

تفكك أوديب: تجولات الأسطورة بين الأدب والنظريات

Unravelling Oedipus: Wanderings of the Myth in Literature and Theory

متناولته مسائل الفاعلية والحرية، الهوية والمعرفة بالنفس، العقل والحق، الوعي واللامرئي، تُعدّ أسطورة أوديب من أكثر القصص التي تم إعادة تأليفها وتأويلها في الأدب العالمي، وقد شاركت هذه القصة المرعبة في تركيب عدد ملحوظ من النظريات ذات النفوذ ما بين النظريات عن الرغبة واللاوعي، كذلك عن التراجيديا أو المأساة سواء كصيغة أدبية أو كنمط تجربة من التجارب الإنسانية، كما عن النظام الاجتماعي عند البشر وأسس الثقافة والحضارة بشكل عام. في هذه الدورة سنحاول أن نفهم ما هو الذي جعل أوديب شخصية جذبت انتباه مؤلفين ومفكرين لها عبر العصور، وسنفكر في سؤال كيف يمكنها أن تخاطبنا في أيامنا هذا.

سوف نبدأ النقاشات بتناول مسألة نشوء هذه القصة الغربية، فنقرأ عدة نسخ مبكرة لها من اليونان كما سنطالع قصصا شعبية من أماكن أخرى. من بين النصوص اليونانية القديمة سنتعمق في قراءة المسرحيتين التي ألفهما سوفوكليس عن أوديب، أي "أوديب ملكا" المشهورة و"أوديب عند كولونوس" التي هي أقل شهرة. إلى جانب هاتين، سنقرأ نصوص نظرية متعلقة بهما من بينها أعمال لأرسطو، ونيثشه، وليفي-ستراوس، وريني جيرار، وبالطبع فرويد. هذه النصوص ستساعدنا أن نتفهم أعماق الأسطورة وأيضا أن نتأمل في المسائل التي تطرحها بشكل عام ومتجاوزا حدود القصة.

في النصف الثاني من الدورة سنلتفت إلى أعمال أدبية وفنية تدور حول أوديب من القرن العشرين، وإلى قراءات نظرية أخرى. هذه الأعمال ستحتوي "الملك أوديب" (١٩٤٩) لتوفيق الحكيم و"كوميديا أوديب" (١٩٧٠) لعلي سالم، وفلمين للمخرجين بيير باولو بازوليني وتوشيو ماتسوموتو. في نهاية الدورة يوجد جلسان اختياريتين يتناولان رواية "الوصمة البشرية" لفيليب روث، التي تقلب أسطورة أوديب بشكل معقد إلى سياق الولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين.

كمشروع نهائي سيكون للمشاركين في هذه الدورة الاختيار ما بين إنتاج عمل إبداعي وبين كتابة مقالة ردًا على مواد الدورة.

معظم القراءات ستكون متاحة باللغة العربية، والمساهمة في النقاشات يمكنها أن تكون بالعربي أو الإنجليزي حسب الاختيار الشخصي.

Addressing themes of agency and freedom, self-knowledge and identity, reason and truth, consciousness and the unseen, the myth of Oedipus is among the most reworked and reimagined in world literature. This disturbing story has served as a cornerstone in the construction of influential theories of desire and the unconscious, of tragedy both as a literary form and a structure of experience, and of social order, culture, and civilization. In this course we will try to understand what has made Oedipus such a compelling figure for writers and thinkers across history, and consider how the myth might yet speak to us today.

We will begin by thinking about how the strange tale may have emerged. This will involve reading early versions of it from ancient Greece, as well as comparable folktales from beyond Greece. Amongst the early Greek texts, we will read both of Sophocles' Oedipus plays in depth: *Oedipus Tyrannos* and the less well-known *Oedipus at Colonus*. Alongside these, we will read an array of theoretical texts, including works by Aristotle, Nietzsche, Lévi-Strauss, René Girard, and, of course, Freud. These will help us to understand the depths of the myth, but also to think more broadly about the issues it raises beyond the confines of the myth.

In the second half of the course, we will turn to adaptations of the Oedipus story from the twentieth century, accompanied by further theoretical readings. The artistic works to be discussed will include Tawfiq al-Hakim's *Oedipus the King* (1949), and Ali Salem's *Comedy of Oedipus* (1970), and films by Pier Paolo Pasolini and Toshio Matsumoto. There will be two optional additional sessions devoted to Philip Roth's novel *The Human Stain* (2000), a complex reworking of the Oedipus myth set in late-twentieth-century America.

As a final project, participants will have the option of producing a creative project or writing an essay in response to the course materials.

Most the readings for this course will be available in Arabic. Participation in the discussions may be in Arabic or English according to individual preference.

إيقلين ريتشاردسون حاصل على دكتوراه في الأدب المقارن من جامعة شيكاغو، حيث عمل أيضًا مدرسًا في قسم الآداب لمدة سنتين. يعمل حاليًا مدرسًا خاصًا للغتين اللاتينية واليونانية القديمة.

Evelyn Richardson has a PhD in Comparative Literature from the University of Chicago, where he also spent two years as a humanities teaching fellow. He currently works as a private tutor of Latin and ancient Greek.

الأسبوع الأول / Week 1
الحكايات الخرافية ومسألة أصول أسطور أوديب
Oedipus as folktale and the origins of the myth

سوفوكليس، "أوديب ملكا"، ت. عبد الرحمن بدوي، ص. ٩٩-١٢٧
يوربيدس، "الفينيقيات"، ت. منيرة كروان، ص. ١-٣
"قصة عنتره بن شداد العبسي" (القاهرة، ١٩٦١)، ١، ٩-١٥

Apollodorus, *Bibliotheca* 3.5.7–9, in Edmunds, pp. 51–53

"Judas" (Latin folktale), "Andrew of Crete" (Russian folktale), "Usikulumi" (Zulu folktale) in Lowell Edmunds, *Oedipus: The Ancient Legend and its Later Analogues*, pp. 63–5, 192–5, 214–216 (10 pages in total)

English versions (where relevant):

Sophocles, *Oedipus the King*, trans. Fagles, pp. 159–210

Euripides, *Phoenician Women* ll. 1–87, in Edmunds, pp. 49–50

"Nimrud" (from *Sirat 'Antara*), in Edmunds, pp. 69–73

الأسبوع الثاني / Week 2
نظريات عن التراجيديا وعلاقتها بأوديب سوفوكليس
Theories of tragedy and Sophocles' Oedipus

سوفوكليس، "أوديب ملكا"، ص. ١٢٧-١٤٧

أرسطو، "في الشعر"، ت. عبد الرحمن بدوي، ص. ٣-٥٣

نيتشه، "مولد التراجيديا"، ترجمة شاهر حسن عبيد، ص. ١٣٦-١٤٢

فرويد، "تفسير الأحلام"، ترجمة مصطفى صفوان، ص. ٢٧٦-٢٨١

Peter Szondi, *A Theory of the Tragic*, pp. 1–22, 59–63

English versions:

Sophocles, *Oedipus the King*, trans. Fagles, pp. 211–251

Aristotle, *Poetics*, chps. 1–18

Nietzsche, *The Birth of Tragedy* (Anchor books edition), pp. 59–62

Freud, *The Interpretation of Dreams*, in *The Basic Writings*, pp. 306–9

الأسبوع الثالث / Week 3

البنوية والتحليل البنيوي للخرافات والمجتمع

Structuralism and the analysis of myth and society

سوفوكليس، "أوديب في كولونوس"، ترجمة منيرة كروان، ص. ٤٠-١٦٦

Claude Lévi-Strauss, "The Structural Study of Myth" (1955), pp. 428–435

English version:

Sophocles, *Oedipus at Colonus*, pp. 283–347

الأسبوع الرابع / Week 4

نظرية المحاكاة وأوديب ككبش فداء

Mimetic theory: Oedipus as scapegoat

سوفوكليس، "أوديب في كولونوس"، ترجمة منيرة كروان، ص. ١٦٦-٢٤٢

René Girard, "The Myth of Oedipus, the Truth of Joseph," in Girard, *Oedipus Unbound*, pp. 107–113

English version:

Sophocles, *Oedipus at Colonus*, pp. 348–388

الأسبوع الخامس / Week 5

أوديب في المسرح المصري في القرن العشرين

Oedipus in mid-twentieth-century Egyptian theatre

أندريه جيد، "أوديب"، ترجمة طه حسين
توفيق الحكيم، "الملك أوديب" (1949)

English versions:

André Gide, *Oedipus* (1930)

Tawfiq al-Hakim, *King Oedipus* (1949), in Marvin Carlson (ed.), *The Arab Oedipus*

Optional reading:

علي أحمد بكاثير، مأساة أوديب، 1949

الأسبوع السادس / Week 6

أوديب عند فرويد، "أوديب مضاداً"، وفيلم "أوديب ملكاً" (1967) لبازوليني

The Freudian Oedipus and beyond

Edipo Re (1967), dir. Pier Paolo Pasolini

فرويد، "الطوطم والتابو"، ترجمة بوعلی ياسين، ص. ١٢٣-١٨٧

مقاطع مختارة من دلوز وغواتري، "أوديب مضاداً" (١٩٧٢)، ترجمة عبد العزيز العيادي

English version:

Freud, *Totem and Taboo*, chp. 4

Deleuze and Guattari, *Anti-Oedipus* (1972), pp. 88–106

الأسبوع السابع / Week 7

أوديب ومسألة الجنس

Gendering Oedipus

Funeral Parade of Roses (1969), dir. Toshio Matsumoto

Hélène Cixous, "The Laugh of the Medusa," *Signs* 1.4 (1976), 875–893

الأسبوع الثامن / Week 8

نظرية الأنماط القصصية و"كوميديا أوديب" لعلی سالم

Fictional modes and Ali Salem's *Comedy of Oedipus*

علي سالم، "كوميديا أوديب، أو أنت اللي قتلت الوحش" (١٩٧٢)

نورثروب فراي، "تشریح النقد"، ص. ٣٧-٨٥

English versions:

Ali Salem, "The Comedy of Oedipus," in Marvin Carlson, *The Arab Oedipus*

Northrop Frye, *Anatomy of Criticism*, pp. 33–67

Weeks 9–10 (optional) / اختياريان / العاشر والتاسع (اختياريان)

انكسارات أوديب في "الوصمة البشرية" لفيليب روث

Refractions of Oedipus in Philip Roth's *The Human Stain*

Philip Roth, *The Human Stain* (2000)

فيليب روث، "الوصمة البشرية" (2000)، ترجمة فاطمة ناعوت