

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 the bourgeois values

الواقعية: الخلفية

- ❖ بحلول نهاية القرن ١٩ الفنانين والروائيين أصبحوا غير راضين بواقعهم .
- ❖ أصبح رفض الواقعية والطبيعية منتشر .
- ❖ مجموعة واسعة من الاتجاهات التجريبية والطليعية (جميع- المذهب: الدادانية، السريالية، التعبيرية، مستقبلية، الخ)
- ❖ رد فعل على التعبيرية الحضرية الحديثة
- ❖ 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

الانقطاع وتجزئة

- ❖ أكدت الواقعية دور الفن كمرآة للواقع الاجتماعي وقيم المجتمع البرجوازي، ومفاهيم التقدم.
- ❖ شككت الحداثة القدرة الفنية لتعكس الواقع، وناقشت تماسك هذا الواقع، والقيم البرجوازية في المجتمع، ومفاهيم التقدم والسعادة.
- ❖ واقع الحياة ليست متماسكة أو بسيطة وأنه يوهنا بالاعتقاد أن الرواية أو الفن بشكل عام يمكن ببساطة تصورهم وكأنهم مرآة.
- ❖ القيم والأخلاق البرجوازية هي وهمية وسطحية

What modernism stressed instead was:

- ❖ Discontinuity and fragmentation
- ❖ Juxtaposition and multiple points of view
- ❖ Emphasis on individualism
- ❖ "Self" is seen as artificial, a social fiction
- ❖ The individual is stripped of the traditional defining categories of personhood

وأكدت ما كانت الحداثة بدلا من ذلك :

- ❖ الانقطاع والتشردم
- ❖ تجاوز وجهات نظر متعددة
- ❖ التأكيد على الفردية
- ❖ وينظر إلى "الذات" كـ الزائف، والخيال الاجتماعي.
- ❖ تجريد الفرد من الفئات التعريفية 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)
- ❖ 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

الخيال الروائي:

أكد :

- ❖ الأزمة بدلا من واقع متماسك.
- ❖ محاولات لتمثيل الحقائق متعددة كما ينعكس في الوعي والوجدان
- ❖ رفض السطحية الوجدانية، ومظهر متماسك من التقاليد الواقعية
- ❖ يؤكد عدم وجود السببية (الفوضى)
- ❖ عدم كفاية اللغة (عجز للتمثيل)
- ❖ العلاقات المتعارضة بين الفرد والاجتماعي، (تغريب الفرد في بيئته / بينتها الاجتماعية)
- ❖ مكافحة و معارضة البروجوازية لأن القيم البرجوازية ونمط الحياة هي وهمية وسطحية
- ❖ يستخدم الشخص الأول في الراوية، وهو / هي غالبا ما تكون غير موثوق بها، مما يعكس صعوبة لتمثيل الواقع
- ❖ يعكس شعور التفكك الحضاري والاغتراب
- ❖ أعمال الكتاب الذكور تميل إلى أن تكون كارهة للنساء.

Compare: Édouard Manet, "Breakfast in the Studio"

❖ (Realist Art)

قارن: إدوارد مانيه، "الإفطار في ستوديو"

(الفن الواقعي)

With: Picasso "Weeping Woman" (Modernist Art)

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

مع: بيكاسو "بكاء امرأة" (الحدثاءة الفن)

- ❖ الانقطاع والتشردم
- ❖ تجاوز وتعدد وجهات النظر.
- ❖ ينظر إلى "الذات" الزائفة كالخيال الاجتماعي
- ❖ تجريد الفرد من الفئات التقليدية المعروفة للشخصية

Or Picasso's famous Guernica 1937

غرنيكا المشهور بيكاسو ١٩٣٧

Or any of Salvador Dali's work

أو أي من أعمال سلفادور دالي

