

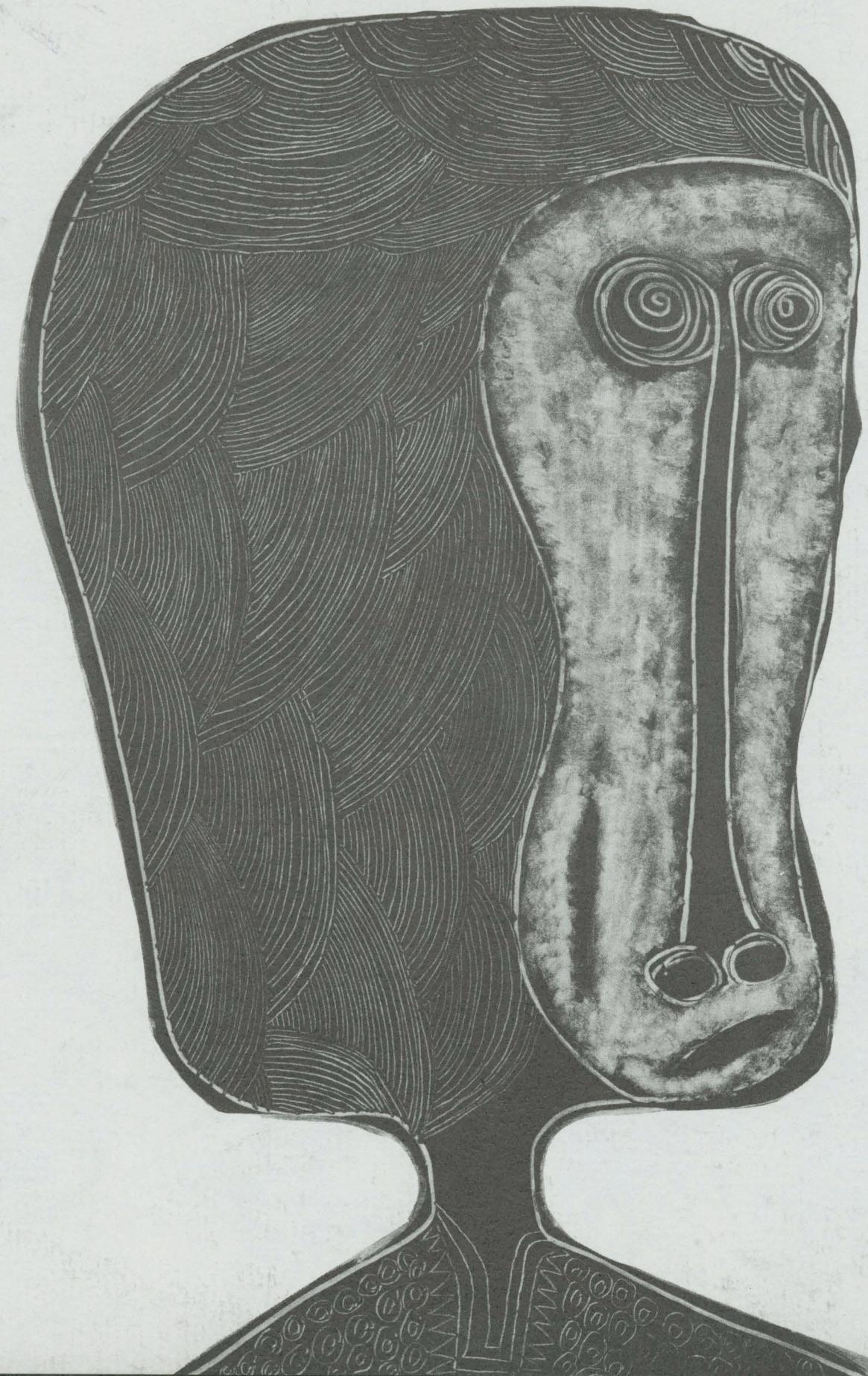
CONTENTS:

1 LP
1 program notes (12 p.)

FOLKWAYS RECORDS FL 9933

FRENCH AFRICAN POEMS

read in French by Paul Mankin

PQ
3986
F74
1977
c.1

MUSIC LP

University of Alberta Library

0 1620 0506 5808

FOLKWAYS RECORDS FL 9933

Side 1

1. Chant Du Feu (Léopold Sédar Senghor)
2. Femme Noire (Léopold Sédar Senghor)
3. Mediterranee (Léopold Sédar Senghor)
4. A Une Danseuse Noire (David Diop)
5. Aupres De Toi (David Diop)
6. Rama Kam (David Diop)
7. Je Ne Veux Plus Aller A Leur Ecole (Guy Tirolien)
8. Le Rocher En Feuilles (Bouna Boukary Diouara)

Side 2

1. Black Soul (Jean-Francois Brierre)
2. Negritude (Aimé Césaire)
3. La Femme Et La Flamme (Aimé Césaire)
4. Cahier D'un Retour Au Pays Natal (Extract)
(Aimé Césaire)

©1977 FOLKWAYS RECORDS AND SERVICE CORP.
43 W. 61st ST., N.Y.C., U.S.A.

WARNING: UNAUTHORIZED REPRODUCTION OF THIS
RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO
CRIMINAL PROSECUTION.

**FRENCH
AFRICAN POEMS
read in French
by Paul Mankin**

DESCRIPTIVE NOTES ARE INSIDE POCKET

COVER LITHO, "MR. T. MOYOKIN AT AGE EIGHTY"
BY TYANI MAYAKIVI, NIGERIA, FEB. 12, 1974

COVER DESIGN BY RONALD CLYNE

FOLKWAYS RECORDS FL 9933

PQ
3986
F74
1977

Y RECORDS Album No. FL 9933
y Folkways Records & Service Corp., 43 W. 61st St., NYC, USA

MUSIC LP

Paul Mankin is currently teaching French and Comparative Literature at the University of Massachusetts. He is the co-author of an anthology of French humor and has made two records of XIXth and XXth century French poetry for Folkways.

Most of French black poetry is inspired by the concept of "negritude" which arose in the 1930's and became a battle cry for the young nations who achieved independence in 1960. Besides such internationally recognized giants as Cesaire and Senghor there are other eloquent voices from Mali, Haiti and Guadeloupe whose poetry is here recorded for the first time. The strong lyrical quality is evident in some fine love poems whose universal themes hopefully transcend cultural barriers.

THE SONG OF THE FIRE

Fire that men look at in the night, the deep night,
Fire that burns and does not heat, that shines and does not burn,
Fire that flies without body, without soul, that knows neither house
nor home
Fire shining through palmtrees, a fearless man invokes you.
Fire of magicians, where is your father? Where is your mother? Who
has fed you?
You are your father, you are your mother, you go by and leave no trace.
Dry woods do not produce you, you have no ashes for daughters,
You die and do not die.
The wandering soul is changed into you, and no one knows it.
Fire of magicians, Spirit of lower waters, Spirit of higher air,
Spark that shines, lightning bug on the swamp,
Bird without wing, thing without body,
Spirit of the Force of Fire.
Listen to my voice: a fearless man invokes you.

BLACK WOMAN

Naked woman, black woman
Dressed in your color which is life, in your form which is beauty!
I have grown in your shadow; the gentleness of your hands covered my
eyes.
And now at the heart of Summer and Noon, I discover you
Promised Land, from the height of a high hill
And your beauty strikes my heart, like an eagle's flash.

Naked woman, dark woman
Ripe fruit with firm flesh, dark extasies of black wine,
Mouth that makes my mouth lyrical
Savannah with pure horizons, savannah that trembles under the caresses
of the East Wind
Sculptured tam-tam, tight tam-tam sounding out beneath the victor's
fingers
Your grave contralto voice is the spiritual song of the Loved one.

FRENCH AFRICAN POEMS read by Paul Mankin

Léopold Sédar Senghor

Born in 1906 in Senegal. First French African to obtain a higher University degree. Taught French literature in France. After World War II he turned to politics. Since 1960 he is president of Senegal.

CHANT DU FEU

Feu que les hommes regardent dans la nuit, dans la nuit profonde,
Feu qui brûles et ne chauffes pas, qui brillas et ne brûles pas,
Feu qui voles sans corps, sans cœur, qui ne connaît case ni foyer,
Feu transparent des palmes, un homme sans peur t'invoque.
Feu des sorciers, ton père est où? ta mère est où? Qui t'a nourri?
Tu es ton père, tu es ta mère, tu passes et ne laisses traces.
Les bois secs ne t'engendrent, tu n'as pas les cendres pour filles,
tu meurs et ne meurs pas.
L'âme errante se transforme en toi, et nul ne le sait.
Feu des sorciers, Esprit des eaux inférieures, Esprit des airs
supérieurs,
Fulgore qui brillas, luciole qui illumines le marais,
Oiseau sans aile, chose sans corps,
Esprit de la Force du Feu,
Ecoute ma voix: un homme sans peur t'invoque.

FEMME NOIRE

Femme nue, femme noire
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté!
J'ai grandi à ton ombre; la douceur de tes mains bandait mes yeux.
Et voilà qu'au cœur de l'Eté et de Midi, je te découvre
Terre promise, du haut d'un haut col calciné
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle.

Femme nue, femme obscure
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir,
bouche qui fais lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses
ferventes du Vent d'Est
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui grondes sous les doigts
du vainqueur
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'Aimée.

Naked woman, dark woman
Oil unruffled by any breath, calm oil with athlete's flanks, like
those of Mali princes
Gazelle with celestial ties, the pearls are stars on the night of
your skin
Delight of the mind's eye, the reflections of red gold on your
sparkling skin
In the shade of your hair, my anguish feels light within the sunny
nearness of your eyes.

Naked woman, black woman
I sing of your beauty that goes by, a form I fix for Eternity,
Ere jealous Fate reduces you to ashes to nourish the roots of life.

Leopold Sédar Senghor

MEDITERRANEAN

And I said your name again: Dyallo!
Your hand and mine that lingers; and our thoughts looked for each
other in the half-night of our two sister tongues.

It was on the Mediterranean, hub of clear races, blue unlike any
ocean my eyes had ever seen
Smiling with its million lips of light
While ten ships inflexible, like thin mouths, were shelling Almeria
and while
Splashing with blood and brain the black walls
Children's heads, like grenades, were bursting.
We spoke of Africa.

A warm wind brought us its warmer scent of black woman
Or the scent brought by the wind from a field of grain when the heads
of corn are touching and a golden brown dust floats above.

We spoke of the Fouta mountains.

Noble was your face and your eyes of shadow and gentle your manly words
Noble must have been your race and high born the woman from Timbo

Who cradled you at night to the nocturnal rhythm of the earth.

And we spoke of the black country

In the evening, near the riggings, so close one to the other that
our shoulders were wed, fraternally, one to the other.

Africa lived there, beyond the profane eye of the day, beneath its
starry black face

In the pitching lower decks, filled with the restless groan of the
menacing storm.

And there arose, like tam-tam beatings, with the outbursts of winged
laughter and brass shouts in two hundred tongues

Bursts of intense life that the wind dispersed in the Latin air
Up to the first class deck where a young woman, freed from small
towns and their narrow streets

Freed from the last strains of the tango and the arms of her partner
Was dreaming, at the edge of mystery, of forest with manly scents
and of spaces unburdened with flowers...

A bright star rose, the last, and shone upon your smooth forehead
when we separated

And I say your name once more: Dyallo!
And you say my name once more: Senghor!

Leopold Sédar Senghor

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Femme nue, femme obscure
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de
l'athlète, aux flancs des princes du Mali
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur
la nuit de ta peau
Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta
peau qui se moire
A l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux
soleils prochains de tes yeux.

Femme nue, femme noire
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'Eternel,
Avant que le Destin jaloux ne te réduise en cendres pour
nourrir les racines de la vie.

Leopold Sédar Senghor

MEDITERRANEE

Et je redis ton nom: Dyallo!
Ta main et ma main qui s'attarde; et nos pensées se cher-
chèrent dans la mi-nuit de nos deux langues soeurs.

C'était en Méditerranée, nombril des races claires, bleue
comme jamais océan n'ont vu mes yeux
Qui souriait de ses millions de lèvres de lumière
Tandis que dix vaisseaux de ligne inflexible, telles des
bouches minces, bombardaiient Almeria et qu'éclataient
Eclaboussant de sang de cervelle les murs noirs, comme
des grenades, des têtes ardentes d'enfants.

Nous parlions de l'Afrique.
Un vent tiède nous apportait son parfum plus chaud de
femme noire

Ou celui que le vent souffle d'un champ de mil quand se
heurtent les épis lourds et que vole au-dessus une pous-
sière or et brun.

Nous parlions du Fouta.

Noble était ton visage et d'ombre tes yeux et douces tes
paroles d'homme

Noble devait être ta race et bien née la femme de Timbo
qui te berçait le soir au rythme nocturne de la terre.

Et nous parlions du pays noir

Dans les cordages le soir, si près l'un de l'autre que nos
épaules s'épousaient, fraternelles l'une à l'autre.

L'Afrique vivait là, au-delà de l'oeil profane du jour, sous
son visage noir étoilé

Dans les cales houleuses, saturées de la rumeur inquiète
que menace la tornade.

Et s'échappaient, battements de tamtam, avec des éclats de
rires ailés et des cris de cuivre dans deux cents langues
Des bouffées de vie dense que le vent dispersait dans l'air latin
Jusqu'au pont des premières où la jeune femme, libérée
des sous-préfectures et de leurs rues étroites
Libérée des dernières mesures du tango et des bras de son
danseur

Rêvait, au bord du mystère, de forêts aux senteurs viriles
et d'espaces qui ignorent les fleurs...

Une grosse étoile montait, la dernière, éclairant ton front
lisse quand nous nous quittâmes.

Et je redis ton nom: Dyallo!

Et tu redis mon nom: Senghor!

Dakar, 1938
Léopold Sédar Senghor.

Why must we still learn
That will we share
And besides, this
One like

These gentlemen of
These fine people

David Diop

Born in 1927 in Bordeaux. Spent part of his childhood in Cameroun and Senegal. Taught school in Guinea. He was killed in a plane crash in 1960.

TO A BLACK DANCER

Black woman my warm African sound
My land of mystery and my fruit of reason
You are dance by the naked joy of your smile
By the offer of your breasts and your secret powers
You are dance by the golden legends of nuptial nights
By new times and ancient rhythms
Black woman multiplied triumph of dreams and stars
Docile mistress to the Kora's embrace
You are dance by the spinning
By the magic of your loins recreating the world
You are dance
And the myths around me are burning
Around me the wigs of knowledge
In great fires of joy in the sky of your steps
You are dance
And may the false gods burn under your straight flame
You are the face of the initiate
Sacrificing folly beneath the watchful tree
You are the idea of All and the voice of the Ancient.
Hurled gravely against the attack of chimeras
You and the Word that bursts
In miraculous jets upon the mounds of oblivion.

NEAR YOU

Near you I have found my name once more
My name long hidden under the salt of distance
I found the eyes no longer darkened by fever
And your laughter like a flame piercing the shadow
Has given me Africa once more beyond the snows of yesterday
Ten years my love
And the mornings of illusions and the broken ideas
And slumbers filled with alcohol
Ten years and the world's breath has poured out its suffering
That suffering that fills the present with the taste of tomorrow
And made of love an endless river
Near you I have found again the memory of my blood
And a ring of laughter around the days
The days that sparkle with renewed joy.

David Diop

RAMA KAM

Song for a black woman

I like your wild beast's look
And your mouth with its mango flavor
Rama Kam
Your body is black pimento
That makes desire sing
Rama Kam
When you go by
The most beautiful is jealous
Of the warm rhythm of your hips
Rama Kam

Pourquoi faut-il de plus apprendre dans les livres que nous

Et le fondement et bref pour voler de choses qui ne sont pas dans nos vies

A UNE DANSEUSE NOIRE

Négresse ma chaude rumeur d'Afrique
Ma terre d'éénigme et mon fruit de raison
Tu es danse par la joie nue de ton sourire
Par l'offrande de tes seins et tes secrets pouvoirs
Tu es danse par les légendes d'or des nuits nuptiales
Par les temps nouveaux et les rythmes séculaires
Négresse triomphe multiplié de rêves et d'étoiles
Maîtresse docile à l'étreinte des koras
Tu es danse par le vertige
Par la magie des reins recommençant le monde
Tu es danse
Et les mythes autour de moi brûlent
Autour de moi les perruques du savoir
En grands feux de joie dans le ciel de tes pas
Tu es danse
Et brûlent les faux dieux sous ta flamme verticale
Tu es le visage de l'initié
Sacrifiant la folie auprès de l'arbre-gardien
Tu es l'idée du Tout et la voix de l'Ancien.
Lancée grave à l'assaut des chimères
Tu es le Verbe qui explose
En gerbes miraculeuses sur les côtes de l'oubli.

AUPRES DE TOI

Auprès de toi j'ai retrouvé mon nom
Mon nom longtemps caché sous le sel des distances
J'ai retrouvé les yeux que ne voilent plus les fièvres
Et ton rire comme la flamme trouant l'ombre
M'a redonné l'Afrique au delà des neiges d'hier
Dix ans mon amour
Et les matins d'illusions et les débris d'idées
Et les sommeils peuplés d'alcool
Dix ans et le souffle du monde m'a versé sa souffrance
Cette souffrance qui charge le présent du goût des lendemains
Et fait de l'amour un fleuve sans mesure
Auprès de toi j'ai retrouvé la mémoire de mon sang
Et les colliers de rires autour des jours
Les jours qui étincellent de joies renouvelées.

RAMA KAM

Chant pour une négresse

Me plaît ton regard de fauve
Et ta bouche à la saveur de mangue
Rama Kam
Ton corps est le piment noir
Qui fait chanter le désir
Rama Kam
Quand tu passes
La plus belle est jalouse
Du rythme chaleureux de ta hanche
Rama Kam

When you dance
The tom-tom Rama-Kam
The tom-tom stretched like a victorious sex
Pants beneath the drumming fingers of the griot
And when you love
When you love Rama Kam
It's like a trembling storm
In your flesh of black lightning
And you leave me full of your breath
O Rama Kam!

Quand tu danses
Le tam-tam Rama-Kam
Le tam-tam tendu comme un sexe de victoire
Halète sous les doigts bondissant du griot
Et quand tu aimes
Quand tu aimes Rama Kam
C'est la tornade qui tremble
Dans ta chair de nuit d'éclairs
Et me laisse plein du souffle de toi
O Rama Kam!

David Diop

Guy Tirolien

Born in 1917 in Guadeloupe. Served in the French Army during World War II and was prisoner of war in the same camp as Léopold Senghor. In recent years he has been working for the Niger government and is presently their UN representative.

I DON'T WANT TO GO TO THEIR SCHOOL ANY MORE

Lord, I am very tired.
I was born tired.
And I have walked a lot since the cock's cry
And the path leading to their school is a high one.
Lord, I don't want to go to their school any more,
Make it so, I beg you, I won't go there any more.
I want to follow my father down the cool ravines
When the night still floats among mysterious woods
Where spirits wander ere the dawn chases them away.
I want to go bare foot along the red paths
That boil beneath the noonday sun,
I want to sleep my siesta beneath the mango trees,
I want to wake up
When, back there, the siren of the white man blows
And the Factory
On an ocean of sugar-cane
Like a ship at anchor
Spews out over the land its black crew...
Lord, I do not want to go to their school any more,
Make it so, I beg you, I won't go there any more,
They say that a little black boy must go there
So that he may become
Like the fine gentlemen in town
The fine proper gentlemen.
But I don't want to
Become, as they say,
A gentleman of the town,
A fine proper gentleman.
I'd rather saunter along the sugar plants
Where the full bags are
Loaded with brown sugar as brown as my skin.
I prefer, toward the hour when the loving moon
Gently murmurs to the bent cocoanut trees,
Listen to what in the night recites
The broken voice of an old man who smokes and tells
The stories of Zamba and brother Rabbit
And many more things
That are not found in books.
The blacks, you know it well, have worked far too hard.

JE NE VEUX PLUS ALLER A LEUR ECOLE

Seigneur, je suis très fatigué.
Je suis né fatigué.
Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq
Et le morne est bien haut qui mène à leur école.
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,
Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus.
Je veux suivre mon père dans les rivières fraîches
Quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois
Où glissent les esprits que l'aube vient chasser.
Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers
Que cuisent les flammes de midi,
Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers,
Je veux me réveiller
Lorsque là-bas, mugit la sirène des blancs
Et que l'Usine,
Sur l'océan des cannes
Comme un bateau ancré
Vomit dans la campagne son équipage nègre...
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,
Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus.
Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille
Pour qu'il devienne pareil
Aux messieurs de la ville
Aux messieurs comme il faut.
Mais moi je ne veux pas
Devenir, comme ils disent,
Un monsieur de la ville,
Un monsieur comme il faut.
Je préfère flâner le long des sucreries
Où sont les sacs repus
Que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune.
Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse
Parle bas à l'oreille des cocotiers penchés
Ecouter ce que dit dans la nuit
La voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant
Les histoires de Zamba et de compère Lapin
Et bien d'autres choses encore
Qui ne sont pas dans les livres.
Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé.

Why must we still learn in books
That tell us about things that can't be found here?
And, besides, their school is really too sad,
Sad like
Those gentlemen of the town
Those fine proper gentlemen
Who no longer can dance at night in the moonlight,
Who no longer can walk on the soles of their feet,
Who no longer can tell tales at the wakes.
Lord, I don't want to go to their school any more.

Guy Tirolien

In the Congo
In Guinea
You rose up against us
and you have
THE BURGEONING ROCK

To those who are washed by the rain
To those whose motto is: to live and work
To those who are beaten by the wind
And who are dressed in simplicity
To those who are blackened by the sun
Whose glance is fierce and whose heart is stout
I say courage for our souls are in your hands

Behold! One day they told us
To water a rock
Until leaves would sprout
Since the rock is hard.
A burgeoning rock is eternal.

The lazy ones pulled back
Saying all the time "it's madness"
We, however, started that same day
And for five years it was our task
And when the rock was covered with moss
It was mid-night, a September midnight
And we baptized it: MALI.

When we awakened the "griots", formerly
Known as parasites
All in chorus let us know
That this day had no equal
And it was our rebirth.
And you "griot" who sang
In your old hoarse voice
Surrounded by Koras and guitars
And whose song was "Council"
Yes you said we were black
And black on a green day
First beautiful day of our life
That God had ever made;
Stay with us always
For the rock is hard and eternal.

Hymn of my land
Hymn of my green rock
Awaken me every morning.
As for you my ancestors
As for you victims and martyrs
Of the bird of prey with its iron talons

Pourquoi faut-il de plus apprendre dans les livres
Qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici?
Et puis elle est vraiment trop triste leur école,
triste comme
Ces messieurs de la ville,
Ces messieurs comme il faut
Qui ne savent plus danser le soir au clair de lune,
Qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds,
Qui ne savent plus conter les contes aux veillées.
Seigneur, je ne veux plus aller à l'école.

Guy Tirolien

Bouna Boukary Diouara

Young nationalist poet of Mali.

THE BURGEONING ROCK

LE ROCHER EN FEUILLES

A ceux qui sont lavés de pluie
A ceux dont la devise est: vivre et travailler
A ceux qui sont battus de vent
Et qui sont vêtus de simplicité
A ceux qui sont tannés au soleil
Au regard farouche et au cœur de lion
Je dis courage car nos âmes sont dans vos mains

Vois! Un jour l'on nous a dit
D'arroser un rocher
Jusqu'à ce qu'il verdisse
Car le rocher est dur.
Un rocher en feuilles est éternel.

Les paresseux se sont retranchés
Disant à tout moment "c'est folie"
Nous on a commencé le même jour,
Et durant cinq ans ce fut une corvée,
Il était minuit, minuit de septembre
Et nous l'avons baptisé: MALI.

Au réveil les griots, jadis
Surnommés parasites
En choeur nous firent comprendre
Que ce jour était sans pareil
Et ce fut la renaissance.
Et toi griot qui a chanté
De ta vieille voix rauque
Enrobée de Koras et guitares
Et dont la chanson était "conseil",
Qui tu disais que nous étions noirs
Et noirs dans un jour vert
Premier beau jour de la vie
Que Dieu ait jamais fait;
Accompagne-nous toujours
Car ce rocher est dur et éternel.

Hymne de mon pays
Hymne de mon rocher vert
Réveille-moi chaque matin.
Quant à vous, mes aieux
Quant à vous victimes et martyrs
De l'oiseau rapace à serres de fer

Thank you for the benedictions
Thank you for your tenacity
We shall shed tears for you.

As for you my son my brother
You who will take life
After mine is over
I should have liked to speak to you during my lifetime
If life had not shut its door on me
For I am a witness, I have seen 1960.

But I have a message and it is for you
I am your "griot" your messenger
Make a totem out of this message
My brother do not speak of the future
For it is brilliant like the sun
Don't bother with criticism but only
Work, for death also
Does not warn as do before the rain
The thunder and lightning
Be fixed between right and duty
If you learned only the right
You could be corrupted
If you learned only the duty without the right
You could be diminished.
Rise with the sun
And go to sleep with it
For the sun is steady

To you all, to us all of the green rock
To those whose eyes are closed
To those who travel the thorny road
I say good luck
Good luck too and above all
To those who look and tell.

Bouna Boukary Diouara

Jean-François Briere

Born in 1909 in Haiti. Taught school and became government official. Studied at Columbia University in 1942-43. Ran afoul of the Duvalier government and is presently in Dakar where he has a post in the Senegalese government.

BLACK SOUL

Five centuries have seen you weapons in hand
and you have taught the exploiting races
the passion of liberty.

In Santo Domingo
You staked out with your suicides
and paved with nameless stones
the tortuous path that opened one morning
upon the triumphal road of independence.
And you held on to the baptismal founts
holding in one hand the torch of Vertières
and with the other breaking the chains of slavery,
the birth to Freedom
of all of Latin America.

Merci pour les bénédictions
Merci pour votre ténacité
Nous vous prodiguerons larmes.

Quant à toi mon fils mon frère
Toi qui prendras la vie
Après que j'aurai fini la mienne
J'aurais voulu te parler de mon vivant
Si la vie ne m'avait fermé ses portes
Car je suis témoin, j'ai vu mil neuf cent soixante.

Mais j'ai un message et c'est pour toi
Je suis ton griot ton rapporteur
Fais de ce message un totem
Mon frère ne parle pas d'avenir
Car il est là brillant comme le soleil
Ne te borne pas aux critiques seulement
Travaille, car la mort elle aussi
N'avertit pas comme avant la pluie
Le tonnerre ou les éclairs
Sois tanguant entre le droit et le devoir
Si tu n'apprenais que le droit
Tu serais corrompu
Si tu n'apprenais que le devoir sans droit
Tu serais avili.
Lève-toi avec le soleil
Et couche-toi avec lui
Car il est régulier

A vous tous, à nous tous du rocher vert
A ceux qui ont fermé les yeux
A ceux qui parcourent le trajet épineux
A ceux qui viendront après moi
Je dis à tous bonne chance
Bonne chance aussi et surtout
Pour ceux qui regardent et racontent.

Bouna Boukary Diouara

BLACK SOUL

Cinq siècles vous ont vus les armes à la main
et vous avez appris aux races exploitantes
la passion de la liberté.

A Saint-Domingue
vous jalonniez de suicides
et paviez de pierres anonymes
le sentier tortueux qui s'ouvrit un matin
sur la voie triomphale de l'indépendance.
Et vous avez tenu sur les fonds baptismaux
étreignant d'une main la torche de Vertières
et de l'autre brisant les fers de l'esclavage,
la naissance à la Liberté
de toute l'Amérique Espagnole.

You have built Chicago
While singing the blues,
built the United States
to the rhythm of the spirituals
And your blood is fermenting
in the red stripes of the star spangled banner.

Leaving behind the darkness
You jump into the ring
World champions
and with each victory you strike
the loud gong of the race's revenge.

In the Congo
In Guinea,
You rose up against imperialism
and you have fought against it,
with drums,
strange songs
where grumbled, as an ever present wave,
the chorus of centuries of hate.
You have lit up the world
to the light of your fires.

And during the dark days of Ethiopia's martyrdom
You have come running from all parts of the world
Mumbling the same bitter songs,
the same rage,
the same cries.
In France,
In Belgium,
In Italy,
In Greece
you have faced dangers and death.
And on the day of triumph,
After the soldiers
that chased you with René Maran
From a Paris café,
You came back
on ships
where your place was already assigned
and were sent back to the kitchen
toward your tools,
your broom,
your bitterness,
in Paris,
in New York,
in Algiers,
in Texas,
behind wicked barbed wire fences
of every country in the world.
You were disarmed everywhere.
But can one disarm the heart of a black man?
If you put your war uniform on again,
you have also kept your many wounds
whose closed lips speak softly to you.
You are waiting for the imminent call,
the inevitable mobilisation,
because your war has known only cease-fires,
because there is no land where your blood did not flow,
nor is there a tongue in which your color has not been insulted.
You smile, Black Boy,
you sing,
you dance,

Vous avez construit Chicago
En chantant des blues,
bâti les Etats-Unis
au rythme des spirituals
Et votre sang fermenté
dans les rouges sillons du drapeau étoilé.

Sortant des ténèbres
Vous sautez sur le ring
champions du monde
et frappez à chaque victoire
le gong sonore des revendications de la race.

Au Congo
En Guinée,
Vous vous êtes dressés contre l'impérialisme
et l'avez combattu
avec des tambours,
et des airs étranges
où grondait, houle omniprésente,
le choeur de vos haines séculaires.
Vous avez éclairé le monde
à la lumière de vos incendies.

Et aux jours sombres de l'Ethiopie martyre
vous êtes accourus de tous les coins du monde
mâchant les mêmes airs amers,
la même rage,
les mêmes cris.

En France,
En Belgique,
En Italie,
En Grèce,
vous avez affronté les dangers et la mort.
Et au jour du triomphe,
après que des soldats
vous eussent chassé avec René Maran
d'un café de Paris,
vous êtes revenus
sur des bateaux
où l'on vous mesurait déjà la place
et refoulait à la cuisine,
vers vos outils,
votre balai,
votre amertume,
à Paris,
à New-York,
à Alger,
au Texas,
derrière les barbelés féroces
de tous les pays du monde.
On vous a désarmés partout.
Mais peut-on désarmer le cœur d'un homme noir?
Si vous avez remis l'uniforme de guerre,
vous avez bien gardé vos nombreuses blessures
dont les lèvres fermées vous parlent à voix basse.
Vous attendez le prochain appel,
l'inévitable mobilisation,
car votre guerre à vous n'a connu que des trêves,
car il n'est pas de terre où n'ait coulé ton sang,
de langue où ta couleur n'ait été insultée.
Vous souriez, Black Boy,
vous chantez,
vous dansez,

you cradle generations
that rise at all times
on the fronts of labor and suffering,
that tomorrow will storm the Bastille
toward the fortresses of the future
to write in all the tongues,
in the clear pages of all the heavens,
the declarations of your denied rights
for over five centuries
in Guinea,
in Morocco,
in the Congo,
everywhere where your black hands
have left upon the walls of Civilization
the marks of love, of grace and of light...

Jean-François Briere

vous bercez les générations
qui montent à toutes les heures
sur les fronts du travail et de la peine,
qui monteront demain à l'assaut des bastilles
vers les bastions de l'avenir
pour écrire dans toutes les langues,
aux pages claires de tous les ciels,
la déclaration de tes droits méconnus
depuis plus de cinq siècles
en Guinée,
au Maroc,
au Congo,
partout enfin où vos mains noires
ont laissé aux murs de la Civilisation
des empreintes d'amour, de grâce et de lumière...

Jean-François Briere

Aimé Césaire

Born in 1913 in Martinique. Studied in Paris before World War II and with Senghor and Damas founded a journal of black studies. Taught classics and French in Fort-de-France, Martinique. Became friend of André Breton, the surrealist poet. Cahier d'un retour au pays natal was published in 1947. In recent years Césaire has been writing plays. He is a deputy from Martinique to the French National Assembly.

NEGRITUDE

Those who invented neither powder nor compass
those who never tamed steam or electricity
those who did not explore sea or sky
but they know in their innermost depths the country of suffering
those who knew voyages only when uprooted
those who are made supple by kneelings
those domesticated and Christianized
those inoculated with degeneracy
tom-toms of empty hands
tom-toms of sounding wounds
burlesque tom-toms of treason

Tepid dawn of heat and ancestral fears
away with my peregrine riches
away with my authentic lies

But what strange pride suddenly illuminates me?

under the reserve of my uvula is a lair of wild boars
there are your eyes which under the grey stone of day are a
shuddering conglomeration of ladybirds
there is in the glance of disorder this swallow of mint and
sage-brush which melts to ever rise again in the tidal wave of
your light. Calm and sooth, O my word, the child who does not know
that the map of spring is to be drawn again and again
the grass balances for the cattle--gentle ship of hope
the long alcohol stretch of the swell
the stars in the bezel of their never-seen ring
will cut the pipes of the organ of evening glass then spill
over the rich border of my fatigue

NEGRITUDE

Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole.
Ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité.
Ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel
mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance.
Ceux qui n'ont connu de voyages que de déracinements.
Ceux qui se sont assoupis aux agenouilllements.
Ceux qu'on domestiqua et christianisa,
ceux qu'on inocula d'abâtardissement
tam-tams de mains vides
tam-tams inanes de plaies sonores
tam-tams burlesques de trahison tabide.
Tiède petit matin de chaleurs et de peurs ancestrales.
Par-dessus bord mes richesses pérégrines
par-dessus bord mes faussetés authentiques.

Mais quel étrange orgueil tout soudain m'illumine?

Il y a sous la réserve de ma luette une bague de sangliers.
Il y a tes yeux qui sont sous la pierre grise du jour un conglomé-
rat frémissant de coccinelles.
Il y a dans le regard du désordre cette hirondelle de menthe et
de genêt qui fond pour toujours renaître dans le raz de marée
de ta lumière.
Calme et berce ô ma parole l'enfant qui ne sait pas que la carte
du printemps est toujours à refaire.
Les herbes balanceront pour le bétail vaisseau doux de l'espoir
Le long geste d'alcool de la houle,
les étoiles du chaton de leur bague jamais vue
couperont les tuyaux de l'orgue de verre du soir
puis répandront sur l'extrémité riche de ma fatigue

zinnias
coryanthas
and you, O star, will draw lemuridaen from your fondation
with the unfathomable sperm of man
the not dared form

which the woman's trembling womb bears like an ore

O friendly light
O fresh source of light
those who have invented neither gunpowder nor compass
those who tamed neither steam nor electricity
those who explored neither the sea nor the sky
but those without whom the earth would not be the earth
gibbosity all the more beneficent, as the deserted earth is
all the more earth
silo where is ripened and preserved what is earthiest in earth

my Negritude is not a stone, its deafness thrown against the
clamour of the day
my Negritude is not a speck of dead water on the dead eye of earth
my Negritude is neither a tower nor a cathedral

it thrusts into the red flesh of the soil
it thrusts into the warm flesh of the sky
it digs under the opaque dejection of its rightful patience

Eia for the royal Kailcedrat!
Eia for those who invented nothing
for those who have never discovered
for those who have never conquered

but, struck, deliver themselves to the essence of all things,
ignorant of surfaces, but taken by the very movement of things
not caring to conquer, but playing the game of the world

truly the elder sons of the world
porous to all the breath of the world
fraternal space of all the breath of the world
bed without drain of all the waters in the world
spark of the sacred fire of the world
flesh of the flesh of the world
panting with the very movement of the world
Tepid dawn of ancestral virtues

Blood! Blood! All our blood stirred by the male heart of the sun
Those who know the feminine nature of the moon's oily flesh
the reconciled exultation of the antelope and the star
those whose survival moves in the germination of grass
Eia! perfect circle of the world and close concordance!

Here at the end of the dawn is my virile prayer that I may
not hear the laughter or the cries, my eyes fixed on this city
which I prophesy shall be beautiful
give me the savage faith of the sorcerer
give my hands the power to mould
give my soul the sword's temper
I won't evade. Make my head a prow

and of myself, my heart, make neither a father nor a brother
nor a son, but the father, the brother, the son,
not the husband, but the lover of this unique people.

Make me refractory to vanity, but docile to their genius
as the fist to the extended arm!

des zinnias,
des coryanthes,
et toi veuille astre de ton lumineux fondement
tirer lémurien du sperme insondable de l'homme
la forme non osée,
que le ventre tremblant de la femme porte tel un mineraï!
O lumière amicale!
O fraîche source de la lumière
Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole.
Ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité.
Ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel.
Mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre
gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte
davantage la terre.
Silo où se préserve et mûrit
ce que la terre a de plus terre.

Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la
clameur du jour.
Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'oeil mort de
la terre.
Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale.
Elle plonge dans la chair rouge du sol.
Elle plonge dans la chair ardente du ciel.
Elle trouve l'accablement opaque de sa droite patience.

Eia pour le Kailcédrat royal!
Eia pour ceux qui n'ont jamais rien inventé,
pour ceux qui n'ont jamais rien exploré,
pour ceux qui n'ont jamais rien dompté.
Mais ils s'abandonnent, saisis, à l'essence de toute chose
ignorants des surfaces, mais saisis par le mouvement de toute chose
Insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde.
Véritablement les fils ainés du monde,
poreux à tous les souffles du monde,
aire fraternelle de tous les souffles du monde
lit sans drain de toutes les eaux du monde
étincelle du feu sacré du monde.
Chair de la chair du monde
Palpitant du mouvement même du monde!

Tiède petit matin de vertus ancestrales.
Sang! Sang! tout notre sang ému par le coeur mâle du soleil.
Ceux qui savent la féminité de la lune au corps d'huile.
L'exaltation réconciliée de l'antilope et de l'étoile.
Ceux dont la survie chemine en la germination de l'herbe!
Eia parfait cercle du monde et close concordance!

Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile
que je n'entende ni les rires ni les cris,
les yeux fixés sur cette ville que je prophétise, belle,
donnez-moi la foi sauvage du sorcier,
donnez à mes mains puissance de modeler,
donnez à mon âme la trempe de l'épée.
Je ne me dérobe point.
Faites de ma tête une tête de proie,

et de moi-même, mon coeur ne faites ni un père,
ni un frère,
ni un fils, mais le père mais le frère, mais le fils,
ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple.
Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie,
comme le poing à l'allongée du bras!

You cradle generations
that rise at all times

make me commissar of their blood
make me trustee of their resentments
make me a man of termination
make me a man of initiation
make me a man of meditation
but also make me a man of germination
make me the executioner of these mighty deeds
this is the time to gird one's loins like a valiant man

but so doing, my heart, preserve me from all hatred
do not make me that man of hate for whom I feel nothing but hate
for cantonned in this unique race
you know, however, that my tyrannical love
is not out of hatred for other races
that I am the toiler of this unique race
what I want
is for the universal hunger
for the universal thirst

I call the race to be finally free
to produce out of its closed intimacy
the succulence of fruit.

Aimé Césaire

tr. by Emile Snyder

THE WOMAN AND THE FLAME

A bit of light descending the source by a look
the twin shadow of eyelashes and the rainbow upon the face
and around it
that goes there angelical
and walks
Woman what the weather is
the weather matters little to me
my life is always ahead of a storm
you are the morning melting on the street light a rock of night
between its teeth

You are also the passage of sea birds
You who are the wind blowing across the salty volubilis insinuating
a knowledge from another world
Woman
You are a dragon whose beautiful color spreads and darkens until it
forms the inevitable keeper of things
I am used to brush fires
I am used to brush rats, to ashes and ibis
Golden lights of the flame
Woman tying to foremast most beautiful specter
helmet of algae of eucalyptus
dawn isn't it
and the smooth liana
very sensuous swimmer

Aimé Césaire

LA FEMME ET LA FLAMME

Faites-moi commissaire de son sang.
Faites-moi dépositaire de son ressentiment.
Faites de moi un homme de terminaison.
Faites de moi un homme d'initiation.
Faites de moi un homme de recueillement,
mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement.
Faites de moi l'exécuteur de ces œuvres hautes.
Voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme.

Mais les faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine
Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine.
Car pour me cantonner en cette unique race,
vous savez pourtant mon amour tyrranique,
vous savez que ce n'est point par haine des autres races
que je m'exige bêcheur de cette unique race,
que ce que je veux
c'est pour la faim universelle
pour la soif universelle.

La somme libre enfin
de produire de son intimité close
la succulence des fruits.

Aimé Césaire

LA FEMME ET LA FLAMME

Un morceau de lumière qui descend la source d'un regard
l'ombre jumelle du cil et de l'arc-en-ciel sur le visage
et alentour
qui va là angélique
et amble
Femme le temps qu'il fait
le temps qu'il fait peu m'importe
ma vie est toujours en avance d'un ouragan
tu es le matin qui fond sur le fanal une pierre de nuit entre les dents.

Tu es le passage aussi d'oiseaux marins
Toi qui es le vent à travers les ipomées salés de la connaissance
d'un autre monde s'insinuant
Femme
tu es un dragon dont la belle couleur s'éparpille et s'assombrit
jusqu'à former l'inévitable teneur des choses
j'ai coutume des feux de brousse
j'ai coutume des rats de brousse, de la cendre et des ibis
Mordorés de la flamme
Femme liant de misaine beau revenant
casque d'algues d'eucalyptus
l'aube n'est-ce-pas
et au facile des lisses
nageur très savoureux

Aimé Césaire

Extract from: RETURN TO MY NATIVE LAND

Swellings of night to the four corners of this dawn
somersaults of immobile death
tenacious fate
cries erect on this mute earth
shall not the splendour of this blood burst forth?

At the end of the dawn these countries without steles, these paths
without memories, these winds without tablets.
What does it matter?
We shall tell. Sing. Shout.
Open voice, large voice, you will be ours, our spearhead.

Words?
Ah yes, words!

Reason, I crown you the wind of the night.
Your name, the voice of order?
It becomes the whip's corolla.
Beauty, I call you the petition
of the stone.
But ah! the rough contraband
of my laughter
Ah! my treasure of saltpetre!
Because we hate you, you and
your reason, we call upon
the early dementia, the flaming madness
of a tenacious cannibalism

Treasure,
Let us count:
the madness that remembers
the madness that shouts
the madness that sees
the madness that is unleashed

And you know the rest

that two plus two makes five
that the forest meows
that the tree gets the chestnuts out of the fire
that the sky strokes its beard
etcetera etcetera...

Who and what are we? Excellent question!

From looking at trees I have become a tree and my long tree-feet have
dug in the ground long serpent holes presaging the pillage to come to
high cities of bone
From thinking of the Congo
I have become a Congo buzzing with forests and rivers where the whip
cracks like a great flag
the flag of the prophet
where the water makes
likouala-likouala
where the bolt of anger hurls a good green axe,
forcing the wild boars of putrefaction to pour
over the beautiful violent edge
of the nostrils

Extract from: CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

Gonflement de nuit aux quatre coins
de ce petit matin
soubresauts de mort figée
destin tenace
cris debout de terre muette
la splendeur de ce sang n'éclatera-t-elle point?

Au bout du petit matin ces pays sans stèle, ces
chemins sans mémoire, ces vents sans tablette.
Qu'importe?
Nous dirions. Chanterions. Hurlerions.
Voix pleine, voix large, tu serais notre bien,
notre pointe en avant.

Des mots?
Ah oui, des mots!
Raison, je te sacre vent du soir.
Bouche de l'ordre ton nom?
Il m'est corolle du fouet.
Beauté je t'appelle pétition de la
pierre.
Mais ah! la rauque contrebande
de mon rire
Ah! mon trésor de salpêtre!
Parce que nous vous haïssons vous et
votre raison, nous nous réclamons de la
démence précoce de la folie flamboyante
du cannibalisme tenace

Trésor, comptons:
la folie qui se souvient
la folie qui hurle
la folie qui voit
la folie qui se déchaîne

Et vous savez le reste

Que 2 et 2 font 5
que la forêt miaule
que l'arbre tire les marrons du feu
que le ciel se lisse la barbe
et caetera et caetera...

Qui et quels nous sommes? Admirable
question!
A force de regarder les arbres je suis
devenu un arbre et mes longs pieds
d'arbre ont creusé dans le sol de larges
sacs à venin de hautes villes d'ossements
à force de penser au Congo
je suis devenu un Congo brûlant de
forêts et de fleuves
où le fouet claque comme un grand
étendard
l'étendard du prophète
où l'eau fait
likouala-likouala
où l'éclair de la colère lance sa hache
verdâtre et force les sangliers de la
putréfaction dans la belle orée violente
des narines.

At the end of dawn
the sun with a dry cough
the sun spitting blood

At the end of dawn
a little trail of sand
a little trail of muslin
a trail of grains of corn

At the end of dawn
a full gallop of pollen
a full gallop of a little train
of little girls
a full gallop of humming-birds
a full gallop of daggers to stave in the breast of the earth

Coastguard angels posted before the doors of foam to watch over
prohibitions

I know my crimes; there is nothing to be said in my defence.
Dances. Idols. Backsliding. Me too.

I know my crimes; there is nothing to be said in my defence.
Dances. Idols. Backsliding. Me too.

I have assassinated God with my laziness with my words with my gestures with my obscene songs.

I have carried the plumes of the parrot, the skin
of the musk-rat
I have exhausted the patience of the missionaries,
insulted the benefactors of humanity.
Defied Tyre. Challenged Sidon.
Worshipped Zambezi.
The extent of my perversity confounds me!

But why, impenetrable jungle, why still hide the live zero of
my mendicity,
why not with a well learned nobleness, celebrate the horrible leap
of my pahouine ugliness?

voum rooh ho
voum rooh ho
to charm the snakes to conjure
the dead
voum rooh ho
to compel the rain to upset
the tidal waves
voum rooh ho
to prevent the turning of shadows
voum rooh ho that my own skies
may break open

-- me on a road, a child, chewing
one sugar cane

-- man dragged on a bloody road
a rope around his neck

-- upright in the centre of an immense
circus, on my black forehead a crown
of daturas

voum rooh
to fly
higher than the shivers higher
than the witches toward other stars

ferocious exaltation of forests a
of mountains uprooted at the hour
when none thinks of it
the islands bound together for a thou-

LITHO IN U.S.A.

Au bout du petit matin le soleil qui toussote et crache ses poumons

Au bout du petit matin
un petit train de sable
un petit train de mousseline
un petit train de grains de maïs

Au bout du petit matin
un grand galop de pollen
un grand galop d'un petit train de
petites filles
un grand galop de colibris
un grand galop de dagues pour défon-
cer la poitrine de la terre

douaniers anges qui montez aux portes
de l'écume la garde des prohibitions

je déclare mes crimes et qu'il n'y a rien à dire pour ma défense.

Danses. Idoles. Relaps. Moi aussi
J'ai assassiné Dieu de ma paresse de
mes paroles de mes gestes de mes chan-
sons obscènes

J'ai porté des plumes de perroquet des
dépouilles de chat musqué
J'ai lassé la patience des missionnaires
insulté les bienfaiteurs de l'humanité.
Défié Tyr. Défié Sidon.
Adoré le Zambèze.
L'étendue de ma perversité me con-
fond!

Mais pourquoi brousse impénétrable
encore cacher le vif zéro de ma mendi-
cité et par un souci de noblesse apprise
ne pas entonner l'horrible bond de ma
laideur pahouine?

voum rooh oh
voum rooh oh
à charmer les serpents à conjurer
les morts
voum rooh oh
à contraindre la pluie à contrarier
les raz de marée
voum rooh oh
à empêcher que ne tourne l'ombre
voum rooh oh que mes cieux à moi
s'ouvrent

-- moi sur une route, enfant, mâchant
une racine de canne à sucre
-- traîné homme sur une route san-
glante une corde au cou
-- debout au milieu d'un cirque im-
mense, sur mon front noir une couronne
de daturas
voum rooh
s'envoler
plus haut que le frisson plus haut
que les sorcières vers d'autres étoiles
exaltations féroces de forêts et
de montagnes déracinées à l'heure
où nul n'y pense
les files liées pour mille ans!

Aimé Césaire