

»*The Myths of the Earth*«

Nevfel Cumart's Poetry

Nevfel Cumart began already at the age of seventeen to write and publish poems, partially out of love for his adopted language and partially out of necessity. As a member of the second generation of Turks living in Germany, he tried by means of writing to come to grips with the various problems engulfing him: the cultural tug-of-war between the totally different worlds of his parents and his German peers, the loss of sense of self arising from the identity crisis, the stereotyping of his ethnic group, the galling and crippling effect of being socially marginalized. Accordingly, the first of his many poetry volumes (meanwhile ten in number) has a »primal scream« quality about it: it is a disturbing chronicle of the pathological effects of discrimination and isolation, sometimes highlighted in clear autobiographical detail, sometimes circumscribed in abstract terms.

As time goes on, however, a diachronic reading of his oeuvre hitherto presents a voyage of discovery that is simultaneously a healing process and an artistic odyssey that leads away from the tortured and torn confessional poetry of the earlier years to a hard-won synthesis of the very divergent cultures. The unique potential of biculturality eventually makes itself felt: the »I« no longer stands between the two worlds but rather draws from both. The profound culture of Islam has a deeply enriching effect on Cumart's thought processes. His love poetry, too, profits much from the encounter with ancient Asiatic cultures. It displays a very winning authenticity and a divanic tone which differs greatly from the frequently cerebral and ironizing new German love poetry. It is already evident in the early works as a counterweight to the psychodrama of the isolated self and constitutes an initial overcoming of the dividing line between »I« and »you«. The »you« of the early poetry is a redeeming angel

who transforms the night - otherwise usually a cipher for dreadful anxieties and solitary confinement that comes close to the metaphor of breakdown - into a sphere of fulfilled and serene twosomeness. In the later poetry, through the agency of love, night becomes a sphere of protectedness and of soothing instead of exposure.

Cumart's deepening awareness of the centuries-old cultures of his ancestors, reinforced by journeys to Turkey and North Africa as well as by his Arabic Studies, plays on new registers in his poetry. By absorbing oriental elements of style he reintroduces the venerable craft of hyperbole into modern poetry. In addition, a feeling for image and space is engendered which evokes more southern climes than the temperate, bright grey, overcast Northern German one: roving wolves, snakes, ants, pomegranates, dusty and scorching winds, desert sands, mirages, huge mountain ranges and again and again the elemental images of rock, sea, sun, moon and stars. Despite the economy of expression, not only spatial but also temporal dimensions extend into the epic. The metaphors and similes quote the Arabic world, the protagonists grow into fabulous mythic figures. Primeval events, »*the myths of the earth*«, become part of the »I« as a prenatal experience: the deluge, earthquakes, mountain foldings and the Ice Age are felt to be a personal prehistory, as if the lyrical narrator had become the bearer of his people's collective consciousness.

And yet Cumart's rediscovery of his parents' culture never succumbs to the temptation of glossing over the actual realities of that world. The poems that deal with Turkey »do not polish up the sense of nationality that has been tarnished in the foreign country«, to quote Franco Biondi and Rafik Schami. On the contrary: Cumart's political poems take a very critical look at the conditions prevailing in Turkey since the military coup of 1980, which, despite undoubted improvements, are still characterized by severe violations of human rights. Cumart indicts *every* form

of inhumanity, whether in Turkey or Germany. Moreover, his poetic achievement of bridging the gap between the highly industrialized world of his childhood in Lower Saxony and the ancient agrarian world of Anatolia, from which his parents emigrated, as well as the brighter and more serene mood of his later poetry do not blind him to the ecological disasters which we seem to be steering towards. In this respect the general tendency of his poetic development from dark to light is inverted: the poetic expansion of time and space towards cosmic vastness results in a critical view of the future in contrast to the past. In the first-person poetry of his youth the past embodied the catastrophic while the future contained the principle of hope. In his later works this is reversed: in Cumart's increasingly ecological vision the future manifests itself as highly endangered. While the world of his ancestors is described in lyrical tones, the prospect of our post-industrial future assumes apocalyptic dimensions.

Meanwhile, Nevfel Cumart has become a highly esteemed poet in Germany and Turkey and a recipient of several very prestigious literary awards. May this small bilingual collection make his works known and give pleasure to readers in the English-speaking world.

Eoin Bourke, Galway, July 1998

»Die Mythen der Erde«

Nevfel Cumarts Lyrik

Nevfel Cumart fing schon mit siebzehn Jahren an, Gedichte zu schreiben und zu veröffentlichen, teilweise aus Liebe zur adoptierten Sprache, teilweise aus Not. Als Mitglied der zweiten Generation in Deutschland lebender Türken versuchte er mittels des Schreibens, mit dem kulturellen Tauziehen zwischen den denkbar verschiedenen Welten seiner Eltern und seiner deutschen Altersgenossen fertigzuwerden, mit dem durch den Identitätskonflikt ausgelösten Ichverlust, mit der erlittenen Stereotypisierung seiner ethnischen Gruppe, der kränkenden und krankmachenden sozialen Ausgrenzung. Dementsprechend waren die ersten seiner inzwischen auf zehn Gedichtbände gediehenen Werke ein verzweifelter von-der-Seele-weg-Schreiben, eine erschütternde Chronik der pathologischen und familienzerstörenden Auswirkungen von Diskriminierung und Isolation, manchmal detailliert-autobiographisch ausgeleuchtet, manchmal abstrahierend umschrieben.

Mit der Zeit aber bietet eine diachrone Lektüre seines bisherigen Gesamtwerks eine Entdeckungsreise, die sich wie ein Heilungsprozeß darstellt, eine künstlerische Odyssee, die von der von Zerrissenheit geplagten Ichlyrik wegführt zu einer schwer erzwungenen Synthese der sehr andersartigen Kulturen. Das einzigartige Potential der Bikulturalität kommt allmählich zur Geltung: Das »Ich« steht nicht mehr zwischen den Kulturen, sondern schöpft optimal aus beiden. Die profunde islamische Kultur bereichert Cumarts Gedankenwelt zunehmend. Auch seine Liebeslyrik gewinnt viel von dieser Begegnung mit den altasiatischen Kulturen. Sie ist von einer bestechenden Authentizität und diwanischen Bildhaftigkeit, die sich stark von der oft zerebral ironisierenden neueren deutschen Liebeslyrik abhebt. Sie war schon im Frühwerk da als Pendant zum Psychodrama des isolierten »Ichs« und markierte eine erste

Überwindung der Schwelle vom »Ich« zum »Du«. Das »Du« der frühen Liebeslyrik ist ein rettender Engel, der die Nacht - in der Frühlyrik meist ein Chiffre für höllische Ängste und psychische Isolationsfolter und sich gefährlich nah an geistige *Umnachtung* heranbewegend - in eine Sphäre der erfüllten und ruhenden *Zweisamkeit* verwandelt. In der späteren Dichtung ist die Nacht kraft der Liebe nunmehr ein Raum des Schutzes und der Linderung statt der Ausgesetztheit.

Cumarts sich vertiefende Wahrnehmung der Jahrtausende alten Kulturen seiner Vorfahren - durch Reisen in die Türkei und nach Nordafrika sowohl wie sein Studium der Arabistik verstärkt - lassen auch sonst neue Töne in seine Gedichte eingehen. Durch Anlehnung an orientalische Stilelemente rettet er die altherwürdige Kunst der Hyperbel in die moderne deutschsprachige Lyrik herüber. Außerdem entsteht ein Bild- und Raumgefühl, das südlichere Klimazonen evoziert als das gemäßigte, hellgraue, wolkenbedeckte Norddeutschland: streunende Wölfe, Schlangen, Ameisen, Granatäpfel, symbolträchtige Ummahrungsmittel wie Milch und Brot, staubige und glühende Winde, Wüstensand, Fata Morganas, gewaltige Berge, und immer wieder die Elementarbilder von Fels, Meer, Sonne, Mond und Sternen. Bei aller Sparsamkeit des Ausdrucks weiten sich nicht nur Raum- sondern auch Zeitdimensionen ins Epische aus, die Bildersprache knüpft an der arabischen Welt an, die Protagonisten wachsen ins Überdimensional-Fabelhafte. Endlos vergangene Ereignisse, »*die mythen der erde*«, werden als pränatales Erlebnis ins »Ich« eingebunden: Sintflut, Erdbeben, Bergfaltungen und Eiszeit werden als persönliche Vorgeschichte empfunden, als sei das dichterische »Ich« Träger des dunklen kollektiven Volksgedächtnisses.

Cumarts Wiederentdeckung der elterlichen Kultur gerät aber nie in die Versuchung, die dortigen realen Zustände zu beschönigen. Seine mit der Türkei befassende Lyrik »poliert

nicht«, um ein Wort Franco Biondis und Rafik Schamis zu zitieren, »das in der Fremde angeschlagene Nationalgefühl wieder auf«. Im Gegenteil: Cumarts politischen Gedichte gehen hart ins Gericht mit den in der Türkei seit dem Militärputsch vom Jahre 1980 herrschenden Zuständen, die trotz aller Verbesserung noch erhebliche Verletzungen der Menschenrechte aufweisen. Cumart greift *jede* Inhumanität an, ob in der Türkei oder der Bundesrepublik. Auch seine gelungene literarische Überbrückung der hochindustrialisierten niedersächsischen Welt seiner Kindheit und der uralten agrarischen Welt von Anatolien, aus der seine Eltern emigrieren mußten, wie auch die im allgemeinen heiterere und ausgeglichene Stimmung seiner späteren Lyrik machen ihn nicht blind gegen die ökologischen Katastrophen, auf die wir zuzusteuern scheinen. Hierin ist die generelle Tendenz seines lyrischen Werdegangs invertiert: Die poetische Ausdehnung von Zeit und Raum auf kosmische Weite bringt eine kritische Sicht der Zukunft im Kontrast zur Vergangenheit mit sich. In der ichbezogenen Frühlyrik beinhaltet die Vergangenheit das Katastrophale, während die Zukunft den Träger des Prinzips Hoffnung darstellte. In seinem späteren Werk verhält es sich eher umgekehrt: Die Zukunft zeigt sich in Cumarts zunehmend ökologischer Sichtweise als höchst gefährdet. Die Welt seiner Vorahren wird lyrisch besungen, während der Ausblick auf unsere postindustrielle Zukunft apokalyptische Dimensionen annimmt.

Inzwischen ist Nevfel Cumart ein in Deutschland wie auch in der Türkei hochgeschätzter Dichter und Empfänger mehrerer sehr angesehener Literaturpreise. Möge diese kleine zweisprachige Gedichtsammlung ihm auch in englischsprachigen Ländern die verdiente Bekanntheit zuführen.

Eoin Bourke, Galway, Juli 1998