

»*A learning experience not only for Germans*«

Thoughts on Nevfel Cumart's more recent poetry

Eight years ago Nevfel Cumart's first English-German volume of poetry *Waves of Time – Wellen der Zeit* was published. At that time he had already received several literary prizes and stipends for his poetry and prose, and since then he has been lauded among other things as »one of the most distinguished and sought-after performers in the German-speaking world«. In 2000 Stefan Neuhaus wrote in his epilogue to Cumart's poetry volume *Planting Seeds in Dreams*:

»It can be said that Cumart won over his audience by dint of hard work. Untiring in his efforts, he tours Germany, reads from his poetry in schools and community-based educational projects, adult evening classes and universities. His publishing house sells thousands of his volumes every year in print runs that are certainly untypically high for poetry. In addition to this he is inundated with letters from school-goers and students who are writing essays and dissertations about his poetry because they feel that these poems equally address their intellect and emotions. To be able to express feelings without becoming trivial – surely that is an art that can only be called timeless.«

In his writing and the performance of his poems Cumart has remained true to his own distinctive style, one that Neuhaus refers to as the »Cumart sound«, typified by simple vocabulary, paratactic syntax, segmented sentence-structures, parallelisms, refrain-like repetitions and an imagery that gets to the core of things. The language can be rhythmical and resonant where he sets out

to conjure up cosmic spaces or evoke archetypal elements of nature, lapidary where he polemicizes against inhuman conditions, prosaic where the naked facts of everyday life are to find expression, or narrative where an anecdote or story is to speak for itself. In general his poetic diction is unadorned even where it is semantically complex, a factor that has contributed much to the favourable reception it enjoys particularly among young readers.

Cumart's themes also show continuity. As in earlier collections they reappear in the form of a personal record, even if subtle shifts have taken place of late. The traumatic conflict between the child and his parents expressed in the poem *lebenslehre / life lesson* («how I was to live / I often learned / in the evenings / from my father // with each blow / a little clearer») has at last been resolved. Instead he draws an empathetic picture of the lives of his parents and of their psychological and physical deterioration as a result of West German »guest worker« policies of the fifties, when both of them were torn away from their indigenous culture and gregarious extended families and thrown into a disabling and callous industrial world (*mother cumart, working life*). Equally, the trope of the bridge breaking in two that symbolized a cultural tug-of-war and identity conflict between the poet's German and Turkish selves has made way for a more measured treatment of the theme of *Heimat* and belonging. The Turkish world is by no means embellished; on the contrary, the glaring human rights violations in Turkey are confronted head-on (*turkish careers, turkish statistics*). On the other hand in a number of beautiful poems Cumart celebrates the affectionate encounters with his relatives and friends in the streets of Adana – for instance, with Uncle Vehbi, Cousin
2

Cahit, Aunt Schahdiye or the chickpea vendor – as a way of illustrating the benefits of alterity and its contribution to his own character development.

This has made him realize that »nation« is an inadequate or even problematic touchstone for the establishment of identity and that it can be enormously enriching to partake in two cultures (or even three, when one adds the Greek dimension – despite the age-old enmity between Turkey and Greece – which the poet has gained through his beloved wife Sofia). Moreover, the greater the diversity between the cultures, the more enriching he considers their influence to be.

Frequently German forms of bonding are designed not only to tie the members of the in-group closer together but also to make the exclusion of outsiders more explicit, as in the case of allotment gardeners' clubs, male choirs or »Stammtische« (pub tables reserved for selected regulars). Yet it is not totally out of the question for the occasional foreigner to be elevated to membership of such inner circles, but he has to demonstrate a 100% acculturation before gaining admittance. The English saying »my home is my castle«, often quoted with great smugness in Germany, contrasts strongly with the very different social intercourse in Mediterranean countries: the natural congeniality in public places, the Italian *passagiata* (promenading before the evening meal), the demonstration of affection even between men, the spontaneous dropping-by to welcome someone or take one's leave, the mutual visits – all that is conveyed in Cumart's depictions of street life in Adana. The members of the first generation of Southern European labour migrants tried to recreate this more cordial form of sociability by gathering in the main stations, the symbolic link with the homeland. Some of them still

continue to do so, but they do it under the watchful eye of the station police and ironically also under the Coca-Cola sign, the emblem of globalization (*munich main station*). The pidgin German cobbled together by the first generation to meet the most basic needs of communication was ridiculed as »Station German«, because that's where it was most frequently heard.

The scorn with which the restricted code and unorthodox grammar of »Guestworker German« is treated is all the more uncalled-for as many Germans themselves aped this code in their dealings with immigrants and thus cemented it in the mistaken belief that they were doing a good turn for these »aliens« coming from a supposedly more primitive stage of culture (»deutsche Sprak, schwere Sprak«).

Even Nevfel Cumart, who was born and grew up in Germany and is a polyglot of considerable proficiency, is occasionally confronted with what he calls »Tarzan German« (*still a foreigner*) due to his somewhat Arabian looks, although his flawless command of German ought to become perfectly obvious after the first few words exchanged. One guesses that a less benign intent underlies the native Germans' apparently well-meaning (if patronising) wish to be helpful, namely the subconscious attempt to consign their »foreign« counterpart firmly to the realm of »the Other«, thereby consolidating their own superior position and keeping the relationship simple and unequivocal. It is after all easier to engage with stereotypes than people who cannot be readily pigeon-holed. Such an attitude leads inevitably to institutionalized discrimination (*manhunters*), to bizarre asylum policies (*exam*) and is epitomized in the inability of some officials to grasp the fact that Germany has become a multicultural country (*a shred of homeland*).

Since the publication of his first English-German poetry volume in 1998 Nevfel Cumart has seen much of the world. Places like Bali, Hanoi, Bangkok, Jamaica or New York which he visited on his travels have supplied the material for poems that give one cause for reflection. They are not only full of exotic and impressionistic detail (and whenever they are, it is presented with delightful originality such as in the poems *sunset on bali* and *st. lucia*), but they also provide object lessons in sharp social criticism (*new york*) and cogent anti-war poetry (*from a vietnamese song*). Moreover, countries he never visited which are crisis points and the focus of interest in global politics give him cause to strongly disavow the dangerously simplistic myth of the »axis of evil« and the mixed blessing of being liberated by George W. Bush (*iraq 2003, the dictator's bread*). Whenever he returns to cities such as Dublin, his keen eye quickly perceives the negative aspects of the Irish economic boom in the context of the Great Leveller of globalization (*dublin five years later*).

The deep earnestness of Cumart's poetry is tempered again and again by humour, self-irony and occasional scurrility, but in general it tends towards an image of the world that is sombre, permeated with discord and forsaken by God. Battling with despair, he draws consolation from the perpetual cycles of nature and a conception of God which is interconnected with these. The poet is unfettered by any dogma or orthodox doctrine – the only signs of a poetic credo point, perhaps, towards a form of pantheism. He finds solace in his rhapsodies to his »beloved« and more recently in a new family member in the shape of Amelia, the little »desert acacia« and source of unmitigated delight. A whole series of panegyrics to his daughter, which are entirely free of pedagogic precepts and instead extol the miracle of the new being in all its aspects, manifest a fatherly love of such totality and intensity that it puts to

shame those who weigh up whether they should have a
baby or buy a new car.
There is something to be learnt for us all in these poems.

»*Ein Lernerlebnis nicht nur für Deutsche*«
Gedanken zu Nevfel Cumarts neuerer Lyrik

Seit der Veröffentlichung von Nevfel Cumarts erstem englisch-deutschen Gedichtband *Waves of Time – Wellen der Zeit* sind acht Jahre verstrichen. Damals hatte man ihm für seine Lyrik und Prosa schon mehrere Literaturpreise und Stipendien verliehen, inzwischen ist er im *Lexikon deutschsprachiger Gegenwartsliteratur* als einer »der profiliertesten und gefragtesten Vortragenden im deutschen Sprachraum« gerühmt worden. Stefan Neuhaus schrieb im Jahre 2000 in seinem Nachwort zu Cumarts Gedichtband *Ich pflanze Saatgut in Träume*:

»Cumart hat sich ein Publikum – man kann sagen – erarbeitet. Unermüdlich tourt er durch Deutschland, liest in Schulen und Bildungswerken, an Volkshochschulen und Universitäten aus seinen Gedichten. Sein Verlag verkauft jährlich tausende seiner Gedichtbände, das sind Auflagen, die für Lyrik sicher nicht gewöhnlich sind. Gleichzeitig gibt es immer wieder Anfragen von Schülern und Studenten, die Facharbeiten oder Abschlußarbeiten über Cumarts Gedichte schreiben, weil sie das Gefühl haben, dass diese Gedichte Verstand und Gefühl gleichermaßen ansprechen. Cumart weiß seine Leser zu berühren, ohne ästhetisches Empfinden zu verletzen. Gefühl zeigen, ohne trivial zu sein – das ist eine Kunst, die man nur als zeitlos bezeichnen kann.«

Im Schreiben und Vorlesen ist er weitgehend seinem distinktiven Stil, den Neuhaus den »Cumart-Sound« nennt, treu geblieben: Typisch sind das einfache Vokabular, die parataktische Syntax, der fragmentierte

Satzbau, die Parallelismen und refrainähnlichen Wiederholungen, die auf den Kern verdichtete Bildersprache. Dies kann rhythmisch und klangvoll wirken, wo es kosmische Räume zu erfassen oder Ur-elemente der Natur zu evozieren gilt, lapidar, wo gegen unmenschliche Zustände polemisiert wird, prosaisch, wo die nackten Tatsachen des Alltags zum Ausdruck kommen, oder narrativ, wo eine Anekdote oder Geschichte für sich selbst sprechen soll. Syntaktisch schlicht – wenn auch manchmal semantisch vielschichtig – ist seine Lyrik immer, was wohl stark zu ihrer vor allem unter jugendlichen Lesern weit verbreiteten Rezeption beigetragen hat.

Auch bei Cumarts Thematik läßt sich eine gewisse Kontinuität erkennen. Nach wie vor bildet sie weitgehend eine persönliche Lebenschronik, wobei subtile Verschiebungen stattgefunden haben. Der destruktive Konflikt zwischen Eltern und Kind, wie er einst im Gedicht *lebenslehre* zum Ausdruck kam («wie ich / zu leben habe / erfuhr ich / oft abends / von meinem vater // mit jedem schlag / etwas genauer»), ist endgültig gelöst. Stattdessen lenkt er die Aufmerksamkeit einfühlsam auf die individuelle Existenz seiner Eltern und ihren psychischen und physischen Ruin an Hand der westdeutschen »Gastarbeiter«-Politik der 50er Jahre, als beide aus ihrem vertrauten Kulturkreis und der geselligen Großfamilie herausgerissen und in die Isolation einer zermürbenden und menschlich gleichmütigen Industriewelt versetzt wurden (*mutter cumart, arbeitsleben*). Auch der Topos der entzweibrechenden Brücke, die ein kulturelles Tauziehen und den Identitätskonflikt zwischen seinem eigenen Deutsch- oder Türkischsein symbolisierte, gibt einer besonneneren Behandlung der Heimatthematik nach. Noch wird die türkische Erlebnissphäre keineswegs verklärt, sondern die eklatanten

Mängel in Sachen Menschenrechte in der Türkei werden frontal angeprangert (*türkische karrieren, türkische statistiken*). Andererseits besinnt sich der Dichter in mehreren sehr schönen Gedichten des liebevollen Umgangs mit seinen Verwandten und Bekannten in den Gassen von Adana – etwa mit Onkel Vehbi, Cousin Cahit, der Tante Schahdiye oder dem Kichererbsenverkäufer –, wobei er die Vorteile der Alterität und ihren Beitrag zu seiner eigenen Persönlichkeitsbildung illustriert. Er hat damit erkannt, dass Nation ein unzureichender, eher problematischer Maßstab der Identitätsstiftung ist und dass es immens bereichernd sein kann, an zwei Kulturen teilzuhaben (oder sogar drei, wenn man die durch seine geliebte Sofia gewonnene griechische Dimension – die des angeblichen Erbfeinds der Türkei – noch dazu zählt), und zwar umso bereichernder, je verschiedener die jeweiligen Kulturen sind.

Deutsche Schulterschlüsse dienen oft dazu, nicht nur die Mitglieder der »In-Group« fester aneinander zu binden, sondern auch die Außenstehenden ostentativ auszuschließen, wie es häufig beim Schrebergartenverein, Männerchor oder Stammtisch der Fall ist. Daß gelegentlich auch Ausländer in solche Kreise erhoben werden, ist nicht unbekannt, aber als Einlaßbedingung wird hundertprozentige Akkulturation verlangt. Zu dem in Deutschland etwas zu oft und gern zitierten englischen Spruch »my home is my castle« steht der andere Menschen einbeziehende soziale Umgang in den Mittelmeerländern in starkem Kontrast: die natürliche Geselligkeit auf der Strasse, das Promenieren, das öffentliche Bezeigen von Zuneigung auch unter Männern, das spontane Vorbeischauen, um jemanden willkommen zu heißen oder zu verabschieden, die gegenseitigen Besuche – das alles wird in Cumarts Darstellungen des Gassentreibens in Adana verbildlicht. Die Angehörigen der

ersten Generation der südeuropäischen Arbeitsimmigranten versuchten diese zwanglosere Art von Gesellschaftsverkehr in Deutschland zu rekonstruieren, indem sie sich in den Hauptbahnhöfen, dem symbolischen Verknüpfungspunkt mit der Heimat, zu treffen pflegten und es teilweise immer noch tun, allerdings unter dem wachsamen Auge der Bahnhofspolizei und ironischerweise auch unter dem Globalisierungselement von Coca-Cola (*münchen hauptbahnhof*). Das Interimdeutsch, das sich die erste Generation zur notwendigen Kommunikation zusammenflickte, wurde dementsprechend in manchen deutschen Kreisen geringschätzig »Bahnhofsdeutsch« genannt, weil es vor allem dort zu vernehmen war.

Die Verachtung, mit der der restringierte Code und die von der Norm abweichende Grammatik des »Gastarbeiterdeutsch« von den Einheimischen betrachtet wurde, ist umso ungerechter, als viele Deutsche selber in ihrem Umgang mit den Immigranten diesen Code mimten und dadurch zementierten, im falschen Glauben, dadurch einem aus einer vermeintlich primitiveren Kulturstufe stammenden Fremden entgegenzukommen (»deutsche Sprach schwere Sprach«). Selbst der in Deutschland geborene und aufgewachsene, linguistisch höchst sensibilisierte Polyglotte Dichter Cumart wird wegen seines arabischen Aussehens gelegentlich mit dem, was er »Tarzan-Deutsch« nennt, konfrontiert (*fremd geblieben*), obwohl seine makellose Beherrschung der deutschen Sprache schon nach dem ersten Wortwechsel wahrnehmbar sein müsste. Daraus kann man nur schließen, dass seitens des Einheimischen zur grundsätzlich gut gemeinten, wenn auch gönnerhaften Motivation des Behilflichseinwollens etwas weniger Gutartiges hinzukommt: nämlich ein unbewußter Versuch, den als »anders« Empfundene fest einzuordnen

und abzustempeln. Damit wird die eigene, angeblich gehobene Position bewahrt und der Stand der Dinge einfach und übersichtlich gehalten, da es sich leichter mit Stereotypen als mit unkategorisierbaren Menschentypen umgehen lässt. Diese Mentalität führt unumgänglich zu institutionalisierter Diskriminierung (*menschenjäger*), zu einer ins Bizarre gehenden Asylpolitik (*prüfung*), und dazu, dass manche Beamte unfähig sind zu begreifen, dass Deutschland zu einem multikulturellen Land geworden ist (*ein fetzen heimat*).

Seit der englisch-deutschen Gedichtsammlung aus dem Jahr 1998 ist Nevfel Cumart sehr viel mehr in der Welt herumgekommen. Er hat diese Reisegelegenheiten nach Bali, Hanoi, Bangkok, Jamaika oder New York benützt, darüber Gedichte zu schreiben, die zum Nachdenken anregen. Darunter sind keineswegs nur exotische Stimmungsbilder (und wenn, dann mitunter aus einer köstlich originellen Perspektive wie in den Gedichten *sonnenuntergang auf bali* und *st. lucia*), sondern auch Beispiele von pointierter Gesellschaftskritik (*new york*) und treffsicherer Antikriegslyrik (*aus einem vietnamesischen lied*). Auch Länder, die er noch nicht besucht hat, die aber weltpolitisch im Brennpunkt stehen, sind Anlaß für Gegenbilder zu dem gefährlich simplifizierten Denkschema von der »Achse des Bösen« und dem fragwürdigen Glück, von George W. Bush befreit zu werden (*irak 2003, das brot des diktators*). Wenn er Städte erneut besucht, wie z.B. Dublin, identifiziert sein scharfer Blick schnell die Kehrseite des irischen Wirtschaftsbooms im alles nivellierenden globalen Markt (*dublin fünf jahre später*).

Der hohe Ernst von Cumarts Lyrik wird zwar immer wieder durch Humor, Selbstironie und gelegentliche Skurrilität aufgeheitert, aber im Allgemeinen tendiert er zu einem mit Mißhelligkeiten durchsetzten, düsteren,

von Gott verlassenen Weltbild. Um gegen die aufkommende Verzweiflung anzukämpfen, zieht er Trost aus der immerwährenden Natur sowie einer damit eng verbundenen Gottesvorstellung, die mit keinerlei dogmatischer Glaubenslehre behaftet ist, sondern eher pantheistisch anmutet. Er findet auch Labsal in seiner ekstatisch besungenen »Geliebten« und, seit einiger Zeit, in dem unendlich Freude spendenden Familienzuwachs in Gestalt der kleinen »Wüstenakazie« Amelia. Eine ganze Serie von Lobgesängen an die Tochter, die völlig frei von erzieherischen Leitsätzen sind, sondern nur das Wunder des neuen Wesens in all seinen Aspekten preisen, läßt eine väterliche Liebe von solcher Bedingungslosigkeit und Intensität erkennen, die diejenigen beschämen muß, die sich überlegen, ob sie sich ein Kind oder aber ein neues Auto anschaffen sollen.

Wir können alle viel aus seinen Gedichten lernen.

Eoin Bourke, Galway, September 2006

Eoin Bourke,

- born in Dublin, 1939. Professor of German Studies at National University of Ireland, Galway. Specializes in several research areas including »Vormärz«, intercultural studies, travel and expedition literature. He has translated poetry and prose texts by many Germanophone writers, including Ernst Jandl, Erich Fried, Erich Kästner, Hans Magnus Enzensberger, Christoph Ransmayr, Margrit Schreiner and Peter Bichsel.

- geb. 1939 in Dublin. Professor für Germanistik an der Universität Galway. Forschungsschwerpunkte u. a. »Vormärz«, Interkulturalität, Reise- und Expeditionsliteratur. Er übersetzte Lyrik wie Prosa von zahlreichen deutschsprachigen Autoren ins Englische, u. a. von Erich Fried, Erich Kästner, Hans Magnus Enzensberger, Christoph Ransmayr und Margrit Schreiner.