النزعة الفردية تؤدي إلى شعور بالعزلة والخسارة. وتتجلى مواضيع الخسارة والعزلة والنفى من المجتمع بشكل خاص فى روايات ارنست همنغواي ، التي يتبنى أنصارها الرؤى العدمية للعالم لأنهم أصبحوا محرومين (محرومين) من المجتمع البشرى.

5- Alienation:

- Sense of alienation in literature:

- The character belongs to a “lost generation” (Gertrude Stein)

- The character suffers from a “dissociation of sensibility” —separation of thought from feeling (T. S. Eliot)
- The character has “a Dream deferred” (Langston Hughes).

6- Valorization of the Individual:

- Characters are heroic in the face of a future they can't control.
- Demonstrates the uncertainty felt by individuals living in this era.
- Examples include Jay Gatsby in *The Great Gatsby*, Lt. Henry in *A Farewell to Arms*

5 / الأعتراب :

-الشعور بالأعتراب في الأدب

* الشخصية تنتمي الى " الجيل الضائع " (جيرترود شتاين)

*الشخصية تعاني من " الانفصال من العاطفة "الفصل بين الفكر والشعور (اليوت)

* الشخصية لديها " حلم مؤجل " (لانجستون هيوز)

6 \ تحفيز الفرد :

*الشخصيات البطولية في مواجهة مستقبل لايمكن السيطرة عليها

*يوضح عدم اليقين الذي يشعر به الأفراد الذين يعيشون في هذه الحقبة.

* ومن امثلتها جاي غاتسبي في " غاتسبي العظيم " , والملازم هنري في "وداعا للأسلحة"

Narrative Authority in Modernism:

Another element of modernist literature is the prevalent use of

personal pronouns. Authority becomes a matter of perspective.

There is no longer an anonymous, omniscient third-person narrator,

as there is no universal truth, according to the modernists. In fact,

many modernist novels (Faulkner's, for instance) feature multiple narrators, as many modernist poems *The Waste Land*, for instance) feature multiple speakers.

The conflicting perspectives of various narrators and speakers reflect the multiplicities of truth and the diversities of reality that modernism celebrates.

السرد في الحداثة

أداة أخرى من أدوات الحداثة الأدبية الا وهو الاستخدام الشائع للضمائر الشخصية. حيث أصبحت السلطة مسأله منظوره. لم يعد هناك الراوي مجهول الهوية ، الشخص الثالث (الراوي) العالم بكل شيء، ووفقا للحداثيين ليس هناك حقيقة عالمية . العديد من الروايات الحداثية (روايات فولكنر ، على سبيل المثال) ميزتها الرواة المتعددين ، و مثل العديد من القصائد الحداثية (الأرض الخراب ، على سبيل المثال) يميزها العديد من المتحدثين . وجهات النظر المتضاربة لمختلف الرواة والمتحدثين تعكس تعدد الحقائق وتنوع الواقع الذي تحتفل به الحداثة.

Literary Styles of Modernism:

1- Stream of consciousness narration:

a narrative mode which seeks to portray an individual's point of view by giving the written equivalent of the character's thought processes, either through loose interior monologue or in connection to action.

2- Juxtaposition:

- Two images that are otherwise not commonly brought together appear side by side or structurally close together, thereby; forcing the reader to stop and reconsider the meaning of the text through the contrasting images, ideas, motifs, etc.
- For example, "He was slouched alertly" is a juxtaposition. ■

الأساليب الأدبية للحدثة

1/ رواية تيار الوعي :

وهو وضع السرد الذي يسعى إلى تصوير وجهة نظر الفرد من خلال إعطاء معادلة مكتوبة لعمليات التفكير الشخصية، إما من خلال مونولوج داخلي فضفاض أو في اتصال مع العمل.

2/ التباين (التجاور):

* تظهر الصور - التي لا تجمع عادة معا - جنبا إلى جنب أو معا بشكل هيكلي ، مما يجبر القارئ على التوقف وإعادة النظر في معنى النص من خلال الصور والأفكار والمواضيع المتناقضة، وما إلى ذلك.

* على سبيل المثال، 'تم ترهيبه بالتنبه' هو تجاور.

Value Differences in the Modern World:

Pre-Modern World

- Ordered
- Meaningful
- Optimistic
- Stable
- Faith
- Morality/Values
- Clear Sense of Identity

Modern World (Early 20th Century)

- Chaotic
- Futile
- Pessimistic
- Fluctuating

- Loss of faith
- Collapse of Morality/Values
- Confused Sense of Identity and Place in the World

قيمة الاختلافات في العالم الحديث

عالم ما قبل الحداثة

- منظم
- ذات معني
- متفائل
- مستقره
- الايمان
- الأخلاق/القيم
- شعور واضح من الهوية

العالم الحديث (أوائل القرن ال 20):

- فوضى
- عقيم
- متشائم
- متقلب
- فقدان الايمان
- انهيار الأخلاق/القيم
- الخلط بين الشعور الهوية ومكان في العالم

Characteristics of Modernism in American Literature:

- Emphasis on **bold experimentation** in style and form, reflecting the fragmentation of society.

- Example—There is no resolution in “A Worn Path

Rejection of traditional themes and subjects. **Loss of faith in religion and society**

- Sense of disillusionment and **loss of faith in the American Dream**

- Example—Nick and Gatsby from *The Great Gatsby*

خصائص الحداثة في الأدب الأمريكي:

* التركيز على التجربة الجريئة في الأسلوب والشكل ، مما يعكس تجزؤ المجتمع.

على سبيل المثال — لا يوجد حل في "مسار الباليه "

* رفض المواضيع والمواضيع التقليدية. فقدان الايمان بالدين والمجتمع.

* شعور من خيبة الأمل وفقدان الايمان في الحلم الأمريكي.

- مثال--نك وغاتسبي من "غاتسبي العظيم".