- Literary Criticism and Theory-Dr. Fouzi Slisli
- Lecture 1-The Stories Behind the Stories 1
- Greece and Rome-
- Literary Criticism and Theory
- Literature and literary criticism in Western cultures cannot be understood without understanding its relationship to classical antiquity Greek and Roman. Why?
 - لا يمكن فهم الادب والنقد الادبي في الثقافات الغربية دون فهم علاقته بالعصور الرومانية واليونانية القديمة للماذا ؟
- Because European and Western literature and cultures were produced as a recreation, a revival of the classical cultures of Greece and Rome.
 - لان الثقافة والادب الاوروبي والغربي كان ينتج وكانه إعادة خلق او إحياء للحضارة اليونانية والرومانية القديمة .
- From the 16th to the 20th centuries, Western cultures considered Greece and Rome the most perfect civilizations, and Western drama, poetry, literary criticism, art, education, politics, fashion, architecture, painting, sculpture were ALL produced in imitation of classical antiquity (Greece and Rome).
 - منذ القرن ال ١٦ وحتى القرن ال ٢٠ ، اعتبرت الحضارة الغربية الحضارتين الاكثر مثاليه هما اليونان وروما، و كانت الدراما الغربية والشعر، النقد الادبي، الفن, التعليم ،السياسة ، الازياء ، الهندسة المعماريه،الرسم والنحت كلها تنتج لمحاكاة الحضارتين الكلاسيكية القديمة (اليونانية والرومانية).
- But the West's relationship with antiquity is not simple. It is full of contradictions and ambivalence.
 - لكن علاقة الغرب بالعصور القديمة ليست بتلك السهولة انها مليئة بالتناقضات والازدواجية

- Two aspects to this relationship need to be illustrated.
 - هناك جانبان يحتاجان الى توضيح لهذه العلاقة:
 - 1. Rome's ambivalent relationship to Greece (Lecture 1)
 - علاقة روما المتناقضة مع اليونان (بالمحاضرة الاولى)
 - 2. The West's ambivalent relationship to classical antiquity (Lecture 2)
 - علاقة الغرب المتناقضة مع العصور القديمة الكلاسيكية (بالمحاضرة الثانية)
- Roman poet Horace writes:

- يكتب الشاعر الروماني هوراس:
- "Captive Greece took its wild conqueror captive"
 - اخذ الاسير اليوناني فاتحا في البرية أسير "
- Source: Horace, "A Letter to Augustus," in *Classical Literary Criticism*, p. 94.
 - المصدر: هوراس، "رسالة إلى أوغسطس،" في النقد الادبي الكلاسيكي، ص. ٩٤.
- Horace expresses a sense of inferiority and ambivalence because Rome conquered Greece politically and militarily but Rome could never produce a refined culture (poetry, philosophy, rhetoric, etc) like Greece.
 - يعبر الشاعر هوراك عن حس النقص والتناقض لأن روما احتلت اليونان سياسيا وعسكريا لكن روما لم تستطع ابدا ان تنتج حضارة وثقافه مصقولة (الشعر،الفلسفه،البلاغه ...)كما فعل اليونان .
- We find this sense of ambivalence and inferiority everywhere in Roman (Latin) literature: in Horace, Quintilian, Seneca, etc.
 - نجد ان هذا الشعور بالتناقض والنقص في كل مكان من ادب روما (اللاتيني)) : عند هوراك
 كوينتيليان و سينيكا . الخ .
- The Romans conquered Greece militarily, but they always felt that the culture of Greece remained infinitely more sophisticated and refined in poetry, in philosophy, in rhetoric, in medicine, in architecture, in painting, in manners and in refinement. Hence the sense of inferiority.
 - الرومان غزوا اليونان عسكريا ،لكنهم ظلوا دائما يشعرون بان حضارة اليونان ظلت اكثر تطورا وصقلا الى الابد في الشعر ، الفلسفة ، البلاغة ، الطب ، الهندسة المعمارية ، الرسم في المبادئ والاخلاق وبالتالي كان هذا الشعور بالنقص .

• Seneca, for example, writes:

- على سبيل المثال كتب سينيكا:
- "No past life has been lived to lend us glory, and that which has existed before us is not ours."
 - لا يوجد حياة سابقه ممكن ان تعطينا المجد ، وتلك التي كانت موجوده قبلنا لم تكن لنا .
- "[A] man who follows another not only finds nothing; he is not even looking."
 - الرجل الذي يكون تابعا لشخص اخر ليس فقط لا يجد شيئا ، بل انه لا يكون حتى يبحث عن شيء
- Seneca, Epistulae Morales (44).

- سينيكا، موراليس
- Source Seneca: Epistulae Morales, trans. Richard Gummere (Cambridge, MA and London: Heinemann and Harvard University Press), 1920.
 - مصدر سينيكا: Epistulae موراليس، .trans. ريتشارد Gummere (كامبريدج، MA ولندن: هاينمان ومطبعة جامعة هارفارد)
- For centuries, education in Rome consisted simply in IMITATING Greek masterpieces in literature, rhetoric, painting, etc. Horace, for example, advised his readers to simply imitate the Greeks and never try to invent anything themselves because their inventions will be weak and unattractive:
 - كان التعليم في روما لقرون يحتوى ببساطه على تقليد الروائع اليونانية في الادب ، البلاغة ، الرسم...الخ مثلا هوراك نصح قرائه ببساطه ان يقلدوا اليونان وان لا يحاولوا ابدا ان يخترعون اي شيء بأنفسهم لان اختراعاتهم سوف تكون ضعيفة وغير جذابه

But he that hopes to have new words allowed

Must so derive them from the Grecian spring

As they may seem to flow without constraint....

New subjects are not easily explained,

And you had better choose a well-known theme

Than trust to an invention of your own;

For what originally others write

May be so well disguised, and so improved,

That with some justice it may pass for yours;

But then you must not copy trivial things,

Nor word for word too faithfully translate.

(Source: Latin Literature: An Anthology, Michael Grant, ed., Penguin, 1979, pp. 214-5.)

- المصدر: الأدب اللاتيني: مختارات، مايكل غرانت، البطريق.
- The Romans so desperately wanted to imitate the Greeks and so constantly failed to match them.
 - اراد الرومان بشده محاكاة اليونان ولكنهم ظلوا يفشلون في الوصول الى مستواهم باستمرار.
- The reason is simple. Imitation cannot produce originality.
 - والسبب بسيط جدا التقليد لا يمكن ان ينتج التميز .
- As Seneca puts it with bitterness, "a man who follows another not only finds nothing; he is not even looking."
 - كما وضعه سينيكا بمراره. الرجل الذي يتبع آخر لا يجد شيئا فحسب ، بل انه لا يتطلع من ذلك
- The Romans were a simple rural and uncultivated people who became successful warriors, and at the height of their success when they ruled the biggest empire in the world, they still felt that they were inferior culturally to their small province Greece.
 - الرومان هم شعب ريفي بسيط غير مثقف اصبحوا محاربين ناجحين ، وذروة نجاحهم كانت عندما حكموا اكبر امبراطوريه في العالم ،وبذلك ظلوا يشعرون بانهم شعب اقل شأنا من الناحية الثقافية بالنسبة لتلك المقاطعة اليونانية الصغيرة.
- This situation strongly affected how culture was produced in Rome and will also strongly affect how culture will be produced later in Europe and the West.
 - هذا الوضع اثر بشكل شديد على كيفية انتاج الثقافة في روما و ايضا سوف يؤثر بشكل قوي على طريقة انتاج الثقافة في اوروبا والغرب لاحقا