

Introduction: Literature and Reality

The world we live in is a part of us and we are a part of it. Every day we experience its injustice, as well as the happiness it gives us. All this is reflected in art, music and literature; for human beings they are an alternative world – one that they create on their own but, at the same time, closely related to their everyday lives. We cannot tear ourselves away from it – if only because it is impossible. And this applies to all cultures of the world, because in their nature people are not as different from each other as it sometimes seems.

This book is a further proof of that. It is a description of fragments of the represented world as seen through the eyes of Arab writers and poets of the 20th and 21st centuries, including Iraqi, Syrian, Lebanese, Egyptian, Omani, Tunisian and Algerian literature. In this way, we get an insight into different literary traditions, although they have a lot in common, as they derive from the common stem of classical Arabic literature. Of course, it is not a complete picture of what we can observe in literature, but it is a reflection of the research interests of individual authors, representing European and Arab scientific circles: British, Polish, Romanian, French, Italian, Iraqi, Omani, Egyptian and Algerian.

The volume is the outcome of the *International Conference on Modern Arabic Literature – between Myth and Reality*, which was organized by the Department of Arabic and Islamic Studies at the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw on June 1–2, 2023.

What is the eponymous “represented world”? Dictionaries of literary theory and textbooks of poetics explain this in detail. It has various aspects, such as time, space, characters, cultural contexts, plots, etc. It is also an “imaginary world” in which reality is often mixed with fantasy, and myth with documentary, and everything is processed by the author’s emotions and experiences, and is related to his or her experiences or beliefs. In this way, material is created for literary scholars, who, in turn, add their own experiences and beliefs, as well as their specific research skills, to the world represented in the literary text.

The proposed book is divided into two parts, which reflect the two main aspects of the world represented in contemporary Arabic prose and poetry raised by the authors.

The section entitled *Tradition and Fantasy* comprising 7 papers shows how mythical elements interact with the reality described in selected works of Arabic

literature. The works of Arabic classics of contemporary literature, such as Tawfiq al-Ḥakīm, Maḥmūd al-Mas‘adī and Badr Ṣākīr as-Sayyāb, as well as writers and poets who are just shaping their artistic personality and building their brand, were analysed. It is worth noting here the relatively wide presence of quite young Omani literature, which has so far been poorly analyzed in Arabic studies.

The texts in this section show the importance of the coexistence of tradition, myth and metaphor in Arabic literature of the 20th and 21st centuries. Of particular importance here is tradition, which sets the paths for the development of this literature and is invariably a point of reference for it – whether through its acceptance or rejection. At the same time, it is worth remembering that this tradition is shaped to a large extent by Islam, without which it is difficult to imagine the culture of the Arab world – not only literature, which is the axis of the presented book.

Part Two, *Politics, History, and Society*, explores other aspects of contemporary Arabic literature. Not only its traditional, mythological or metaphorical contexts turn out to be important, but also social and political ones. Although such a connection – for example, metaphor with society – may seem surprising at first glance, it is the reality of the world depicted in the works of Arab authors of the 20th and 21st centuries. References to reality do not have to be limited to this particular reality. What is mythical and fantastic may reflect the problems faced by Arab societies. This applies to both gender and generational divides. Nowadays, and rightly so, forms of creativity are included in the framework of literature that until recently had been neglected by literary scholars – either because of their form or language. The Arabic reality can be depicted both in the literary language and in the language of the street. After all, it is the street that can transform reality, as it happened during the events of the “Arab Spring”. Political elites or social elites no longer have the ability to suppress the voice of those sections of society that have traditionally had little to say, such as women and the youth. And while women’s voices have been clearly heard for decades, young people have not had the right to speak until recently, and certainly no one has listened to them. However, the world is changing, and Arab societies are responding to this call, as evidenced by the articles presented in the volume.

As I mentioned at the beginning, the “represented world” is, among others, time, space, characters, or cultural contexts. Of course, the texts presented in this book illustrate only a part of the rich and complex mosaic that is every society and every culture. What is important, however, is the novelty and freshness of the authors’ perspectives. The way they perceive this represented world – whether by analysing well-known works or the latest literary works – is a good introduction to further research and an encouragement towards it. Contemporary Arabic literature is not a static phenomenon. Also, the research that concerns it does not remain at the level of a simple content analysis. The authors use a variety of methodologies, not afraid of the dangers that may be associated with it. This is done by scholars from various

countries, representatives of both the older generation, who have been developing their research skills for many years, and those who are just beginning their struggle with the complex literary matter.

For these reasons, we believe that the Warsaw conference on Arabic literature served the discussion on these topics well. It was a discussion between generations and, importantly, a discussion between different methodologies and between researchers from different scientific traditions, as the participants emphasized. The texts included in the volume have been published in the languages in which they were originally delivered, thus emphasizing the role of Arabic in Arabic literary studies, which can not only be an object of study, but also a tool that researchers can use to describe the phenomena they analyze. Equally important is the fact that Arab scholars are familiar with the methods developed by the West and vice versa, as is the possibility of a lively discussion between Western Arabists and those of the Arab world in the language that is the subject of their study.

Oriental studies are based on intercultural dialogue, which is worth remembering. And such dialogue, if it is to be genuine, should allow both sides to speak. We are convinced that this modest volume is a document of such a dialogue.

Marek M. Dziekan
transl. by Marcin Grodzki

تمهيد. الأدب والواقع

إن العالم الذي نعيش فيه هو جزء منا ونحن جزء منه، وكل يوم نخبر ظلمه وكذلك السعادة التي يمنحنا إياها. كل هذا ينعكس في الفن والموسيقى والأدب، وهو بالنسبة للإنسان عالم بديل كونه بنفسه، ولكنه في نفس الوقت يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يعيشه كل يوم. ولا يمكننا أن ننفصل عنه، حتى لو أردنا لأن ذلك من المستحيل. وهذا ينطبق على جميع ثقافات العالم، لأن الناس في طبيعتهم لا يختلفون كثيراً عن بعضهم البعض كما يبدو ذلك في بعض الأحيان.

وهذا الكتاب دليل آخر على ذلك. وهو وصف لجزئيات العالم كما تراه عيون أدباء وشعراء عرب في القرنين العشرين والحادي والعشرين، آخذين في الاعتبار الأدب العراقي والسوري واللبناني والمصري والعماني والتونسي والجزائري. إننا نكتسب بهذه الطريقة، نظرة عامة على التقاليد الأدبية المختلفة، التي تمتلك الكثير من القواسم المشتركة فيما بينها، لأنها تتبع من مصدر مشترك للأدب العربي الكلاسيكي. وبالطبع هذه ليست صورة كاملة لما يمكن أن نلاحظه في الأدب، وإنما هي انعكاس للاهتمامات البحثية لمؤلفين أفراد يمثلون الأوساط العلمية الأوروبية والعربية: البريطانية، البولندية، الرومانية، الفرنسية، الإيطالية، العراقية، العمانية، المصرية والجزائرية.

إن هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء هو ثمرة لأعمال المؤتمر الدولي: "الأدب العربي الحديث - بين الأسطورة والحقيقة"، والذي نظمه قسم الدراسات العربية والإسلامية لكلية الدراسات الشرقية في جامعة وارسو والذي انعقد في 1-2 يونيو/ حزيران من عام 2023.

ما هو "العالم المعروف" في العنوان؟ إن قواميس النظريات الأدبية تشرح هذا الأمر بدقة. إن لهذا العالم جوانب مختلفة، مثل الزمان والمكان والفضاء والشخصيات والسياقات الثقافية والخيوط وما إلى ذلك. وهو أيضاً "عالم مُتَخَيَّل"، حيث غالباً ما يمتزج فيه الواقع بالخيال، والأسطورة بالوثيقة، ويتم معالجة كل شيء بواسطة عواطف وأحاسيس وتجارب المؤلفة أو المؤلف، المرتبطة بتجاربهما أو معتقداتهما. وبهذه الطريقة، يتم إنشاء مادة للباحثين الأدبيين الذين بدورهم يضيفون تجاربهم ومعتقداتهم الخاصة، بالإضافة إلى ورشة عملهم البحثية المعينة، إلى العالم المقدم في النص الأدبي.

ينقسم الكتاب الذي نقدمه بين أيديكم إلى قسمين يعكسان الجانبين الرئيسيين للعالم المعروف في النثر والشعر العربي المعاصر الذي تطرق إليه المؤلفون.

يبين الجزء الأول الذي يحمل عنوان "التقليد والخيال"، والمكون من 7 مقالات، كيفية تفاعل العناصر الأسطورية في أعمال مختارة من الأدب العربي مع الواقع الموصوف. حيث

يغطي التحليل أعمال كلاسيكيات الأدب العربي المعاصر، مثل أعمال توفيق الحكيم، ومحمود المسعدي، وبدر شاكر السياب، بالإضافة إلى كتاب وشعراء يقومون بالبدء في تشكيل شخصيتهم الفنية وبناء علامتهم المميزة. كما يجدر الانتباه إلى الحضور الواسع نسبياً للأدب العماني الشاب والذي لم يتم تحليله حتى الآن إلا في القليل من الدراسات العربية.

تشير النصوص التي يتضمنها هذا الجزء إلى أهمية التعايش بين التقليد والأسطورة والمجاز في الأدب العربي في القرنين العشرين والحادي والعشرين. ويحظى التقليد هنا بأهمية خاصة، فهو يمهّد الطريق لتطور هذا الأدب ويكون دائماً مرجعاً له، سواء من خلال قبوله أو رفضه. ومن الجدير بالذكر أن هذا التقليد يتشكل إلى حد كبير بتأثير من الإسلام، والذي بدونه يصعب تصور ثقافة العالم العربي - وليس الأدب فقط، الذي هو محور كتابنا هذا.

أما الجزء الثاني "السياسة والتاريخ والمجتمع" فيعرض جوانب أخرى من الأدب العربي المعاصر. لم يتبين أن سياقاتها التقليدية والأسطورية والمجازية مهمة فحسب، بل أيضاً سياقاتها الاجتماعية والسياسية. ورغم أن مثل هذا الارتباط - على سبيل المثال، الاستعارات المجازية مع المجتمع - قد تبدو مفاجئة ومدهشة للوهلة الأولى، إلا أن هذا هو واقع العالم الذي قدمته أعمال المؤلفين العرب في القرنين العشرين والحادي والعشرين. إذ أن الإشارات المرتبطة بالواقع لا يجب أن تقتصر بالضرورة على هذا الواقع. وإن ما هو أسطوري ورائع قد يعكس المشاكل التي تواجهها المجتمعات العربية. وهذا ينطبق على كل من التقسيمات الجنسانية وتلك التي تخص الفروق بين الأجيال. وفي أيامنا هذه، وبحق، فإن أشكال الإبداع التي كان علماء الأدب يتجاهلون حتى وقت قريب - بسبب شكلها أو لغتها - أصبحت الآن مدرجة في إطار الأدب وتحل مكانها فيه. إن الواقع العربي الراهن قد ينعكس في اللغة الأدبية وفي لغة الشارع أيضاً. ففي نهاية المطاف، إن الشارع هو القادر على تغيير الواقع، كما حدث خلال أحداث "الربيع العربي" على سبيل المثال. ولم يعد لدى النخب السياسية أو الاجتماعية فرصة لقمع أصوات تلك الشرائح من المجتمع التي لم يكن لديها تقليدياً الكثير لتقوله - مثل النساء والشباب. ورغم أن أصوات النساء كانت مسموعة بوضوح لعقود من الزمن، إلا أنه حتى وقت قريب لم يكن للشباب عملياً حق إبداء الرأي، ومن المؤكد أن أحداً لم يكن يستمع إليهم. إلا أن العالم يتغير والمجتمعات العربية تستجيب لهذه التحديات، كما يتضح من المقالات المقدمة في الكتاب.

وكما ذكرنا في البداية فإن "العالم المعروف" يتضمن، من بين ما يتضمنه من أمور أخرى، ما يلي: الزمان والمكان والشخصيات والسياقات الثقافية. وبطبيعة الحال، فإن النصوص المقدمة في هذا الكتاب لا توضح سوى جزء من الفسيفساء الغنية والمعقدة التي يتكون منها كل مجتمع وثقافة. ومع ذلك، ما يبقى مهمًا هو حداثة ونضارة وجهة نظر المؤلفين. إن الطريقة التي يتعاملون بها مع هذا العالم المعروف - سواء من خلال تحليل الأعمال المعروفة أو أحدث الأعمال الأدبية - تعد مقدمة جيدة ومشجعة لمزيد من البحث. لأن الأدب العربي المعاصر ليس ظاهرة ثابتة. كما أن الأبحاث حول هذا الأدب لا تبقى على مستوى تحليل المحتوى البسيط. إن المؤلفين يستخدمون منهجيات مختلفة دون خوف من

المخاطر التي قد ترتبط بها. يتم ذلك من قبل باحثين من مختلف البلدان، سواء من ممثلي الجيل الأكبر سناً الذين عملوا على تطوير مهاراتهم البحثية لسنوات عديدة، أو من أولئك الذين بدؤوا للتو صراعهم مع مادة أدبية معقدة.

ولهذه الأسباب نرى أن مؤتمر وارسو حول الأدب العربي كان مفيداً في مناقشة هذه المواضيع. لقد كان نقاشاً بين الأجيال، والأهم من ذلك، كان نقاشاً بين منهجيات مختلفة وبين باحثين من تقاليد علمية متنوعة، كما أكد المشاركون فيه. لقد نُشرت النصوص التي يتضمنها الكتاب باللغات التي قدمت بها أصلاً، لذا أردنا التأكيد على دور اللغة العربية في الدراسات الأدبية العربية، والتي لا يمكن أن تكون موضوع بحث فحسب، بل أداة أيضاً يمكن للباحثين استخدامها لوصف الظواهر التي يحللونها. ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الباحثين العرب يتعرفون على الأساليب التي ابتكرها الغرب وبالعكس، وكذلك إمكانية إجراء نقاش حي بين المستعربين الغربيين وبين المتخصصين من العالم العربي باللغة العربية التي تشكل موضوع البحث.

إن جوهر الدراسات الشرقية هو الحوار بين الثقافات، وهو أمر يستحق أن نتذكره على الدوام. وإذا كان لمثل هذا الحوار أن يكون حقيقياً، فيجب أن يسمح للجانبين بإبداء رأيهما. ونحن على قناعة بأن هذا الكتاب المتواضع هو توثيق لمثل هذا الحوار.

مارك م. جيكان

ترجمة: عبد القادر مصلح