

Introduction to American Literature

Dr. Bassam Abuzeid

Lecture Seven-Harlem Renaissance

نهضة هارلم Harlem Renaissance

- The Harlem Renaissance was a cultural movement that spanned the 1920s.
- كانت نهضة هارلم حركة ثقافية امتدت 1920 .
- At the time, it was known as the "New Negro Movement", named after the 1925 anthology by Alain Locke.
- في ذلك الوقت، كانت تعرف باسم "الحركة الزنجية الجديدة"، لتحمل اسم مختارات عام 1925 من قبل لوك ألان.
- Though it was centered in the Harlem neighborhood of New York City, many French-speaking black writers from African and Caribbean colonies who lived in Paris were also influenced by the Harlem Renaissance.
- بالرغم من أنه كان مركزه في حي هارلم بمدينة نيويورك، وقد تأثر أيضا بالعديد من البلدان الناطقة بالفرنسية من الكتاب السود بأفريقيا و مستعمرات الكاريبي الذي عاش في باريس من قبل نهضة هارلم.
- The Harlem Renaissance is unofficially recognized to have spanned from about 1919 until the early or mid-1930s.
- تم التعرف بشكل غير رسمي علي نهضة هارلم و امتدت من حوالي 1919 حتى أوائل او وسط 1930 .
- Many of its ideas lived on much longer.
- عاش الكثير من أفكارها لفترة أطول.

- The zenith of this "flowering of Negro literature", as James Weldon Johnson preferred to call the Harlem Renaissance, was placed between 1924 (the year that Opportunity: A Journal of Negro Life hosted a party for black writers where many white publishers were in attendance) and 1929 (the year of the stock market crash and the beginning of the Great Depression).

- ذروتها لهذا "ازدهار الأدب الزنجي" كما فضل جيمس ويلدون جونسون دعوة نهضة هارلم، وضعت بين 1924 (هي سنة فرصة: استضافت مجلة حياة الزنوج طرف للكتاب السود حيث العديد من الناشرين البيض كانوا في حضور) و 1929 (سنة انهيار سوق الأسهم وبداية الكساد العظيم).

أهم الميزات Important Features

1. Harlem Renaissance (HR) is the name given to the period from the end of World War I and through the middle of the 1930s Depression, during which a group of talented African-American writers produced a sizable body of literature in the four prominent genres of poetry, fiction, drama, and essay.

- نهضة هارلم (HR) هو أسم يطلق على الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى منتصف فترة الكساد 1930s، خلال مجموعة الكتاب الأميركيين الأفارقة الموهوبين انتجت هيئة كبيرة من الأدب في الأنواع الأربعة الكبرى من الشعر والخيال والدراما و المقالات.

2. The notion of "twoness" , a divided awareness of one's identity, was introduced by W.E.B. Du Bois, one of the founders of the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).and the author of the influential book The Souls of Black Folks (1903): "One ever feels his two-ness - an American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled stirrings: two warring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder."

- تم إدخال مفهوم "twoness" ، وهو ينقسم الوعي على هوية المرء، التي ادخلها و.إ.ب. دو بويس، أحد مؤسسي الرابطة الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) ومؤلف كتاب مؤثر و ارواح الناس السود (1903): "يشعر المرء لأي وقت مضى له اثنين من غارقة - أمريكية، وهو الزنوج؛ روحين، واثنين من الأفكار، واثنين من التحركات التي لم تتم تسويتها: اثنان المثل المتحاربة في جسد واحد مظلم، يحتفظ وحده كقوة شديدة البأس من ذلك يتمزق إربا."

- 3. Common themes: alienation, marginality, the use of folk material, the use of the blues tradition, the problems of writing for an elite audience.
المواضيع المشتركة: الاغتراب والتهميش، واستخدام المواد الشعبية، واستخدام تقليد موسيقى البلوز، مشاكل الكتابة لجمهور النخبة.
- 4. HR was more than just a literary movement: it included racial consciousness, "the back to Africa" movement led by Marcus Garvey, racial integration, the explosion of music particularly jazz, spirituals and blues, painting, dramatic revues, and others.
HR كانت أكثر من حركة أدبية فقط: تضمنت الوعي العنصري "، والعودة إلى أفريقيا" حركة يقودها ماركوس غارفيو الاندماج العنصري، وانفجار موسيقى الجاز بشكل خاص، الروحية وموسيقى البلوز، اللوحة، المنوعات المسرحية الدرامية، وغيرها.

Novels of the Harlem Renaissance

روايات عصر نهضة هارلم

- Fauset, Jessie Redmon: There is Confusion, 1924; Plum Bun, 1928; The Chinaberry Tree; 1931; Comedy, American Style, 1933
- Hughes, Langston: Not Without Laughter, 1930
- Larsen, Nella: Quicksand, 1928; Passing, 1929
- McKay, Claude: Home to Harlem, 1927; Banjo, 1929; Gingertown, 1931; Banana Bottom, 1933
- Schuyler, George: Black No More, 1930; Slaves Today, 1931
- Thurman, Wallace: The Blacker the Berry; a Novel of Negro Life, 1929; Infants of the Spring, 1932; Interne, with Abraham I. Furman, 1932
- Van Vechten, Carl: Nigger Heaven, 1926

Harlem Renaissance

- In 1904 several middleclass African American families moved away from the decaying conditions of Black Bohemia of midtown into the newly-built suburb of Harlem.
في عام 1904 انتقلت عدد من الطبقات الوسطى من العائلات الاميركية الأفريقية بعيدا عن الظروف المتحللة من بوهيميا السود وسط المدينة في ضاحية التي تم بناؤها حديثا من هارلم.

- This initiated a move north of educated African Americans and a foothold into Harlem.
- بدأ هذا التحرك الى الشمال من الأميركيين الأفارقة المتعلمين وعلى موطئ قدم في هارلم.
- In 1910 a large block along 135th and Fifth Ave was bought up by various African American realtors and a church group. These purchases caused a "white flight" and lowered real-estate prices.
- في عام 1910 تم شراء كتلة كبيرة على طول 135 والشارع الخامس من قبل سماسره متنوعه الأميركيين من أصول إفريقية ومجموعة الكنيسة. تسبب هذه المشتريات على "طيران البيض" وخفضت أسعار العقارات
- The Harlem Renaissance, also known as the New Negro Movement, was a literary, artistic, cultural, intellectual movement that began in Harlem, New York after World War I and ended around 1935 during the Great Depression.
- كانت نهضة هارلم، والمعروف أيضا باسم حركة الزنوج الجديد، وهو فنية أدبية وثقافية وحركة فكرية التي بدأت في هارلم، نيويورك بعد الحرب العالمية الأولى وأنتهت حوالي 1935 إبان الكساد العظيم.
- The movement raised significant issues affecting the lives of African Americans through various forms of literature, art, music, drama, painting, sculpture, movies, and protests.
- رفعت الحركة القضايا الهامة التي تؤثر على حياة الأميركيين الأفارقة من خلال أشكال مختلفة من الأدب والفن والموسيقى والدراما والرسم والنحت، والسينما، والاحتجاجات.
- Voices of protest and ideological promotion of civil rights for African Americans inspired and created institutions and leaders who served as mentors to aspiring writers.
- أصوات احتجاج وتعزيز للحقوق المدنية الايديولوجيه للأميركيين الأفارقة من وحي وخلق مؤسسات وقادة عملوا كموجهين للكتاب الطموحين.

- Although the center of the Harlem Renaissance began in Harlem, New York, its influence spread throughout the nation and beyond and included philosophers, artists, writers, musicians, sculptors, movie makers and institutions that “attempted to assert...a dissociation of sensibility from that enforced by the American culture and its institutions.”

• على الرغم من بدأ مركز نهضة هارلم في هارلم، نيويورك، نشر الفلاسفة نفوذها بجميع أنحاء البلاد وخارجها وشملت الفنانين والكتاب والموسيقيين والنحاتين وصناع الفيلم والمؤسسات التي "حاولت تأكيد ... انصرافا من حساسية ذلك القسري من قبل الثقافة الأمريكية ومؤسساتها".

-تعريف نهضة هارلم Harlem Renaissance Definition

- An African-American cultural movement of the 1920s and 1930s, centered in Harlem that celebrated black traditions, the black voice, and black ways of life.
- حركة الأميركيين الأفارقة الثقافية للـ1920s و 1930s، تركزت في هارلم، التي اشتهرت بالتقاليد السود، والصوت الأسود، وطرق حياة السود .
- Arna Bontemps, Langston Hughes, Zora Neale Hurston, James Weldon Johnson, Jean Toomer, and Dorothy West were some of the writers associated with the movement.
- بعض الكتاب المرتبط مع الحركة آرنا بون تمبس ، انغستون هيوز، زورا نيل هورستن، جيمس ويلدون جونسون، جان تومر، و دوروثي ويست
- Definition:
- a cultural movement in 1920s America during which black art, literature, and music experienced renewal and growth, originating in New York City's Harlem district; also called Black Renaissance, New Negro Movement
- حركة ثقافية في 1920s أمريكا خلالها فن للسود والأدب والموسيقى والتجديد الخبرة والنمو، والتي نشأت في منطقة هارلم في مدينة نيويورك، ويسمى أيضا حركه نهضة السود، الزنوج الجديدة

Characteristics of Harlem Renaissance Poetry

خصائص نهضة هارلم الشعرية

- The Harlem Renaissance was a literary and cultural movement that began with the inception of the 20th Century.
- كانت نهضة هارلم حركة أدبية وثقافية التي بدأت مع بداية القرن 20.
- It is so called because it was first noticed in Harlem, a neighborhood of New York City.
- وسمى بذلك لأنه لوحظ لأول مرة في هارلم، وهو حي في مدينة نيويورك.
- The movement was an African American cultural explosion expressed through essays, songs, theatrical pieces, novels and poetry.
- كان الحركة ثقافية أفريقية لأنفجار أمريكي عبر عنها من خلال المقالات والأغاني والقطع المسرحية والروايات والشعر.
- Harlem Renaissance poetry, as written by such literary luminaries as Langston Hughes and W.E.B. DuBois, was characterized by its themes, influences, focus and intent.
- هارلم نهضة شعرية، كما كتب من قبل نجوم الأدبية مثل لانغستون هيوز وال.و.إ.ب وتميزت بمواضيعها، والتأثيرات، والتركيز والقصد.

- القصد Intent
- Intent is a primary characteristic of all Harlem Renaissance literature, including poetry.
- القصد هو السمة الأساسية لجميع كتابات نهضة هارلم، بما في ذلك الشعر.
- The intent of this poetry was to improve and uplift African Americans through historical awareness and a popular culture that reflected self-awareness and self-worth in black Americans.
- وكان القصد من هذا الشعر لتحسين ورفع مستوى الأمريكيين من أصل أفريقي من خلال

الوعي التاريخي و الثقافة الشعبية وتعكس الوعي الذاتي وتقدير الذات في الأميركيين السود.

- All of this intent was expressed by the phrase "The New Negro," introduced by sociologist Alain LeRoy Locke in 1925.
- أعرب كل هذا القصد من عبارة "الزنجي الجديد"، الذي عرضته عالم الاجتماع آلان لوك في عام 1925.
- The term describes a new wave of African-American intellectuals who used poetry and other forms of artistic and cultural expression to subvert racial stereotypes and address the racial, economic, cultural and social impediments facing black Americans at the turn of the century.
- ويصف هذا المصطلح موجة جديدة من الأميركيين الأفارقة المثقفين الذين استخدموا الشعر وغيرها من أشكال التعبير الفني والثقافي لتخريب الصور النمطية العرقية ومعالجة العنصري والعوائق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تواجه الأميركيين السود في مطلع هذا القرن.

التركيز و الموضوعات - Focus and Themes-

- Harlem Renaissance poetry is characterized by a focus on the black American experience and relevant themes.
- تتميز نهضة هارلم الشعرية بالتركيز على تجربة الأميركيين السود ومواضيع ذات صلة.
- Much of the poetry of the Harlem Renaissance is characterized as an examination of the historical place of the contemporary African American with regards to history and the future.
- ويتميز الكثير من الشعر لنهضة هارلم كما دراسة المكان التاريخي الأمريكي الأفريقي المعاصر فيما يتعلق التاريخ والمستقبل.

- This poetry asks the question: where has the black American been and where is he/she going?
الشعر يسأل سؤال: حيثما كانت أمريكا سوداء وحيث انه / انها ذهاب إليه؟
- Themes of migration---from Africa to the United States, from slavery and the south to industrial jobs in the urban north--- were common.
مواضيع --- الهجرة من أفريقيا إلى الولايات المتحدة، من العبودية والجنوب على الوظائف الصناعية في الشمال المتحضرة --- كانت شائعة .
- Poetry of the Renaissance also addressed themes of American identity and the American dream.
الشعر في عصر النهضة كما تناولت موضوعات الهوية الأمريكية والحلم الأمريكي.
- In two famous poems, Langston Hughes wrote, "I, too, am America" and "What happens to a dream deferred?"
في قصيدتين الشهير، كتب انغستون هيوز، "وأنا أيضا، وأنا أمريكا" و "ماذا يحدث لحلم مؤجل؟"

الموضوعات الموسيقية-Musical Themes

- Much of the poetry of the Harlem Renaissance is characterized in both theme and content by the influence of traditionally "black" forms of music.
تتميز نهضة هارلم بالكثير من الشعرية لكل موضوع ومحتوى المتأثر تقليديا للأشكال "السوداء" للموسيقى.
- The repetitive structure and recurring themes of blues music characterize the structure of many Renaissance poems.
الهيكل متكرر والمواضيع متكررة لموسيقى البلوز تميز هيكل قصائد نهضة كثيرة.

- The interplay between jazz musicians and the call-and-response structure of slave songs also impacted the structure of Renaissance poetry.
- أيضا أثرت التفاعل بين موسيقى الجاز وبنية الدعوة والاستجابة من أغاني العبيد بالهيكل الشعري لعصر النهضة.
- In its references to the black American past and experience of slavery, poetry of the era often alluded to African American spirituals.
- في المراجع إلى الماضي الأسود الأمريكي وتجربة العبودية والشعر في العصر ألمح لكثير من الأحيان إلى الروحية للأمريكيين من أصل أفريقي.
- With regards to themes, much literature of the Harlem Renaissance included references the national popularity of blues and jazz.
- فيما يتعلق بالموضوعات، شملت الكثير من المؤلفات لنهضة هارلم مراجع شعبية وطنية من البلوز والجاز.

التأثيرات الشعرية - Poetic Influences-

- Harlem Renaissance poetry took poetic influence from disparate forms of cultural expression.
- أخذت نهضة هارلم الشعرية نفوذ الشعر من الأشكال المختلفة للتعبير الثقافي.
- On page 287 of the book "The Harlem Renaissance," author Michael Feith asserts that poetry of the period was characterized by the influenced of African American folk poetry and oral traditions and contemporary American experimentation in modernist free verse.
- في الصفحة 287 من كتاب "نهضة هارلم"، يؤكد المؤلف مايكل فيث أن شعر الفترة تميز من قبل بتأثير الشعر الشعبي الأفريقي الأمريكي والتقاليد الشفوية والتجريب الأمريكي المعاصر في الشعر الحر الحداثي.

- Authors Cary D. Wintz and Paul Finkelman further declare on page 84 of their "Encyclopedia of the Harlem Renaissance, Volume 1" that Harlem Renaissance poetry from Chicago was characterized by the influence of an avant-garde style that arose in that city during the First World War.

• الكتاب كاري دز وينتز و بول فينكلمان اعلانا عن المزيد في صفحة 84 من "موسوعة نهضة هارلم، المجلد 1" بأن تميزت نهضة هارلم الشعرية من تأثير شيكاغو كنمط من تأثير طليعية التي نشأت في تلك المدينة خلال أول الحرب العالمية.

- This style saw the ironic interpolation of elements of Negro spirituals into contemporary poetry.

• شهد هذا النمط من الأستيفاء السخرية من عناصر الترانيم الروحية للزنوج في الشعر المعاصر.