

Ali Farka Touré 'Savane' SONG NOTES

"It's not so much the music that's important, as what you're saying.
But the music has to be good for people to listen to the words." A.F.T

"C'est pas la musique qui est tellement importante mais ce qui se dit. Mais il faut quand même que la musique soit très bien pour qu'on entende ce qui se dit." A.F.T

1. ERDI

This is a Peul song that means playing to win pastureland; not for sheep or goats, but only for cattle. It is a contest held each year. When the people leave for the pastureland, returning from the winter grounds, they have the finest and fattest animals among their flocks, and that's when competition and jealousy arises between the Peul ethnic groups. It is like in life, one can have only one life without children, or without a first child. One can have a hundred children in the bed, but there is not a first child amongst them. The first child is the one who does well and who knows what he is doing, who occupies himself only with what is his right.

*First son who has never been matched
Thank you for what never ends, yes!*

C'est une chanson Peule qui veut dire jouer pour le pâturage, pas les moutons ni les chèvres mais uniquement les vaches. C'est une concurrence chaque année. Quand les gens partent au pâturage, donc ils reviennent de l'hivernage, on voit qu'il y a les plus beaux et les plus gras animaux parmi le troupeau et c'est de là qu'il y a la concurrence et la jalousie entre les ethnies Peules. C'est comme dans la vie, on peut avoir au maximum une vie sans enfants ou sans avoir un premier enfant, et on peut avoir cent gosses dans le lit mais il n'y a pas un premier là-dedans. Le premier enfant, c'est celui qui fait du bien et qui sait ce qu'il fait et ne s'occupe que de ce qu'il a droit.

*Premier fils jamais égalé
Merci pour ce qui ne finira jamais, oui!*

2. YER BOUNDA FARA

A song about those who have been elected. They should work for those who have chosen them, and not for themselves. This song, in the Sonrai language attempts to make a comparison between the Mali of yesterday – characterised by dictatorship and corruption, and the democratic Mali of today. Namely, having the right man in the right job. Today we are dealing with a new Mali.

The building of roads has had a positive effect on integrating the peoples. The Bamako-Ansongo (Gao) road has become a reality. The next priority is education, without which no action will have a lasting effect. So, away with bad principals! Get bad thoughts out of our heads!

Chanson au sujet de ceux qui sont élus. Ils devraient travailler pour ceux qui les ont choisi et non pour eux-mêmes.

Cette chanson, en langue Sonrai, tente de comparer le Mali d'hier - traduit par la dictature et la corruption, et celui d'aujourd'hui démocratique, à savoir, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui nous avons face à nous un Mali nouveau.

La construction des routes a favorisé l'intégration des peuples. La route de Bamako-Ansongo (Gao) a été saluée. La prochaine priorité, c'est l'éducation, sans laquelle aucune action ne sera durable. Alors, mauvais dirigeants, allez-vous en! Mauvaises pensées, quittez nos esprits!

3. BETO

Beto is a legend from Niger and is sung in Zarma, the dialect of that country. In the past, in order to draw water from the river it was necessary to place a beautiful, decorated young girl at the river's edge in a straw hut. The spirit of the river would then come up to devour the girl, and that was how the people were able to find water. Therefore in all things there is the opposite. There was a hero who was able to kill what we call Algoun, the evil spirit. He killed it to bring everyone freedom, and so that people could draw water.

Beto is a traditional spirit dance of Niger. As you know, traditional spirit or voodoo beliefs change their name from one place to another. In Mali we have the "Gimbala" which covers the Niafunké circle and a good part of the Mopti region, the "Holleye", which covers Timbuktu and Gao and in Niger it is known as the "Houaka".

Beto, according to the people, is a woman whose appearance it has not been possible to identify. She sometimes appears as a young unmarried woman, but often as an elderly woman. This dance takes place every year for the purpose of enlightening the people as to the expected joys and sorrows of the coming year.

Beto! Will you share with us this special day of the new year?

Yes, Beto, indescribable Beto

Beto, speak, we are listening

Beto, tell us ... are the ancients angry?

Beto est une des louanges du Niger, chanté en langue Zarma, dialecte de ce pays. Autrefois, pour puiser de l'eau dans le fleuve, il fallait donner une belle jeune fille, ornée, et la mettre au bord du fleuve, sur une petite paillette. Alors le génie du fleuve montait pour manger la fille et c'est comme ça que les gens pouvaient trouver de l'eau. Donc, dans toutes les choses il y a le contre. Il y a eu un héros qui a pu tuer ce qu'on appelle Algoun, l'esprit du mal. Il l'a tué pour donner la liberté à tout le monde et pour que les gens puissent puiser de l'eau.

Beto est une danse traditionnelle vodou du Niger. Comme vous le savez, les danses traditionnelles vodou changent d'appellation d'un lieu à un autre. Au Mali nous avons le "Guimbala" qui couvre le

cercle de Niafunké et une bonne partie de la région de Mopti, le "Holleye" qui couvre Tombouctou et Gao et au Niger, c'est le "Houaka".

Beto, au dire des gens, est une femme dont l'appartenance n'a pas pu être identifiée. Elle apparaît quelque fois en jeune célibataire, mais très souvent en femme âgée. Cette danse a lieu chaque année pour éclairer les populations sur les malheurs et bonheurs attendus au cours de la nouvelle année.

Beto! Veux-tu partager avec nous l'unique journée de cette année nouvelle?

Oui, Beto, indescriptible Beto

Beto, parles, nous t'écoutons

Beto, dis-nous! Les ancêtres sont-ils fâchés?

4. SAVANE

I was inspired when I crossed the desert and I was struck by how the savannah and the environment have been destroyed by drought. There's no green, no grass, no trees. It's such a shame. But when I travelled to other countries I couldn't replace the savannah I knew. I had to find a way to express this.

What the West sends us is called "the fight against poverty", though that is a word that should not be used. There is nowhere in the world where there aren't poor people. But there is a difference because as well as being poor we are trapped in confusion. If we keep killing each other, who will be left to develop and build our future? I am convinced that the answer can be found in work. If you work well it brings you rewards in life.

I left my country and my Louisiana

But in other countries, good bye savannah

I found the metro isn't easy work

But I am, I am a negro

I left a friend and my Louisiana

But in other countries, good bye savannah

Instead of giving us bombs

Give us powered pumps so that at least

We can have what we need to live

To have a better life, and knowledge and wisdom

J'ai eu une inspiration quand j'ai traversé le désert et j'ai constaté comment la savane et l'environnement ont été détruits par la sécheresse. Il n'y a plus de verdure, ni d'herbe, ni d'arbre. Cela m'a fait trop de mal. Quand je suis parti dans d'autres pays, je ne pouvais pas remplacer la savane que j'ai connue. Il fallait trouver quelque chose pour l'expliquer.

Ce que l'Occident nous envoie s'appelle "la lutte contre la pauvreté", c'est pas un mot qui doit exister à la bouche. Il n'y a pas un endroit au monde où il n'y a pas de pauvres. Mais il y a une différence, parce que d'abord nous, nous sommes pauvres mais on continue à nous mettre en confusion. Si on

continue à s'entre-tuer, qui va développer et qui va creuser? Je suis convaincu que tout ça se trouve dans le travail. Et quand tu travailles bien, c'est une récompense.

*J'ai quitté mon pays et ma Louisiane
Mais dans d'autres pays, adieu Savane
J'ai trouvé le métro n'est pas un petit boulot
Mais je suis, je suis un nègre*

*J'ai quitté un ami et ma Louisiane
Mais dans d'autres pays, adieu Savane.
Au lieu de nous donner non seulement des bombes
Donnez nous des moto-pompes, pour qu'on puisse quand même subvenir à nos besoins naturels
Pour trouver la vie et le savoir et la sagesse.*

5. SOYA

This song, in the Zarma language tells the story of the love of a young man for Soya, a young woman from Niger.

*Daughter of my heart
Future woman of the Peul people
Soya, I really love you
Future woman of the Arma (Sonrai)
Soya, I really love you
And with an honest love*

*Don't be angry, forgive me
Your beauty, like that of a she-devil,
Soya, I love you completely
But forgive me if I have offended you
You are an incarnation of the dove, symbol of peace*

Ce titre chanté en langue Zarma retrace l'amour d'un jeune envers Soya, une jeune femme du Niger.

*Fille de mon coeur
Femme future des Peuls
Soya, je t'aime sans doute
Femme future des Arma (Sonrhai)
Soya, je t'aime sans doute
Et d'un amour franc*

*Ne te fâches pas, excuse-moi
Ta beauté comparable à celle de la diablesse
Soya, je t'aime et n'en doute pas
Surtout excuse-moi si je t'ai offensée
Tu incarnes la colombe, symbole de la paix*

6. PENDA YORO

The Peul has only two goals in life: to own the largest number of animals in the world and to listen to stories told by his pretty wife at night.

Penda Yoro was a girl who has shown the value of dignity, nobility and sensitivity. She does not live, but she must not be forgotten. Penda Yoro was a young, beautiful, educated, sought after girl. She was the revelation of the year. As a servant to a French Catholic missionary she received a European style education. She was more educated than her brothers, for whom whites were a taboo. She dressed in the expensive boubous referred to by the name "expensive oil". It was a fabric of 1968 sold in Pakistan. She lived in the Tenenkou area (in the region of Mopti) where there were weekly village markets which still exist today. The young Peul people took advantage of these meetings to show off their best clothes and their beauty. Penda Yoro was a very welcoming girl and every evening griots gathered around her.

*I am going to Toggere
chorus: To see Penda Yoro
I will go everywhere
chorus: To see Penda Yoro
I am not here to buy anything
I am not here to sell
Only to see you
But please, sprinkle me with your perfume
And take me wherever you wish*

Le Peul n'a que deux objectifs dans sa vie: être le propriétaire du plus grand nombre d'animaux du monde et écouter les contes nocturnes de sa jolie épouse.

Penda Yoro était une fille qui démontrait les valeurs de dignité, de noblesse et de sensibilité. Elle ne vit pas mais il ne faut pas l'oublier. Penda Yoro était une jeune fille belle, éduquée et bien convoitée. Elle était la révélation de l'année. Servante chez un missionnaire catholique français, c'est là qu'elle a reçu son éducation à l'européenne. Elle était plus éduquée que ses frères pour qui le blanc était un tabou. Elle s'habillait dans des boubous de valeur appelés en son temps "huile de valeur". C'était un tissu des années 1968 vendu vers le Pakistan. Elle vivait dans le Cercle de Tenenkou (Région de Mopti), où l'on organisait une foire hebdomadaire dans les villages et même de nos jours cette pratique existe. Les jeunes Peuls profitaient justement de ces rencontres pour mettre en évidence leurs plus beaux habits et leurs beautés. Penda Yoro était une fille très accueillante et tous les soirs, elle ne faisait que réunir que tous les griots.

*Je vais à Toggere
Refrain: Pour voir Penda Yoro
J'irai partout
Refrain: Pour voir Penda Yoro
Je n'y achète rien
Je n'y vends rien
Rien que pour te voir
Mais je t'en prie, arrose-moi de ton parfum
Et emmène-moi où tu voudras*

7. MACHENGOIDI

Agriculture, fishing, livestock; that's my work in Malian society. Everyone has the right to have at least one job and there is plenty of work to be done. Our future prosperity depends on work. So let's work!

What is your contribution?

What is your contribution to the development of your country?

chorus: Who has worked? What has he done?

I am a peasant, I have worked the earth

I have produced crops and cotton

chorus: Who else? What have you done?

Me? I am a teacher.

All my life I have tried to share my knowledge.

chorus: Who else? What have you done?

We are one

We are one and indivisible

L'agriculture, la pêche, l'élevage, c'est ça mon travail dans la société malienne, c'est pour savoir que chacun de nous a le droit d'avoir au moins un boulot. On a assez de travail et tout ce qui peut payer dans notre société et dans notre avenir, ce n'est que le travail, donc travaillons!

Quelle est ta contribution?

Quelle est ta contribution au développement de ton pays?

Refrain: Qui a travaillé? Qu'a-t-il fait concrètement?

Moi je suis paysan, j'ai travaillé la terre

J'ai produit des céréales et du coton

Refrain: Qui d'autre? Toi, qu'as-tu concrètement fait?

Moi? Je suis enseignant.

Toute ma vie j'ai cherché du savoir à distribuer

Refrain: Qui encore? Toi, qu'as-tu concrètement fait?

Nous sommes un

Nous sommes un et indivisibles

8. LEDI COUMBE

This is variant on the Penda Yoro theme.

C'est une autre version de Penda Yoro

9. HANANA

This is a Sonrai song traditionally performed the day before circumcision. In the past, circumcision was carried out during school holidays, because healing could take some weeks due to the lack of hygiene. Today, boys are mostly circumcised a few weeks after birth, either at medical centres, or in hospitals, hence the gradual abandoning of this traditional practice and its music.

Ce chant Sonrai se joue à la veille d'une circoncision. Autrefois, la circoncision se faisait pendant les vacances scolaires car la guérison pouvait prendre quelques semaines à cause du manque d'hygiène. Aujourd'hui, les enfants sont circoncis pour la plupart quelques semaines après leur naissance, soit dans des centres médicaux, soit dans des hôpitaux d'où l'abandon progressif de cette veillée traditionnelle et de sa musique.

10. SOKO YHINKA

This song in the Songoy language is a grateful homage to someone who raised me and who really helped me in my life and who encouraged me with my music. His name is Anassi Coulibaly. Until the day I die when I will join him, I will never stop talking about him. Death may eat his body, but death cannot eat his name. When the hat burns but the head remains, then nothing is lost. That is it. I am praising heroes from the past for what they built yesterday. But when you praise those who died yesterday it means there is no one alive today worth praising. He was the first deputy in the region of Niafunké, a man of achievement and a man of culture. He wrote a number of plays which led to the formation of the Niafunké acting troupe where I met him. He died on 22 June 1970 at the age of forty nine, struck down by a lorry, leaving behind a large family and many admirers.

*When I think of you, how many tears fill my eyes
chorus: May God have pity on this patriot*

Cette chanson interprétée en langue Songhoï rend un grand hommage à celui qui m'a élevé, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et qui m'a encouragé dans la musique. Il se nomme Anassi Coulibaly. Jusqu'au jour de ma mort et quand je le rejoindrai, je n'arrêterai pas de parler de lui. La mort peut manger son corps mais la mort ne peut pas manger son nom. Quand le bonnet se brûle et la tête reste, alors rien est gâté. Alors c'est ça. Je fais des louanges aux héros pour ce qu'ils ont fait hier. Mais quand on parle de quelqu'un qui est mort, c'est tout simplement parce que celui qui est vivant n'est pas tellement important. Anassi Coulibaly a été le premier député du cercle de Niafunké, un homme accompli et cultivé. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre, d'où la création de la troupe de Niafunké où je l'ai rencontré. Il est mort le 22 juin 1970 à l'âge de 49 ans, assassiné par un pauvre camion, laissant derrière lui une famille nombreuse et beaucoup d'admirateurs.

*Si je pense à toi, que de larmes dans mes yeux
Refrain: Que Dieu ait pitié de ce patriote*

11. GAMBARI DIDI

Here is a Peul song dedicated to Flani Konaré. It is sung to show the beauty and sincerity of this person and to express my gratitude to her. Gambari means "who is able to dance". It is a 'Diokaramé' dance of the Peul people and is performed with two girls or more and two boys or more who stand

face to face, ornately dressed, and take 2 steps forward and 2 steps back. But if you are not a leader of girls or boys, you must not dance this dance.

On this occasion Flani Konaré, Mrs Diadié Sankaré, Soko and Dougou and Guassiguambi mayo has been chosen to perform this evening because she possesses the necessary qualities: she is a leader and is rich. This song traces back the whole line of Flani Madame Diadié Sankaré.

Where rice is eaten in abundance, where one can bathe as often as one wishes in the river Niger and where death is rare. Mrs Sankaré, this is your day. Ibrahim (Ali Farka) Touré, Dassi Mabo Sarré and Mamoudou Kelli (musicians) have come as witnesses. We want to retell your past and affirm your present.

Alors ici c'est une chanson Peule dédiée à Flani Konaré. C'est une louange pour d'abord montrer la beauté et la sincérité de cette personne et pour lui rendre honneur et reconnaissance. Gambari veut dire "qui sait danser". C'est une danse 'Diokaramé', du peuple Peul et se danse avec deux filles voire plus et deux garçons voire plus, face à face, élégamment habillés, faisant deux pas en avant et deux pas en arrière. Mais si tu n'es pas le leader parmi les filles ou les garçons alors tu ne dois pas danser cette danse.

A cette occasion, Flani Konaré, Madame Diadié Sankaré, Soko et Dougou et Guassiguambi mayo, a été choisi pour parrainer cette soirée puisqu'elle possède toutes les qualités: leader et riche. Cette chanson fait ressortir toute la lignée de Flani Madame Diadié Sankaré.

Où du riz se mange en abondance, où on se baigne autant de fois que l'on souhaite dans le fleuve Niger et où la mort se fait rare. Madame Sankaré, c'est ton jour. Ibrahim (Ali Farka) Touré, Dassi Mabo Sarré et Mamoudou Kelli (musiciens) sont venus témoigner. Nous voulons te faire revivre ton passé et affirmer ton présent.

12. BANGA

This is Sonrai music used for the sole purpose of arousing and attracting the spirits, particularly by use of the flute. It is music I am not always able to listen to, because it is so sensitive.

This is a traditional dance by those who are possessed. This name comes from Bankaina which, in the Sonrai language, means little oxbow lake. Bankaina is situated in the heart of the village called Ngoro, close to Niafunké. From one winter season to the next the rain water is retained, making it possible for animals to find drinking water, for the women to wash their cooking utensils, and for certain sick people to bathe in order to regain their health. It is also here that the true voodoo initiation takes place. People say that all voodoo spirit ceremonies throughout the world have their origin in this lake. Banga pays homage to a number of voodoo masters, the most famous of which is a woman, "Hawa Gafoure Gagno". May their souls rest in peace.

I am in my bed meditating

chorus: Oh God

Is it you, Hawa Gafoure Gagno?

chorus: Oh God

Is it you who hides and reveals?

chorus: Oh God

Where have the people gone? (she inquires after certain people)

- *Bocar Toumani Kaïkoussou?*
- *Bamogoi Fitti Madiou?*
- *Hama Madiou?*
- *Hama Balla Madiou?*

Only I am here today

A black chicken as a sacrifice to the spirits of the dead

C'est une musique Sonraï dont l'unique but est d'exciter et de sensibiliser les esprits, surtout en jouant de la flûte. C'est une musique que je n'ai pas toujours envie d'écouter parce que c'est trop sensible.

C'est une danse traditionnelle des possédés. Ce nom est issu de Bankaina qui veut dire en langue Sonraï, marigot. Bankaina se trouve en plein coeur d'un village du nom de Ngoro, proche de Niafunké. D'hivernage en hivernage, les eaux de pluie y sont stockées permettant aux animaux de s'abreuver, aux femmes de laver leurs ustensiles de cuisine, et à certains malades de s'y baigner pour retrouver leur santé. C'est aussi là que se passe la vraie initiation au vodou. D'après les gens, toutes les manifestations à travers le monde sont ressenties dans ce marigot. Banga rend un hommage mérité à certains maîtres du vodou dont le plus célèbre est une femme "Hawa Gafouré Gagno". Que leurs âmes reposent en paix.

Je suis dans mon lit en train de méditer

Refrain: Oh Dieu

C'est toi Hawa Gafouré Gagno?

Refrain: Oh Dieu

C'est toi qui cache et qui révèle?

Refrain: Oh Dieu

Où sont passés les hommes? (elle demande après certaines personnes)

Bocar Toumani Kaïkoussou?

Bamogoi Fitti Madiou?

Hama Madiou?

Hama Balla Madiou?

Moi seule compte aujourd'hui

Un poulet noir en sacrifice aux mânes des ancêtres

13. N'JAROU

This is a form of N'Jarou, a song created for a hero of the Peul Kingdom of Macina, called Boubou Ardo Gallo. It is he who has the power, one does not have power over him. Sekou Amadou did everything he could to convert him to Islam. But he refused. All his life Boubou Ardo Gallo struggled against colonisation on the one hand and against the expansion of Islam on the other.

He had a griot called Gallo Sénégal Mabo who played this song to him to support him in his resistance. N'Jarou is not used to accompany a dance, but for listening to.

C'est une forme de N'Jarou, un air qui a été créé pour un héros du royaume Peul du Macina qu'on appelle Boubou Ardo Gallo. C'est lui qui a le pouvoir, on n'a pas le pouvoir sur lui. Sékou Amadou a tout fait pour le convertir à l'Islam. Mais il a refusé. Toute sa vie, Boubou Ardo Gallo a lutté contre la pénétration coloniale d'une part et d'autre part contre l'expansion de l'Islam.

World Circuit Records

1st Floor, Shoreditch Stables, 138 Kingsland Road. London E2 8DY

Tel +44 207 749 3222 Fax +44 207 749 3232

Email post@worldcircuit.co.uk Web www.worldcircuit.co.uk

Il était assisté par son griot Gallo Sénégal Mabo qui lui jouait cet air pour soutenir sa révolte.
N'Jarou ne se danse pas, il s'écoute plutôt.